

Discussion on Breath and Emotion in Vocal Music Teaching

Caihua Hu

Hohhot Minzu University, Hohhot, Inner Mongolia, 010030, China

Abstract

Singing is an art of expressing feelings, and it is an overall movement that combines physical and spiritual labor. In the process of singing, the rational use of breath is very important. In the previous vocal music teaching process, teachers only paid attention to improving the external quality of sound, paid attention to the learning of sound skills by students, and ignored the cultivation of students' emotions. In fact, only focusing on the training of voice skills or emotions is an incorrect teaching method, vocal music teaching must change the traditional teaching methods and cultivate students' emotion and breath in order to truly improve students' singing ability.

Keywords

vocal music teaching; breath; emotional problems

谈声乐教学中的气息与情感问题

胡彩花

呼和浩特民族学院, 中国·内蒙古 呼和浩特 010030

摘要

歌唱是一门表达感情的艺术,是一种体力劳动和精神劳动相结合的整体运动。在歌唱过程中,气息的合理运用是很重要的。在以前的声乐教学过程中,教师只重视在声音的外在质量上去提高,注重学生对声音技巧的学习,忽略了培养学生的情感。事实上,只注重声音技巧或者情感方面的培养都是不正确的教学方式,声乐教学一定要改变传统的教学方式,培养学生的情感和气息,才能真正提高学生的歌唱能力。

关键词

声乐教学; 气息; 情感问题

1 引言

声乐是一门演唱者用自身的情感表现力来引起听众情感共鸣的歌唱艺术。声乐教学也是非常复杂的教学过程,情感的培养是声乐教学的主要内容之一,应该和声乐技巧共同进行教学。歌唱是一种古老的音乐活动,它主要通过气息产生声音,通过声音表现人的个性和思想感情,准确地应用气息,能真正地表达出演唱者的真情实感,这是声乐演唱比较高的境界。

2 气息和情感的关系

气息和情感在进行声乐演唱的过程中是必不可少的两个部分,二者是辩证与统一的关系,准确的气息是唱歌的动力

与源泉。在演唱过程中,情感如果发生变化,气息也会随之而发生变化。歌曲演唱是表达情感的一种艺术,是人们生来就具有的一种心理过程,这种心理过程的改变、人们喜怒哀乐的情景,是一定要经过气息的强弱来实现的,情感如果发生变化,气息的强弱也会发生改变。可以看出,气息和情感是血和肉的关系,缺一不可,只有都达到了,才能达到声乐演唱的目的。就是说,如果没有准确的气息来支撑就实现不了情感的变化,就只是为了呼而吸。在进行歌曲演唱中,气息、情感以及技巧等所有方面都不是独立而出现的,准确的气息是情感表达的重要保证,在情感表达中,人的情绪会影响着气息的强弱。著名声乐大师兰培尔蒂就说过:“如果学生具有好的嗓音,而他不想用艺术规则训练它,不想透彻地掌握

呼吸方法,那他永远不能使自然慷慨赋予他这些宝贵条件辉煌显露出来,他不会成为一个具有风雅趣味的歌唱家,而只是一个叫叫喊喊的人。”可以看出,气息在声乐中是多么重要。著名的音乐教育学家沈湘在他的书中写到:“歌唱者要善于感受、体验歌曲的情感,领悟其内涵,用歌唱的技能、技巧把它表现出来,这是使歌唱具有表现力非常重要的方面。”可以看出,情感在声乐演唱中具有重要地位。

3 在声乐演唱中气息的应用

3.1 气息应用的深和浅

在进行声乐演唱的时候,气息的深与浅是具有相对性的,深和浅就是在吸气时的深浅程度,重要的是深要有深度,浅要有浅度,既不能过深,也不能过浅,如果在吸气的时候过深会让声音变得生硬没有灵性,缺乏歌曲旋律的流动性与流畅性,也会让发出气息的腔体受到伤害,气息过浅会存在声嘶力竭的情况,由于气息过浅不能让声带有效震动会觉得声音特别苍白、无力。

例如,演唱《共和国之恋》《黄河怨》的时候,就应该运用较高位置的吸气方法进行深层次的呼吸,在歌唱的过程中要用激情让气息变快,有上下贯通的感觉,让声音内部进行协调,进一步形成特别通畅的高原的神秘感觉^[1]。而在演唱《祝酒歌》的过程中,就应该运用很浅的气息,歌唱者应用平和的气息把其往上提,让声音一直停留在胸口的位置,采取和说话一样的方式去演唱歌曲就会更能体现出其愉悦之感。总而言之,演唱者在进行声乐演唱时,要重视运用气息方面的问题,以深刻探析作品特征与情感为基础,然后去调整合适的气息。

