

Analyze the personalized processing and interpretation of the original vocal music works

Qianqian Jia

Xinjiang Art Theater Mukam Art Troupe, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

The personalized treatment and interpretation of the original works have become the essence of the singer's self-artistic style in the interpretation of the contemporary vocal music art. Especially for those original vocal music works that integrate the local national characteristics, the singers should not only have a precise grasp of the structure of the melody and rhythm, but also deeply explore the emotion and cultural connotation of the music through the unique interpretation techniques. Through the processing of the personality of the work, the singer can enhance the artistic appeal of the work, and give the music more expression levels. In this context, the personalized processing and interpretation strategies in the original vocal works are analyzed, so as to improve the expressive force and auditory impact of the works, and interpret the emotional depth and artistic value of the works. Based on this, this article will take "Welcome to Xinjiang" and "Xinjiang Friends" two songs as examples to discuss their personalized processing and interpretation strategies for reference.

Keywords

original vocal music works; singing; personalized processing; interpretation

分析原创声乐作品演唱中的个性化处理与演绎

贾倩倩

新疆艺术剧院木卡姆艺术团, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘 要

原创作品的个性化处理与演绎, 在当代声乐艺术的演绎中成为演唱者自我艺术风格的展示与认识之要义。特别是那些融合本土民族特色的原创声乐作品, 演唱者不仅要把握对旋律、节奏的结构有精确的把握, 而且对音乐的情感、文化内涵等也要通过独特的演绎手法进行深入挖掘。演唱者通过对作品个性的加工, 在增强作品艺术感染力的同时, 能够赋予音乐更多的表现层次。在这种背景下, 分析原创声乐作品中的个性化处理和演绎策略, 在提升作品表现力和听觉冲击力的同时, 帮助演唱者更好地理解 and 诠释作品的情感深度和艺术价值。基于此, 本文将以《欢迎您新疆》《新疆朋友》两首歌曲为例, 对其个性化处理和演绎策略进行探讨, 以供参考。

关键词

原创声乐作品; 演唱; 个性化处理; 演绎

1 引言

原创声乐作品的演唱, 既是对旋律、节奏、歌词的再现, 又是对曲风、文化内涵的一次深层次的演绎。在新疆民族地区, 独特的旋律体系、发声技巧和情感表达方式, 赋予了新疆声乐作品鲜明的地域风格。以原创歌曲《新疆朋友欢迎你》《新疆朋友》等为例, 探讨在演唱过程中如何运用个性化处理, 对新疆音乐的风格特点把握准确, 在艺术演绎上做到富有民族特色。

【作者简介】贾倩倩(1986-), 女, 中国新疆乌鲁木齐人, 本科, 副高, 二级演员, 从事民族音乐学、声乐演唱研究。

2 新疆民族音乐的演唱风格特征

2.1 旋律与音阶的地域性

新疆民族音乐在旋律结构和音阶体系上呈现出多元化的特征, 以五声音阶和变格七声音阶为主要框架, 同时受阿拉伯、波斯、蒙古等多种文化的影响, 部分旋律体系具有微分音特性。哈萨克族民歌常采用大调和自然小调体系, 并辅以变音音阶, 其中带有全音阶与半音阶交替的旋律特征, 形成起伏流畅且富有弹性的旋律线条。该类旋律在进行调式转换时, 多采用级进进行, 使音阶变化平稳且富有歌唱性^[1]。

维吾尔族音乐则以“木卡姆”体系为代表, 其旋律运作依赖于多种调式交替, 如“乌夏克”“拜延”“诺吾鲁孜”等, 常见四度、五度甚至八度大跳, 并辅以倚音、滑音等装饰性音符, 形成旋律上的多层次表现。部分维吾尔族歌曲在旋律结构上运用递进式上行或分句式展开, 使得旋律在整体

框架下呈现对称或渐进式发展。同时,该类旋律体系中存在频繁的临时变音,使得旋律在流畅性与戏剧性之间保持动态平衡。

蒙古族长调音乐的旋律依靠自然泛音列展开其旋律体系,强调高音区的悠长持续,且伴随三度、四度的级进和大跳,自由延展性明显。在旋律上通过不断延长单个音符来达到空间感,所以其旋律线条呈波状展开。在演绎这类旋律时主要是通过共鸣调节来呈现音高变化,为了让旋律时间维度具有良好的延展性,还应将泛音共振效应融入其上行旋律当中。旋律走向与音阶体系的选择在不同地域的音乐体系中对演唱者的风格塑造产生直接影响,并决定了其音色的表达方式与情感的抒发。

