

Research on the Cultivation of Comprehensive Music Quality in Popular Singing

Yun Li

School of Pop Music, Xinghai Conservatory of Music, Guangzhou, Guangdong, 510006, China

Abstract

With the integration of contemporary world music culture, pop music has been more widely concerned and sought after than traditional music and presents a trend of vigorous development. Due to the popular singing the art form is closely related to The Times, the pursuit of frontier personalized expression, various music style, and market demand in real time as the vane, under the background of speed change, the aesthetic demand of the audience also increase accordingly, cultivate a good comprehensive music quality of pop singing professional talent is the current music professional colleges popular singing education is facing an important task.

Keywords

pop singing; comprehensive music quality; music college

流行演唱中综合音乐素质的培养研究

李韵

星海音乐学院流行音乐学院, 中国·广东 广州 510006

摘要

随着当代世界音乐文化的交融, 流行音乐较传统音乐得到更为广泛的关注与追捧且呈现蓬勃发展的态势。由于流行演唱这一艺术形式与时代息息相关, 追求前沿个性化表达, 音乐风格多种多样, 同时以市场实时需求作为其风向标, 在极速更迭的背景下, 听众的审美需求也相应提高, 培养具有良好综合音乐素质的流行演唱专业人才是当前音乐专业院校流行演唱教育面临的一项重要任务。

关键词

流行演唱; 综合音乐素质; 音乐学院

1 流行演唱中综合音乐素质的重要性

当今流行音乐在全球文化娱乐领域发展势头迅猛, 占有着举足轻重的地位, 因其表达贴近大众生活, 风格多种多样, 旋律通俗易懂且朗朗上口拥有着广大的受众群体。流行音乐既是一种音乐类型, 也是一种文化形式。作为专业人才孵化基地的音乐院校, 如何培养流行音乐市场对应所需的专业人才是一项长期探索的重要任务。相比传统声乐唱法, 流行演唱专业人才培养对全方位综合音乐素养有着更高的要求, 这对提高演唱者艺术表现力与专业水平起着关键作用。娴熟的声乐技巧是演唱者必备的基础技能, 除此以外, 综合音乐素质应当包括乐器演奏、音乐编创、流行音乐理论知识以及对音乐风格和文化了解等诸多方面。综合音乐素质的培养有利于鼓励演唱者跳出歌手单一的框架束缚, 尝试多维度地理解创造音乐, 为流行音乐市场注入全新活力。

众所周知, 健康平衡的声乐技巧对演唱者起着至关重要的作用, 恰当的发声方法与稳定的呼吸支撑既能保护演唱者声带同时又能让声音更富层次动态。作为一名流行歌手, 不应只单单仅限于追求卓越的声乐技巧, 掌握一门或者多门的乐器基本演奏能力, 如钢琴、吉他等能够帮助歌手更好的理解音乐本身, 从而更加自由流畅地表达自己对音乐的个人理解, 实现对歌曲的二度创作。音乐的编创能力则使得歌手由单纯的歌者身份向唱作型的复合身份转变, 通过对周边存在的个人感悟, 以音乐为表现载体进行传输, 自我定义音乐风格, 具有对市场音乐文化潮流产生影响的潜在能力。流行音乐理论知识使演唱者通过严谨的理论知识构架了解构成歌曲的底层逻辑以及风格辨析等等, 通过流行音乐理论的学习可以使演唱者更能掌握作品中的节奏、律动与和声从而对歌唱进行更精准、表现力更强的加工。流行音乐作为舶来品, 不同的作品呈现其特色的文化属性, 因此深入了解流行音乐的风格和文化内涵, 有助于演唱者在演唱和创作中融入多元文化色彩, 以拥有跨文化的视角丰富演唱者对音乐的艺术表达, 还能帮助演唱者在不同文化背景下与听众进行更深入的交流与沟通。

【作者简介】李韵(1985-), 女, 中国广东潮州人, 博士, 助教, 从事流行演唱研究。

2 流行演唱专业学生应具备的综合音乐素养

2.1 声乐技巧与发声方法

平衡稳定的声乐技巧是学生建立舞台自信的重要前提,通过专业的声音训练能够使学生游刃有余的演绎相应作品以及变换不同风格的演唱模式。虽然流行演唱追求个性化的音乐表达,不局限于单一的方式方法。但建立良好的气息支撑以及声区间平滑的衔接仍然是流行演唱声音基本功训练所强调的重点。气息支撑在流行声乐演唱中占据着核心地位,恰当的呼吸技巧可以对声音起到稳定而足够的支撑作用。腹式呼吸作为一种常用的呼吸方式,通过使用参与歌唱活动的呼吸肌肉群与声带协同工作的基本原理,以达到支持不同声音的动态处理与持续性的目的。声道的调整能够影响声音质感的变化,加强了发声的丰富性与共鸣感,演唱者在调节发声位置时,可借助喉位、软腭、舌头、嘴唇等部位调整,从而变换出不同的声音色彩,更富有层次,使之符合不同演唱风格及情感表达,平衡的发声方法能去掉不必要的喉外力,在不影响声音美感的前提下,音色变化就是演唱者在演唱过程中依据作品的实际情感需求与风格的需要来调节声音色彩,演唱者可以通过对声带闭合能力与影响共鸣的发声部位来营造多样化声音效果。

