

声乐专业歌剧演唱的音准训练——以《白鹿原》为例

付洁

(北京, 100000)

【摘要】在声乐专业歌剧演唱训练活动中,音准训练是较为重要的训练内容和训练方向,充分发挥音准训练的作用能提高声乐专业歌剧演唱专业训练的综合效果,促进声乐学习者歌剧演唱能力的逐步提升。本文以《白鹿原》演唱中音准训练为例进行分析,在对音准训练内涵进行简要论述的基础上,结合《白鹿原》的创作特点对有效开展《白鹿原》歌剧演唱音准训练的措施进行了论证,从自然音音准训练、变化音音准训练、多声部音准训练角度对音准训练加以分析,旨在能提高音准训练效果,全面提高声乐专业人才培养工作的整体水平。

【关键词】声乐专业;歌剧演唱;音准训练;《白鹿原》

在声乐专业的歌剧演唱训练中,有效的音准训练能让声乐学习者在演唱过程中对音准进行合理的控制,从而保持基础性的演唱状态,提高演唱效果。因此在专业训练实践中,要注意将歌剧演唱训练作为重点,从多角度重点针对声乐演唱中的音准训练进行系统的分析,确保能构建针对性的音准训练体系,使声乐学习者增强音准控制能力,在歌剧演唱环节声乐素养得到不断地提升。因此基于《白鹿原》歌剧演唱开展训练活动的过程中,要注意将声乐演唱作为重点,有意识地促进演唱训练活动的全面创新,为声乐学习者对《白鹿原》演唱的有效学习提供积极的指导,使声乐学习者的音准控制能力得到系统的强化。

一、音准训练的内涵

音准就是歌唱过程中和乐器演奏过程中所发出的音高能够与一定律制内要求的音高相符合,在开展音乐演唱和表演的过程中,可以借助演奏者的演唱形成对音准实施合理控制。一般音准的获取往往需要专业的识别能力或者精湛的技巧,而在音乐演唱过程中音准的控制是提高音乐演唱效果的重要手段和必要选择。音准是音乐艺术领域抽象的音乐元素,音准训练就是借助人体器官发声方面的练习活动,能够实现对音准的充分把握和系统化的感知,从而提高音乐演唱效果。一般情况下,有效的音准训练可以对声乐专业歌剧演唱产生积极的影响,能突出歌剧演唱的专业性和艺术性,从而提高演唱艺术水平。因此新时期在

声乐专业的歌剧演唱训练中,要将音准训练作为重要的方向,有意识地对训练模式进行设计和规划,逐步促进音准训练效果的全面提升。

二、声乐专业歌剧演唱中音准的影响因素

在声乐专业的演唱训练中,音准的控制会受到多种因素的影响,明确音准训练的影响因素,有助于更好地对音乐音准进行控制,从而提高声乐演唱的综合效果。一方面,音准受到演唱者心理因素的影响。在声乐专业声乐学习者初步学习歌剧演唱的过程中,演唱者不论是选择清唱还钢琴伴唱,演唱音准都相对较为准确。但是在心理因素的影响下,如果在音乐会上进行演唱,部分演唱者就会出现现场音准控制不足、演唱能力下降的情况,甚至部分演唱者在音乐表演的过程中对情绪高亢唱段进行演唱环节,往往会出现用力过猛、声音偏高的情况,无法保障歌剧演唱的水平,而在演唱没有把握唱段的过程中,受到心理素质的影响,部分声乐学习者会无法有效地表现歌剧情绪和情感,也会导致演唱出现琴缝音的问题,不利于声乐专业歌剧演唱活动的综合效果。另一方面,音准受到演唱者生理因素的影响。在声乐专业声乐学习者对歌剧演唱进行学习环节,他们对音准的控制往往会受到自身听力、自身发声器官等的影响,从听力角度看,演唱者只有保持敏锐的听力,才能对音准作出合理化的判断,可以更好地运用演唱技巧进行演唱,避免演唱环节对音准产生不良影响。此外,在声乐演唱中,演唱

者的气息控制也会影响音准效果,歌唱者如果使用过多气息的情况下,就会形成声带振动频率加快的情况,引发音准偏差的问题,无法准确地对歌剧音乐作品的情感进行传达。可见在声乐专业歌剧演唱中,音准控制受到多种因素的综合影响,有效对音准进行控制能突出声乐专业歌剧演唱的专业性和艺术性,显著提高声乐学习者群体学习歌剧演唱知识的综合效果^[1]。

三、声乐专业歌剧演唱的音准训练重要性

在声乐专业的训练中,结合歌剧演唱训练引导的现实要求,积极组织声乐学习者参与音准训练活动,能提高声乐学习者音准训练的综合效果,保障声乐学习者的综合素质水平得到不断地提升,为声乐专业声乐学习者音乐素养的培养奠定基础。系统分析,音准训练能产生以下方面的价值和作用:

