

Exploration of teaching practice of using bel canto in contemporary song singing in Yunnan

Xai Xai

Yunnan University, Kunming, Yunnan, 650000, China

Abstract

Yunnan, as one of the provinces with the richest ethnic minority cultures in China, boasts unique musical traditions for each ethnic group. Contemporary musicians have tapped into the musical elements of various ethnic groups and combined them with modern techniques to create works that blend ethnic characteristics with contemporary flair. This paper explores the integration of bel canto singing methods with contemporary Yunnan songs, systematically analyzing the bel canto system and the musical traits of Yunnan, and discussing their organic combination. The study examines the features of bel canto from three aspects: vocal techniques, tone control, and artistic expression. It summarizes the distinctive qualities of Yunnan songs in terms of musical elements, themes, and compositional techniques, and proposes a practical strategy of "retaining strengths while incorporating uniqueness," providing sustained impetus for the innovative development of Yunnan music.

Keywords

bel canto; contemporary songs in Yunnan; ethnic music; singing practice

美声唱法运用在云南当代创作歌曲演唱中的教学实践探索

夏夏

云南大学, 中国·云南 昆明 650000

摘要

云南作为中国少数民族文化最丰富的省份之一, 每个民族都拥有独特的音乐传统。当代音乐人通过挖掘各民族音乐元素, 结合现代技法创作出兼具民族特色与时代气息的作品。本文研究美声唱法与云南当代歌曲的融合实践, 系统地分析美声唱法体系与云南音乐特质, 探讨二者的有机结合。研究从发声方法、音色控制和艺术表现三方面剖析美声特点, 总结云南歌曲在音乐元素、题材内容和创作技法上的特色, 提出"保留优势, 融入特色"的实践策略, 为云南音乐的创新发展提供持续动力。

关键词

美声唱法; 云南当代创作歌曲; 民族音乐; 演唱实践

1 引言

在全球化语境下, 民族音乐的传承与发展面临着新的机遇与挑战。云南作为中国少数民族文化最为丰富的地区, 其音乐传统既需要坚守文化根脉, 又亟待创新表达方式。美声唱法作为源于西方的科学发声体系, 与中国民族声乐艺术的融合探索由来已久, 但在特定地域文化语境下的实践研究仍显不足。

近年来, 云南当代音乐创作呈现出蓬勃发展的态势,

【基金项目】云南省教育厅科学研究基金项目《云南当代创作歌曲在高校声乐教学中的创新运用研究》(项目编号: 2023J0079)。

【作者简介】夏夏(1988-), 女, 回族, 中国云南人, 硕士, 讲师, 从事声乐教学、声乐课程思政及民族音乐研究。

大量融合民族元素与现代技法的声乐作品不断涌现。如何运用美声唱法的技术优势, 准确诠释这些作品的民族神韵, 本研究将论述该主题。

2 美声唱法与云南当代创作歌曲的特点分析

2.1 美声唱法的特点

2.1.1 发声方法与共鸣运用

美声唱法强调声音的科学性和规范性。它注重呼吸的控制, 采用胸腹式联合呼吸法, 通过横膈膜的有力运动, 为发声提供充足、稳定的气息支持。在发声过程中, 美声唱法同时也十分注重共鸣腔体的运用, 通过调整口腔、鼻腔、头腔和胸腔等共鸣腔体的状态, 使声音产生丰富的泛音, 从而获得丰满、圆润、明亮且具有穿透力的音色。

2.1.2 音域宽广与音色变化

美声唱法具有宽广的音域, 能够跨越多个八度, 这使得歌唱者可以在不同的音高范围内展现丰富的音乐情感^[1]。

同时,美声唱法注重音色的变化和控制,歌唱者可以根据歌曲的情感表达需要,灵活调整音色的明暗、强弱、虚实等,以达到多样化的艺术效果。比如,在表现温柔、抒情的情感时,音色可以变得柔和、细腻;而在表达激昂、壮烈的情感时,音色则可以调整得宏大、雄浑。