成熟的发声技巧包括稳定的胸声、弱混声、平衡混声、气声等等甚至可以在短时间内进行交替转换,气息与声音不同比例的协调控制能够精准匹配歌曲中不同桥段的层次动态,从而满足歌曲需要。气息支撑技巧是整个歌唱运动中的基础环节,奠定良好的基础只为服务于学生音乐表现力和情感表达的提升。让学生在理解和熟练掌握气息支撑的同时,能够驾驭不同音乐风格以及提高二度创作能力。在演唱过程中,通过改变声音强弱,改变节奏,调节音色等手段,传递出歌曲情感深度。歌手必须加强对发声技巧、呼吸方法、气息调整等各项技巧的掌握,并针对流行音乐表达效果,进行全面地分析从而提高个人演唱技巧,不断促进流行音乐的发展。

2.2 乐器基本演奏能力

掌握乐器的演奏能力对于流行演唱的学生具有重要意义,是更深层次理解音乐,提升其音乐素养的重要途径。没有器乐演奏能力的学生容易过度片面强调自我声音的机能而忽略了与配器的协调,缺乏声音动态层次的处理从而失去了音乐的美感。通过器乐演奏的学习,使学生在不断实践中深入理解音乐理论知识体系中提及的和弦的构建、节奏的律动以及乐句构成的布局。这能够提高他们对音乐的感知能力,用器乐演奏引导声音的表达,使作品表达更加的精准流畅。乐器的演奏能力是学生进一步掌握编创能力的必要前提,钢琴吉他伴奏或是鼓点的驱动将允许学生在天马行空的不停尝试中寻找音乐灵感,表达音乐的主张逐步形成自我风格。流行演唱不应该只是关于声音展示的艺术,它是一场融合了视听的全方位感官体验。舞台上的弹唱更能够全方位的

展示个人的音乐魅力,即兴表达个人的音乐思想,调动听众的情绪共鸣,使舞台表现更有张力。能够熟练掌握乐器演奏技能的学生,同时具备更高的音乐素质与乐队进行合作,更能够与乐队成员同频共振,传达自己的音乐构思以及需求或者协调意见,迅速达成团队间应有的默契与和谐。音乐成品乐器的合理编配是至关重要的一环,拥有演奏能力的学生都能够更加积极有效地参与其中,促进音乐的交流与合作,从而共同推动音乐创作的发展。在音乐行业中,更多的技能意味着更强的竞争力,能够掌握乐器演奏技能的学生,在就业的前景中也会有更加广阔的空间。精通演唱与器乐演奏的学生,他们在未来的职业生涯中能够拥有更加多元化的角色选择如音乐制作人、作曲家、唱作人等等,进一步的拓宽他们的求职道路。此外,乐器的演奏技能能够帮助学生在录音制作的领域中发挥出更多的优势。在音乐的制作过程中,了解乐器的特性和演奏技巧能够更加敏锐的感受音乐作品的质感,更加准确的表达需求,指导乐手以及优化编曲。在录音的过程中,他们能够更加贴切创作者的表达意图与录音师、混音师等专业人员进行更有效地沟通。

2.3 音乐创编能力

拥有音乐的创编能力是应流行音乐市场发展需求的必然所趋,培养唱作型流行音乐人才是专业音乐院校的重要培养目标。音乐的创编能力的发展基于乐器演奏的能力,通过音乐的形式记录个人情感的动态表达,是关乎于艺术多样化个性表达以及个人音乐风格的塑造。流行音乐的终极目标是凸显个人的音乐性格,而对于流行演唱专业的学生而言,演绎他人的作品汲取灵感逐步形成自我的必经之路,但如何培养和提升自己的音乐的创编能力,深化音乐理解、创作、表演、市场竞争力以及职业发展等多维度上获得更大的优势才是需要反复考量与思索的课题。通过音乐的创编,以音符、节奏、律动交织而成的旋律为载体,表达自己的情感思想最终形成不可复制,独一无二的音乐作品。从市场的需求上看,流行音乐行业对原创歌曲的需求日益增长,随着网络时代的迅猛发展,若单一地翻唱他人作品实现个人潜力增值并不容易具备竞争力,难以实现突围,而好的原创作品能使创作者轻而易举地脱颖而出并且备受瞩目。原创歌曲是基于对个人音乐风格的探索和定义,通过独特的音乐个性建立起个人品牌,从而打开属于自己的受众群体。在音乐市场上占据一席之地,为未来的职业发展打下坚实的基础。由于流行音乐高速的裂变发展,当今世界的音乐潮流不停的更替,音乐创编的手法也需与时俱进,不同国家地区的流行音乐都自带强烈的音乐属性同时也不断的尝试更新的融合。在创编的练习中,学生们应当不断的与时俱进尝试创新和实验,在不同的音乐元素和风格中尝试碰撞出新的音乐表现手法,发挥自身的主观能动性,激发创新性思维,大胆的需求音乐创作和演唱上的进取与突破,从而地应对各种挑战。在音乐中探寻对周围事物的关联与感悟,逐步深化对音乐作品的表达以及