(一) 音准训练能提高歌剧演唱表现力

在声乐专业的训练实践中,有效地组织开展音准训练,能让声乐学习者在歌剧演唱环节对音高进行严格的把控,使他们可以更好地表现自己的音乐特长和演唱优势,使歌剧音乐的综合表现效果得到逐步地优化。同时在对音准训练进行强化的基础上,声乐学习者能够在学习环节认真研究乐谱,可以结合乐谱的调号、音程等变化对音准训练进行分析和控制,也能在音准把控的基础上提高音乐控制力和表现力,使声乐学习者的歌剧

演唱能力得到相应的培养^[2]。

(二) 音准训练能增强和声色彩协调性

在声乐专业歌剧演唱多声部演唱以及合唱方面的训练中,训练员指导学习对音准进行有效地控制,可以有效帮助声乐学习者解决好自身音准控制方面的问题,实现对音高的严格把控,更好地展现五彩斑斓的和声艺术效果。同时,通过音准的控制,演唱者能与其他人之间形成声部协调方面的关系,可以将自己的声音掩藏于集体声音中,更好的体会声乐演唱中和声色彩的控制,感受作曲家在曲目中所表现的情感变化情况,让声乐学习者产生心灵层面的感受。

(三) 音准训练能提高演唱者审美能力

有效的音准训练和控制是声乐专业训练中的重点内容,在声乐专业开展歌剧演唱训练的过程中重点关注音准训练,能引导声乐学习者针对歌剧的欣赏进行分析,让声乐学习者在学习歌剧演唱环节通过艺术鉴赏了解音高的正确性以及不同音高在不同歌剧中所展现的特殊艺术效果,从音准的角度对音乐审美做出相应的判断。这样就能通过音准训练,形成对声乐学习者音乐审美能力进行培养的效果,促使声乐学习者的音乐艺术素养得到不断地提升,可以更好地增强声乐专业声乐学习者的音乐艺术综合学习能力,为声乐专业人才的高效化培养奠定训练基础^[3]。

四、声乐专业歌剧演唱音准训练的有效措施

在声乐专业的训练实践中,把握歌剧演唱训练的现实需求对声乐学习者实施有效的音准训练指导,能充分发挥音准训练的作用,为声乐学习者创造良好的声乐演唱训练空间,从而提高声乐学习者对声乐知识的综合学习效果,保障声乐专业声乐学习者的综合演唱能力得到相应的培养。下面就结合歌剧《白鹿原》的演唱训练,从音准训练的角度进行细化的分析:

(一) 《白鹿原》的创作特点

《白鹿原》歌剧是程大兆所创作的,主要将陈忠实的《白鹿原》小说作为根基,表现了封建制度影响下小娥和黑娃希望能够冲破封建社会的束缚,用自己的双手获得爱情和自由,但是最终反抗失败惨死的情况。在歌剧《白鹿原》中作曲家采用中西方音乐结合的方式进行创作,不仅融入了西方声乐创作中的宣叙调表现手法,还融入了

西方秦腔艺术元素,形成了合唱、重唱、音乐混搭的表现形式,整体音乐风格能体现出中西方音乐艺术的特点。在《白鹿原》歌剧中,作曲家将歌剧的咏唱和宣叙调融入交响乐的编排元素,并将戏剧的节奏与秦腔演唱进行融合,形成了极具艺术感染力的作用,既能够表现出欧洲正统歌剧的曲式结构,也能反映出民间民族音乐语言的特色,因此歌剧艺术氛围浓厚,意蕴深远,具有重要的艺术价值和研究价值^[4]。

(二)《白鹿原》歌剧演唱中音准训练措施

在《白鹿原》歌剧演唱中,合理化的音准训练能提高声乐专业声乐学习者对歌剧演唱的理解能力和把控能力,促进声乐专业人才培养水平的提升。因此结合《白鹿原》歌剧演唱开展音准训练的过程中,训练员可以尝试选取具有代表性的训练方向开展训练活动,增强音乐训练的专业性和系统性^[5]。具体分析,声乐专业训练中,指导者可以尝试采用以下几种音准训练的方法:

1. 自然音音准训练

在声乐专业视唱练耳训练活动中,自然音程的训练属于最基础的训练组成部分,在开展练习指导的过程中,指导者要注意引导声乐学习者在头脑中对音高的概念进行固定,并借助钢琴乐器发出的声音,帮助声乐学习者对音高的位置进行牢记,然后对歌剧演唱环节发声的位置进行适当的调整,确保能够准确地将音演唱出来。在自然音音准训练环节,应鼓励声乐学习者认真对音与音之间的倾向性进行聆听,判断音乐的平稳性和舒缓性,以便于演唱者在演唱环节能更好地对音准进行控制,显著改善歌剧演唱训练指导的效果。如在《白鹿原》歌剧第三幕第三场小娥咏叹调的演唱过程中,指导者可以知道声乐学习者在歌剧演唱环节使用手的肢体动作辅助演唱,用相对夸张的动作表现大三度音程,用相对较小的动作表现小的音程,确保在音准训练中能让声乐学习者更加准确的实现对抽象音准的表达和表现,展现音乐的倾向性特征^[6]。