3.2 气息应用的收和放

在进行声乐演唱的过程中,气流是双向运动的,气息在人的体内运行时是两个同时进行的,其中一个是从内到外的运行气流冲击声带形成声音,就是“呼”;另一个是由上到下运行协调共鸣腔体,以此来平衡每个器官的发声,就是“吸”。这两方面只有通过双向气流的结合,才能产生特别奇妙的声音;可以简单的说,“呼”是比较开放的是用来表示强音的,“吸”是收缩式的是用来表示弱音的;气息中的强与弱是经过收与放来完成的,而且在实际中获得了更好的应用^[2]。

例如,在《摇篮曲》里,作者为人们描述了和蔼、慈祥的母亲哄孩子睡觉的情景,是非常温馨的,这里的曲子是特

别细腻、温柔的。因此,歌唱者在进行歌唱的时候需要运用弱音来表现,表达出母亲的细腻与温柔的状态和优美的画面。歌唱者在运用“呼”与“吸”的同时,还要让气息的更好地进行“收”与“放”。

4 在声乐教学中的情感问题

4.1 表达情感是演唱的本质

人们喜欢演唱的原因是,它是情感表达的方式之一。在进行歌唱的过程中,优美或者高亢的声音是为了表现演唱者内心的情感,不论声音是多么的好听,若是不能表现出歌曲的内容,就表达不了歌曲所蕴含的情感,会让听者感觉到没有味道,也更不能感染他人^[3]。对于一首歌曲的感悟,应该根据作品的内容去分析和理解开始,然后是作品的整体把握,不仅要有感性的形象认知,而且还要有基本的逻辑想象,并且不断重复歌曲,在实践中逐渐去完善。只有深刻地理解了才会有感受存在,有了感受才能抒发情感,才能唱出具有感情的歌曲,用情感去感动他人。

情感在进行声乐演唱的时候一定要起到主导作用,它是声乐的灵魂。人发出的声音是其感情作用结果,而感情还是反映外部和世界的重要物质。诗人白居易曾经说过:“感人心者,莫先于情。”优秀的作品一定是作者从内心深处有感而发的,让人感受到作者的内心情感,然后再让演唱者歌唱,用真情体会,仔细研究和琢磨,最终才能让人广泛流传,并成为世上最好的作品。著名的方智诺教师说过:“靠人生意演唱的歌曲,是音乐艺术觉得品种之一,是文学和音乐的完美结合,它完成着艺术形象的塑造和内心情感抒发的作用。”可以看出,演唱是用人的声音来表现自己的感情的、反映实际生活的,只有做到深刻的理解作品的内容,正确应用多种方式,就能深入反映出歌曲的内容与感情。

情感在声乐演唱中非常重要,在进行演唱中,做到情感在声音之前,将情字连起来,声音和情感不断,即使没有声音,情感也不能停止,演唱结束之后依然让人回味无穷,会让人有一种赏心悦目的感觉,让人自身的情感为之向往。

4.2 正确的把握情感是声乐演唱成功的重要标志

在进行声乐演唱情感把握的时候,重要的是理解作品的歌词、旋律和内涵。在演唱作品的时候,如果随意的发挥一定会违反作品的本来意思,只有掌握歌曲中每种角色的特征与情感变化,才能正确并且生动的表达出作品的艺术形象。

在歌曲中,旋律是表达情感最主要的方式,它能激发人的情绪,让人们产生心灵上的共鸣,因此旋律是音乐的重要组成部分。一个优秀的演唱者一定要具有分析、理解和体会作品情感内涵的能力,一定要对声乐作品所展现出的生活和人物进行深入的了解,对音乐语言和表现方法所表达的情感有更深的体会和认识能力,要学会应用演唱技巧和技能将所掌握的内容、体会的情感,运用歌声的方式展现出来的。因此,体会音乐作品中的情感,体验所表现的内涵,应用歌唱技巧将其表达出来,这充分地体现了艺术的魅力。

5 结语

综上所述,气息和情感是声乐歌唱过程中不可缺少的两个主要因素,它并不是独立出现的,二者是相互依存、相辅

相成的;学习好准确的发声方式,正确的应用呼吸方法,是完成艺术表现的主要方式。作为一名合格的演唱者,只有在实践中亲身体会,正确找到作品所表达的含义,充分了解情感和气息的关系,才能正确、形象地展示出声乐歌唱的艺术魅力。只有做到培养具有民族情怀和正气的学生,才能让声乐歌唱艺术经久不衰,才能让民族的艺术事业继续发扬光大。

参考文献

- [1] 王宏尧.思维与情感并重的“美声”歌唱[J].歌唱世界,2015(08):28-32.
- [2] 陈媛.声乐表演中气息控制方法研究[J].成才之路,2019(21):57.
- [3] 高冠男.浅谈启发式教学法在声乐教学中的应用[J].音乐时空,2015(12):151.