例如在咏叹调《爱永在》中,第一段主歌部分是比较抒情性的,其音域多处于中低音区,旋律线条较为平缓,注重情感的细腻表达。歌唱者在这一部分充分发挥美声唱法注重音色变化和控制特性,依据歌曲抒情的需求,灵活调整音色^[2]。通过控制声带的振动频率和气息的流量,使音色呈现出柔和、细腻的特质,将歌曲中蕴含的深情与温柔完美地诠释出来,让听众能够深切感受到那份细腻的情感。第二段副歌是激昂的进行曲形式,音域大幅拓展至高音区,旋律节奏紧凑且富有张力。歌唱者此时迅速调整音色,运用美声唱法中高音区的发声技巧,将音色调整得宏大、雄浑,以强大的声音穿透力和表现力,展现出激昂、壮烈的情感。

2.1.3 歌唱表现力与艺术处理

美声唱法不仅要求歌唱者具备良好的发声技巧,更注重对歌曲的艺术处理和情感表达。歌唱者需要深入理解歌曲的内涵,通过对歌词的分析、旋律的把握和节奏的处理,将自己的情感融入到演唱中,使听众能够深刻感受到歌曲所传达的思想和情感。

例如在古诗词艺术歌曲《秋风词》中,歌唱者首先要对歌曲进行全面的艺术剖析。从歌词层面来看,这首词以简洁而富有意境的语言描绘了秋夜的景象,抒发了诗人内心的孤独与相思之情。歌唱者需要逐字逐句地分析歌词,理解每个词语背后的情感含义,如“秋风清,秋月明”营造出的清冷氛围,从而为演唱奠定情感基础。

2.2 云南当代创作歌曲的特点

2.2.1 丰富的民族音乐元素

云南当代创作歌曲深深植根于云南各民族的音乐文化土壤,广泛吸收了哈尼族、彝族、傣族、白族、纳西族等民族的音乐元素。这些元素包括独特的民族调式、旋律、节奏和演唱风格等^[3]。例如,彝族音乐中常见的五声音阶和跳进音程,使歌曲旋律具有鲜明的民族特色和强烈的动感;傣族音乐中的羽调式和优美的旋律线条,则赋予歌曲一种温婉、抒情的气质。

例如作曲家陈勇创作的《月光恋》中,运用了彝族音乐的核心五声音阶,这种音阶的运用赋予歌曲鲜明的民族风格和质朴的音乐质感。在旋律进行上,大量采用彝族音乐中常见的跳进音程,如四度、五度甚至更大的音程跳进,打破了平稳的旋律线条,营造出强烈的音乐张力和动感,生动地表现出彝族音乐热情奔放的特点。

2.2.2 多样的题材内容

云南当代创作歌曲的题材内容丰富多彩,涵盖了云南的自然风光、民族风情、历史文化、社会生活等各个方面。

有的歌曲描绘了云南壮丽的山川景色,如描绘苍山洱海秀丽风光的《只有大理·苍山月》、诉说香格里拉神秘美景的《香格里拉恋曲》;有的歌曲展现了云南各民族丰富多彩的民俗文化,如描绘彝族火把节的《火把节的火把》等;还有的歌曲反映了云南人民的生活情感和精神追求,如表达作者对家乡的热爱《澜沧,我心向往》等。

3 美声唱法运用在云南当代创作歌曲演唱中的实践意义

3.1 拓展云南当代创作歌曲的艺术表现力

美声唱法的科学发声体系和丰富的音色变化,能够为云南当代创作歌曲带来更加丰富的艺术表现力^[4]。通过美声唱法的共鸣运用和气息控制,歌唱者可以使歌曲的旋律更加流畅、动听,音色更加饱满、富有感染力。例如,在演唱一些具有宏大叙事性的云南歌曲时,美声唱法的强大音量和宽广音域能够更好地展现歌曲的气势和情感张力,例如在云南当代创作歌曲《大红河》中,美声的演唱能够更好地展现副歌部分难度较高的高声区旋律“大红河啊大红河,天上飘来大红河”;而在演唱抒情性的歌曲时,美声唱法细腻的音色变化和情感表达能够更深刻地传达歌曲的内涵和意境,例如云南当代创作歌曲《乡愁》中娓娓道来的“乡愁是故乡的炊烟,乡愁是纯真的童年,乡愁是月光下莫名的思念,乡愁是睡梦中母亲的呼唤”这四个乐句,将听众带入到一种深沉而温暖的情感体验之中。