2. 变化音音准训练

在自然音音准训练的基础上需要重点关注歌剧演唱环节变化音音准的训练。一般情况下变化音的音准不是特别难以掌握,变化音在歌剧演唱中都将自然音的演唱作为基础,在演唱环节首先要

唱准自然音,然后再对变化音进行演唱,其中自然音是基础,在演唱环节要注意音级之间的倾向性和稳定性,在声乐学习者能熟练对变化音的音准进行控制后,可以借助钢琴辅助开展变化音音准控制方面的训练,采用唱小二度的方法,使声乐学习者能借助倾向感实现对音准变化音的有效把控。例如:在《白鹿原》第一幕第三场咏叹调的演唱中,结合鹿三一段的独白演唱进行分析,此段旋律声部变化音的应用相对较多,并且将F作为主音。在第44小节演唱中要突出BG音拥抱F音的特色效果,通过向下方的靠拢,在头脑中形成相应的印象,从而在演唱环节使用虚拟想象中的尺子对音高的位置进行衡量,将抽象的音准概念采用较为形象的长度或者宽度训练表现出来,方便声乐学习者加深对音准知识的理解^[7]。

3. 多声部音准训练

在声乐艺术领域重唱和合唱是较为常见的演唱形式,这种演唱形式在歌剧演唱中出现的概率也相对较高,因此在歌剧演唱音准训练中,要注意加强对多声部音准训练的重视,引导声乐学习者关注多声部演唱环节对方的声音线条,通过音准控制形成相互配合的效果,从而形成多声部契合演唱的关系,增强音乐艺术的综合表现力。例如:在《白鹿原》第二幕第二场二重唱的歌剧演唱训练中,结合第十七小节的演唱进行分析,在本部分的演唱中男低声部先进入,紧接着女高声部进入,声乐学习者采用音程构唱的方法,选择向上小九度进行演唱,应注意两个声部之间的协调配合关系。可以先借助钢琴的应用对小二度构唱进行训练,然后再跨过八度练习小九度,在反复练习的基础上,使音程音准能够形成准确控制的效果,增强音乐艺术的表现力。以此为基础组织声乐学习者对十八小节上的bD进行演唱,能形成对音准的更好控制效果,声音的表现也可以体现出协和性的特征。此外,在多声部音准训练中,指导者应注意引导演唱者根据其他声部的旋律对演唱的方向和措施进行确定,使演唱环节空过音准的控制能更好地与其他声部之间形成和谐的表现关系,达到声音和谐统一的效果,显著增强多声部演唱中音准训练的综合影响力。如此就能提高《白鹿原》歌剧演唱中音准控制的合理性和有效性,也能使声乐专业训练工作和人才培养工作逐步优

化,增强人才培养工作的综合效果^[8]。

结语:

在积极组织开展声乐专业歌剧演唱训练活动的过程中,将音准训练作为训练改革的主要方向,重点结合《白鹿原》歌剧演唱环节音准的有效控制进行分析,能显著突出音准训练的效果,使声乐学习者的声乐演唱素养得到相应的培养。因此新时期在对声乐专业歌剧演唱训练进行改革的过程中,要将音准训练作为重点项目,结合具体的音准训练需求开展训练指导活动,突出训练的具体性和针对性,提升声乐专业训练效果和人才培养质量,使声乐专业人才培养水平得到逐步优化。

参考文献:

- [1] 吴晓婷.美声唱法技巧在中国歌剧演唱中的融合与应用[J].戏剧之家,2021,36(34):63-65.
- [2] 刘雨东.中西文化视域下歌剧演唱的情感把握研究[J].艺术评鉴,2021,25(22):156-158.
- [3] 邢立珂.歌剧《白鹿原》中“黑娃”的演

唱分析——以唱段《黑娃无颜去见你》为例[J].交响(西安音乐学院学报),2020,39(03):129-132.

[4] 曾睿娟.戏剧性表达思维下歌剧《白鹿原》的创作艺术[J].中国戏剧,2020,37(08):34-35.

[5] 刘欣.声乐专业歌剧演唱的音准训练——以《白鹿原》为例[J].三门峡职业技术学院学报,2019,18(02):56-62.

[6] 孙实.歌剧《白鹿原》中田小娥“咏叹调”分析及学习启示[D].西安:西安音乐学院,2019:16.

[7] 宋艺旋.如何提高声乐演唱者的音准[D].西安:西安音乐学院,2018:32.

[8] 杨璐.浅析歌剧《白鹿原》小娥的形象塑造与演唱分析[D].西安:西安音乐学院,2016:17.

作者简介:付洁(1985.9-),女,汉族,河北唐山人,硕士研究生学历,研究方向:歌剧表演(女高音)。