掌控能力。在与市场的不断的磨合中激活市场意识,及时了解音乐市场的需求及痛点,把握听众的喜好以及期待,在迎合市场部分需求保留对音乐的敏锐度同步提高大众的音乐审美。

2.4 流行音乐理论知识

流行音乐理论知识有别于传统的音乐理论知识,其知识发展脉络构建于爵士音乐知识系统,为演唱者理解分析音乐作品提供了理论的支撑,帮助学生更加深入的理解音乐的结构和内在的逻辑,涵盖了节奏律动、和声、旋律曲式等诸多方面,共同形成了音乐语言的重要基石。这使得学生在实际演唱中能够切实提升演唱的表现力和技术水平,通过细节化的音乐处理如旋律的起伏、和声的配置或者节奏的变化表达歌曲力特定的情感以及意境,更富感染力。学习流行音乐理论知识追溯至音乐构成的底层逻辑,对理解音乐风格的形成有着重要的意义。扎实的理论基础能够使学生更好的理解歌曲的情感以及风格特点,如R&B、爵士等,帮助学生在演绎时恰如其分的运用相应的技巧以及风格,根据自身的嗓音特质合理的对作品进行重塑,展示出更高的专业素养。流行音乐理论知识应当作为重要的理论依据与实践有机结合起来,学生通过实际演唱练习有效的将音乐理论知识运用到实践当中,同时在对演绎的音乐作品进行解析的基础上,运用所学的音乐理论知识进行深入了解,以促进自身演唱技巧与表现力的提高。

2.5 音乐风格与文化理解

流行音乐风格流派众多,不同的音乐风格体现出不同的文化背景的表达特征,正确的把握音乐风格与文化理解是学生必备的综合素养之一。音乐作品的样式往往体现的是文化生活的表述与深刻洞悉。音乐风格多样是流行音乐的重要特征,由爵士乐即兴洒脱向摇滚乐激情奔放转变,由乡村音乐朴实自然向拉丁音乐热情奔放转变,每一种音乐风格都具

有其独特的节奏、旋律和和声特性,因此,演唱者需要通过不断的学习和实践,掌握各种音乐风格的演唱技巧,这包括发声方法和节奏感、音域运用等,以使演唱中能准确地传达出作品风格特色。

从文化的角度来看,演唱者不仅需要要对音乐作品的外在含义有深刻的理解,还需要深入挖掘其背后的文化意涵,这涉及到对作品的创作背景、地理位置和社会背景等多个方面的全面认识。比如唱一首异域风情浓郁的歌,演唱者就需要对这个民族音乐特点,生活习俗,文化价值观等有所了解,这样才能在歌唱中更好的传递出作品所蕴含的文化内涵与情感色彩。演唱者应该具有跨文化音乐审美能力,能从各种文化音乐元素当中找到共鸣并创新性地加以整合和演绎,这样既可以丰富演唱者艺术表现又有利于促进音乐文化交流和发展的。

3 结语

综合素质的全方位培养对流行演唱专业的学生有着重要的意义,这意味流行演唱专业教育不应仅仅拘泥于对于学生声音的塑造,而应该立足于复合多维的角度,帮助学生全方位掌握多种类相关音乐能力表达自己的音乐思想,不断完善自我,清晰个性化的定位,在广袤的流行音乐市场中主导文化潮流,谋得一席之地。

参考文献

- [1] 苑小艺.中国流行音乐文化市场困境与对策初探[J].当代音乐,2021(9):199-201.
- [2] 王超.美学视野下的中国当代流行演唱发展研究[J].今古文创,2021(15):95-96.
- [3] 周一帆.分析大学音乐素质教育中古典与流行的有机结合[J].明日风尚,2017(11):164.
- [4] 叶波.浅论大学音乐素质教育中古典与流行的有机结合[J].戏剧之家,2015(2):81+94.