3.2 促进民族音乐的传承与发展

将美声唱法应用于云南当代创作歌曲的演唱,有助于促进云南民族音乐的传承与发展。美声唱法在国际上具有广泛的受众群体和较高的艺术认可度,能够让不同地域和国家的人了解和欣赏云南民族音乐,提高云南民族音乐的知名度和影响力^[5]。同时,美声唱法与云南民族音乐的融合,也为云南民族音乐的创新发展提供了新的思路和途径,有助于推动云南民族音乐在当代社会的传播和发展。

4 美声唱法在云南当代创作歌曲演唱中的实践策略

4.1 保留美声唱法的发声优势

4.1.1 科学的气息运用

在演唱云南当代创作歌曲时,要充分发挥美声唱法在气息运用方面的优势。采用胸腹式联合呼吸法,确保气息的充足和稳定。例如在演唱《我爱我的云南》尾声长音“我爱我的云之南”中十三拍的“南”字时,需控制横膈膜的运动,使气息均匀地呼出,保持声音的连贯和稳定;而在演唱快速的乐句时,要能够快速吸入和呼出气息,以满足歌曲节奏的要求。例如,在演唱一些具有快速旋律和强烈节奏的歌曲时,如《梦幻元阳》中段的“花儿听到小伙儿吹响的树叶,啊哈哈哈哈哈。鸟儿听到姑娘们尽情的欢唱,啊哈哈哈哈哈”时,歌唱者需要具备良好的气息控制能力以及歌唱的

高位置,才能准确地表达歌曲的情感和风格。

4.1.2 共鸣腔体的调节

美声唱法的共鸣运用是其发声的关键。在演唱云南当代创作歌曲时,要根据歌曲的风格和情感表达需要,灵活调节共鸣腔体。对于一些需要展现明亮、高亢音色的歌曲,可以适当增加头腔共鸣的比例;而对于一些需要表现柔和、抒情音色的歌曲,则可以更多地运用胸腔共鸣。同时,要注意共鸣的统一和协调,使声音在不同的音区和音色之间过渡自然、流畅^[6]。例如在演唱云南当代创作歌曲《远方》时,其中“看见春草绿,想起柳丝长,推开这扇门遥望那扇窗”,音区处于中声区,需要更多胸腔共鸣的参与,配合准确的咬字,才能传达出游子思故乡时凄凉略带悲伤的情感色彩。

4.1.3 音色塑造

美声唱法注重音色的塑造和变化。在演唱云南当代创作歌曲时,要根据歌曲的民族风格和情感内涵,塑造出具有特色的音色。例如,在演唱彝族歌曲《火把节的欢乐》时,可以通过调整发声位置和共鸣方式,使音色具有一种质朴、豪放的特点。

4.2 融入云南民族音乐风格

4.2.1 把握民族调式特点

云南各民族的音乐具有独特的调式特点,如彝族的五声音阶、傣族的羽调式、哈尼族的徵调式、纳西族的“白沙细乐”特殊音阶等^[7]。在演唱云南当代创作歌曲时,要深入分析歌曲所采用的民族调式体系,通过对音准、旋律走向及装饰音的精准把握,展现出民族调式的独特韵味。