2.2 民族发声技巧的运用

新疆民族音乐的发声技术主要体现在声源控制、共鸣腔体调整以及音色塑造方式的多样性,这正是如此让其极具区域性的特点。哈萨克族民歌主要是通过结合头腔与胸腔共鸣来进行发声,其中利用稳定的胸声支撑来处理低音区,运用胸腔共鸣来处理中高音区,让音色更具穿透效果。在演唱过程中要求具有稳定的气息支撑,声带振幅较大,为了增加旋律的流畅度和表现力,一些高音旋律采用真假声的混合变换^[2]。

维吾尔族音乐的发声方式,依靠咽部共鸣和口腔共鸣的协同作用,倾向于明亮高亢的音色塑造。其唱腔常见的音色调整带有喉音修饰,特别是在木卡姆音乐系统中,颤音、倚音等装饰音频繁使用在低音区,使音色更富有动感和张力。在演唱过程中,演唱者在不同的音区,可以通过调节喉部与声门的高低来达到声音延展性更强的目的。

蒙古族长调以泛音共鸣技术为基础,注重结合声带边缘振动与鼻腔共鸣。在演唱长音时,声带处于局部闭合的状态,使得呼吸的流动更加匀称,同时泛音的频率分布能够通过调整舌根的位置来进行控制。在处理高音区时,演唱者为了提高音色的穿透力以及具有多层次泛音叠加效果,应当采用额窦共鸣,并辅助以微弱颤音的方式进行处理。另外,在部分蒙古族短调民歌中,演唱者在快速演唱时,为了使旋律保持清晰度和稳定性,使用齿龈共鸣来提升音色的亮度。

各民族的发声方式在共鸣位置、呼吸运用和音色控制上都有显著的区别,在技术要求上也是千差万别的。在演唱新疆地区民族声乐作品中重点在于准确控制共鸣,调整声道形态以及多层次塑造音色,使演唱在艺术处理上与民族传统规范相适应,并具有很强的艺术表达能力。

3 原创声乐作品演唱中的个性化处理与演绎策略

3.1 音色塑造与共鸣调整

原创声乐作品的演唱需依据作品的旋律特征、风格属性及音乐语境合理调整音色,确保声音表现契合作品需求^[3]。新疆民族音乐元素融入作品时,音色塑造需兼顾区域性音乐

特征与现代演唱体系,在不同音区精准控制共鸣位置,使声音富有层次感。

在《欢迎你来新疆》这首作品当中,其将新疆民族音乐的音阶特征融入了歌曲的旋律当中,并将现代流行音乐的演唱技巧进行吸收借鉴,因此要求演唱人员能够合理处理共鸣调整以及音色塑造,在各个音区能够根据旋律发展以及情感表达来进行共鸣方式的调整,保证可以将音色的丰富层次表现出来,让演唱更加完整。首先,演唱低音区过程中,为了保证声音的稳定与厚重,应当要做好胸腔共鸣的处理。这首歌曲的前奏旋律较为平稳,所以演唱者需要做好声门闭合度的调整,通过声带将气息均匀地振动,从而形成一个扎实的声源支撑。在共鸣调节过程中,为了增加共鸣腔体的容积,需要保持喉头相对稳定,软腭要适度降低,让低音区音色浑厚且具有弹性,防止由于声带缺乏张力而出现声音散漫的问题。其次,歌曲的中音区中呈现出多级进音程的旋律,要求演唱者能够做好共鸣位置的相应调节,提高声音的穿透力与明亮度。在副歌部分,旋律慢慢上行,演唱者应当将口腔共鸣的比重加大,这样才能保证音色的集中。并且在演唱过程中,软腭要适度抬起,这样就能使共鸣腔体形成很好的音波反射,使声音的清晰度和流畅度得到提高。除此之外,还要在舌根的位置上进行调整,避免由于共鸣腔体的受限而造成音色呆板,使音质更灵动,浑然天成。再者,在歌曲的高音部分包含的跳进音程比较多,所以演唱环节要做好头腔共鸣的有效应用,有效延展声音。在延展高音时,需要平稳转换声音,所以需正确利用混合共鸣技巧,防止由于共鸣部分突然发生变化而出现音色断裂的问题。在处理一些长音时可合理增加咽腔共鸣,让声音更加集中,并完整地表现出歌曲的旋律,将该首作品中新疆民族音乐的特征更加鲜明地展现出来。

3.2 气息控制与力度变化

在演绎原声乐作品时,要保证声音表现力的重要一环就是准确控制呼吸以及力度的灵活变化。作为地域特色鲜明的作品,《欢迎您到新疆》《新疆朋友》,其旋律结构和节奏特点要求演唱者既要保持气息的平稳输出,又要根据乐曲的情绪走向合理地调整力度,做到声色兼而有之。

《欢迎你来新疆》这首歌曲中存在较大的旋律变化,特别在副歌部分,需要演唱者能够做好气息的灵活调配,以满足旋律以及节奏快速变化的要求。在刚开始演唱阶段,部分乐句长度较大,需要演唱者保持气息的深沉与均匀,这样才能让声音在低音区时能够保持稳定。歌曲旋律逐渐上行,要求演唱者能够将气息流量和强度慢慢增加,在转接高音区阶段,需要保证气息供应充足并提高声音力度,以流畅演绎这首歌曲。