例如,在演唱彝族风格创作歌曲《阿诗玛随想》时,需注意其以五声羽调式特征,在保持美声唱法规范发声的同时,适当融入彝族高腔的滑音处理,使音乐既具有专业声乐的艺术性,又不失民族音乐的原始感染力。对于调式特征更为独特的作品,如纳西族题材歌曲《玉龙情歌》,演唱者需要专门研究其特有的音律体系,在保持美声共鸣统一的前提下,准确呈现乐曲中特殊的音程关系和装饰音型,使专业唱法与民族音乐语汇达到有机融合。这种对民族调式的深入理解和精准表达,是美声唱法演绎云南当代创作歌曲的重要艺术基础。

4.2.2 模仿民族演唱风格

云南各民族在长期的艺术实践中形成了极具特色的演唱技法,如彝族高腔的“海菜腔”真假声快速转换、哈尼族“阿茨”的山野呼喊式唱法、傣族“赞哈”的鼻音润腔等。在运用美声唱法演绎云南当代创作歌曲时,应在保持科学发声方法的基础上,对这些民族特色演唱技巧进行艺术化借鉴。

例如演唱彝族风格作品《火把节的夜晚》时,可在副歌高音区适当融入彝族高腔的“喊唱”技巧,通过有控制的爆发式发声展现节日狂欢的热烈氛围;诠释哈尼族题材歌曲

《梯田夜歌》时,可模仿哈尼族民歌手特有的颤音和滑音处理,使旋律线条更富山野气息。需要注意的是,这种模仿不是简单的形式复制,而是要将民族唱法的精髓有机融入美声体系,形成既专业又地道的艺术表达。

4.2.3 体现民族节奏韵律

云南民族音乐的节奏体系独具特色,如傣族音乐的“象脚鼓”节奏型、彝族歌舞的“跌脚”韵律、佤族音乐的“木鼓”节拍等^[8]。在演唱云南当代创作歌曲时,需要深入体会这些特殊节奏形态的文化内涵,通过精准的节奏处理和弹性速度的把握,展现民族音乐的生命力。

例如演唱佤族风格作品《司岗里之恋》时,要突出其富有弹性的切分节奏,通过气息的顿挫感表现木鼓祭祀的原始张力;在处理普米族民歌改编曲《敬酒歌》时,则需准确把握三拍子与二拍子的交替变化,展现民族舞蹈的韵律美感。

5 结论

通过对美声唱法与云南当代创作歌曲融合实践的深入探讨,我们不难发现,这种跨文化的音乐对话既是对传统声乐艺术的传承,也是对民族音乐表现形式的创新。在实践中,演唱者既要坚守美声唱法的科学发声体系,又要深入理解云南各民族音乐的文化内涵,在音色塑造、节奏处理和风格把握等方面找到最佳平衡点。

这种艺术实践的意义不仅限于技术层面的突破,更在于它为民族音乐的当代传播开辟了新途径。当美声唱法的国际性与云南民族音乐的地域性相遇,既能让民族音乐获得更广阔的展示舞台,也能为美声艺术注入新的活力。未来,随着更多音乐工作者的探索实践,相信这种融合将会呈现出更加丰富的艺术可能性,为云南音乐的创新发展提供持续动力。

参考文献

- [1] 周小燕.声乐基础教程[M].北京:人民音乐出版社,2015:78-92.
- [2] 龚琳娜.民族声乐的跨界探索[N].光明日报,2021-05-14(09).
- [3] 田联韬.中国少数民族传统音乐(下册)[M].北京:中央民族大学出版社,2001:1367-1420.
- [4] 刘晓耕.云南少数民族音乐元素在当代创作中的运用[J].民族艺术研究,2018,31(4):56-62.
- [5] 金铁霖,邹爱舒.论民族声乐的科学性[J].中国音乐,2006(3):12-15.
- [6] 李怡.云南少数民族声乐演唱技法研究[D].昆明:云南艺术学院,2017.
- [7] 陈勇.云南民族声乐作品创作谈[C]//中国音乐家协会.全国声乐创作研讨会论文集.北京:中国文联出版社,2015:89-95.
- [8] 张婷婷.美声唱法与民族唱法的融合研究[D].北京:中央音乐学院,2019.