在演唱《新疆朋友》中,气息控制的准确性就显得格外重要。这首歌曲新疆地方特色浓厚,在处理旋律,特别是演绎高音段与装饰音时,需要细腻且充分地配合气息与力

度。在各个乐句开头演唱者需要深深吸气，联合横膈膜与腹部发力，保证演唱低音区时声音明亮且有力。部分地方存在较大音域跨度时，由胸腔逐步过渡至头腔呼吸，保证气息的流畅以及音色圆润。在高潮区域，通过适时的呼吸和气息的充盈释放，促使声音的力度逐渐加大，让所产生的音响效果与旋律发展相一致。

在演唱类似作品当中，气度变化不但取决于气息调控的准确性，而且也受到演唱者对作品理解以及情感表达关系的影响。演唱者必须根据每一段旋律的起伏和情绪诉求，对气息的强弱和输出的持续时间进行适时的调节，这样才能使音量变化自然而然地流畅起来，避免由于音质急剧变化而造成音质的突变。高音区在避免音质干涩或不稳的情况下，更需要气息的细腻控制；低音部分要靠气息的深厚而稳定的支撑，才能将声部的厚重感表现出来。

3.3 装饰音与旋律细节

在原创声乐作品的演唱中，对演唱者艺术表现力具体表现为装饰音与旋律细节的处理能力，其中装饰音不单单是简单的添加或修饰应付，还是深刻的诠释作品，特别是在个性化演绎时，正确处理装饰音，既能提高旋律表现力，又能将演唱者对作品独特的理解以及表达方式呈现出来。

作为极具地方特色的原创声乐作品，《新疆欢迎你》《新疆朋友》在旋律中添加了许多装饰音，所以演唱者既要确保能够准确把握，又要灵活运用装饰音的表达，让演唱更具表现力与艺术感染力。

装饰音在演唱《欢迎你来新疆》中，运用的种类很多，表现力很强。带有新疆民族风格的快速音阶跳跃在作品中经常出现，特别是副歌部分的迅速和起伏的装饰音使旋律的动态感和情感张力得到了加强。演唱者在进行演绎的时候，每一个装饰音的时值和音高都需要准确地把握，这样就有可能使旋律的清晰度和结构感减弱，而不会出现过分夸张或者没有必要的滑音。在这些装饰音的演唱中，运用适当的气息支持与音量控制是非常重要的。演唱者必须通过流畅的气息衔接，确保装饰音与主旋律之间的无缝对接，从而达到旋律的自然流畅。

《新疆朋友》也具有强烈的民族特色的旋律设计，而装饰音的运用则表现出新疆民歌的鲜明特点。本作中的装饰音多是颤音、滑音以及短促的音阶跳跃，在起到美化旋律的同时，也使歌曲在感情上得到了很好的发挥。在演绎这些细节的时候，演唱者需要把注音符之间的衔接和过渡联系起来，这样才能保证每个装饰音既不失去个性，又能够顺应整体旋律结构的需要。尤其是歌曲的情感高潮处，装饰音的变化往往与情绪的起伏有着紧密的联系，演唱者需要适度地调节自己的声音，使装饰音成为重要的元素，以达到促进情感表达的目的。

此外，节奏的微调、音量的渐变、音符间的节奏感等旋律中的细节处理都需要演唱者在演绎时给予充分的重视。在一些民族风情浓郁的段落中，旋律的停顿和节奏的延迟都和当地音乐表现方式密切相关，所以要求演唱者能够有效把握该类细节，并认真处理旋律细节，在将作品文化内涵体现出来的同时，通过个性化的音色和情感投入，将音乐作品的内在精神传达给听众。

4 结论

总而言之，新疆民族地区的原创声乐作品在演唱时需充分尊重地域音乐风格，合理运用民族演唱技巧，并结合个人嗓音特色进行个性化处理。通过对音乐文化的深刻认识，灵活地把握曲调和节奏，运用适当的发声技巧，歌者能做到对原作的独到演绎，从而在既符合民族风格又富有个人艺术神韵的情况下，将自己的演唱做到游刃有余，使新疆风格的声乐作品在尊重传统的基础上加以推陈出新，声乐作品焕发出更加迷人的艺术光彩。

参考文献

- [1] 李娜.中国民族声乐作品演唱风格研究[J].艺术家, 2023(7):47-49.
- [2] 刘悦,潘灵,徐莹.民族声乐作品演唱情感与技巧的艺术性处理分析[J].花溪, 2023(32):0053-0055.
- [3] 陈晨.浅析声乐作品演唱中速度与节奏对情感表达的影响[J].参花, 2024(36).