

Research on the factors and techniques affecting the effect of vocal singing

Ziyan Tang

Communication University of China, Beijing, 725000, China

Abstract

Vocal singing is a comprehensive art form that combines artistic expression and technical control. This article systematically analyzes the multidimensional factors that affect singing performance: physiological aspects involve the structure of vocal organs and physical states; At the technical level, emphasis is placed on respiratory control, vocal techniques, and language expression; Pay attention to the performance state and emotional investment at the psychological level; At the level of music literacy, it includes the cultivation of musical sense and the grasp of style. Four core techniques were also emphasized: breath control methods in breathing training, technical points for vocalization and resonance, integration techniques for emotional expression, and professional shaping of stage performance.

Keywords

vocal singing; Singing effect; influencing factors; Core skills

影响声乐演唱效果的因素与技巧研究

唐紫嫣

中国传媒大学，中国·北京 725000

摘要

声乐演唱是一门融合艺术表现与技术控制的综合艺术形式。本文系统分析了影响演唱效果的多维因素：生理层面涉及发声器官构造与身体状态；技术层面强调呼吸控制、发声方法与语言表达；心理层面关注表演状态与情感投入；音乐素养层面则包含乐感培养与风格把握。还重点介绍了四个方面的核心技巧：呼吸训练中的气息控制方法、发声与共鸣的技术要点、情感表达的融合技巧，以及舞台表现的专业塑造。

关键词

声乐演唱；演唱效果；影响因素；核心技巧

1 引言

歌唱是人类最原始的最直接的传情表意方式，对现代歌唱艺术而言，演唱不仅是艺术，更是演唱标准。本文从操作层面分析歌唱中的各影响因素间的关系和作用，从解决生理原理、心理控制和艺术表达等操作途径中，构建一条切实可行的歌唱艺术教学训练思路和方法，以期解决艺术表达问题，为专业歌手和歌唱爱好者提供实际可行性的策略。

2 声乐演唱的艺术性与技术性结合的特点

声乐演唱是技术与艺术完美结合的过程。从技术角度来说，其依赖人体发声器官之间的协调配合，呼吸肌肉群的调整、声带振动方式以及共鸣腔体的使用，都要经过科学训练达到高度统一，方可确保演唱中音准的准确性、音色的可

控性以及音域的可拓展性^[1]。

二者是相互作用、相互支撑而非简单相加之关系，过硬的技术为艺术表达提供有效的支持；不稳定的气息控制，再充分的感情也因声音颤抖而虚浮；缺乏共鸣调节能力，再深刻的理解也难由单薄的音色传送出来；反之，艺术上的追求也会促进技术的进步。如为了突出德奥艺术歌曲诗的韵律感，演唱者必须训练精确的发音咬字能力；为表达歌剧中角色的戏剧性冲突，需要发展更多样的音色变化能力。真正成熟的演唱者，要在技术的规范中拥有艺术的自由，应在保证发声效率的声学原则下，依据作品的需求变化表现方式。

3 影响声乐演唱效果的主要因素

第一，生理性。歌唱者发声器官的生理形态是歌唱物质层面的基础。声带长度和厚度决定了音域的高低。声带长度较短容易振动得更高，更适合于演唱高音；声带厚度较厚则容易出低音。歌唱者呼吸器官的发育情况也会影响歌唱者的气息储备，气量大的演唱者在一句较长的乐句时也能够有

【作者简介】唐紫嫣（2005-），中国陕西安康人，在读本科生，从事音乐表演（流行演唱方向）研究。

效地以气息支持乐句。每个人鼻腔、口腔以及胸腔等共鸣腔的形态有不同,因而形成了不同的音色特性。歌唱者的身体状况对歌唱具有即时影响。歌唱者的身体健康,声带黏膜含水量充足,发声效果好;如果歌唱者在紧张等状态下,声带黏膜发炎或者发肿,将会出现嗓子喊哑或者容易疲劳的现象。

其二,技术问题。发声主要依靠气息,因此呼吸技术是其技术的重点。腹式呼吸使横膈膜下移时吸气充分,肋间肌和腹肌的缩合能产生支撑声音的气源。没有气源的支持,高音将会“拉嗓子”出现“虚”音,低音也难以集中共鸣。发声方法是否科学是声音好坏的关键,喉头处于自然呼吸时的状态较为正确,喉头过高将导致声音“挤”住,太低会使得音色“空”。共鸣部位与方式的变化要随音高而改变在头腔、口腔与胸腔的振动所占的比例,使音色明艳而又饱满。发音的清晰是声乐的重要特征,和各种器乐的演奏不同,不同的语言有各自正确的发声方法,这要求歌手的口腔肌肉随语言的不同而做出相应的调整,但无论什么语言的声乐演唱,都应该将保证音带的振动效率放在首要位置^[2]。

三是心态。“你的心态决定着你的发声”,紧张的情绪会分泌肾上腺素而导致呼吸的急促,会使得喉头肌肉紧张从而影响到气息支持的平衡感;而恰到好处的兴奋是可以让身体足够紧张从而注意力更加集中,能够更好地感染现场观众。对作品感情的掌握,也就是唱得好听和唱出味道,需要通过歌手对于歌词文本的分析与对文化背景的了解,在此基础上充分把握好作者在作品创作时的语境氛围,才能够避免在演唱歌曲时停留在单纯表面的情感模仿。对于舞台紧张的情绪如何通过训练缓解,这些方法还有很多,但是把紧张全然消灭并不是一个好的办法,如何将紧张的情绪转变成一种艺术表现的张力,我认为这是对优秀的演唱者来说所需要具备的一种职业素质。

其四,音乐素养因素。乐感体现为对音高、节奏的微观调控能力。优秀的演唱者,不仅能精准把握音符时值,还会在规则节拍内注入细微的弹性速度,这需要建立在绝对节奏感的基础上。作品分析能力决定表演深度,演唱者需要解构乐句的走向与和声进行,识别音乐高潮与情感转折点。对作曲家标记的力度术语,不能机械执行,而应理解其背后的表现意图,这种分析最终要转化为个性化的艺术处理^[3]。

4 提升声乐演唱效果的核心技巧

4.1 呼吸训练技巧

歌唱的发声离不开呼吸这个动力,科学的呼吸方法是塑造声音质量并体现表现力的基础。正确的歌唱呼吸训练必须建立在掌握呼吸肌群,通过有计划的练习所形成的一种习惯作用上,才能实现气息自动化调节而能自如地歌唱。

4.1.1 慢吸气快速呼气练习

慢吸气快速呼气练习,主要目的是加强对气息的控制,

增加气息量。慢吸气:抬头挺胸直背,双臂下垂放在身体两侧,将注意力集中到腰部。用时4~6s从低音域缓慢吸入一口气,感觉横膈膜向胸腔下沉,腰部四周肌肉有向外扩张的感觉,吸气完成后,将注意力迅速集中到腹部,通过快速的吸气使腹部肌肉迅速收紧和收缩,再用1~2s时间迅速将气息全部呼出。慢呼气练习,整个呼气过程在0.5~1s完成,注意吸完气后,要将注意力快速转移到腹部,吸入的气息要大,需用0.5~1s的时间尽量把气息呼出。呼气过程中要保证气流平稳、均匀、不换气。呼气过程中可以在口中发出“s”的元音声,或者说出数字1234,可以清楚地感受到气息的稳定性。通过快吸慢呼呼气练习,可明显加强演唱长句气息的储备能力,预防和纠正演唱时乐句尾音的呼吸不到位的问题。应将以上两种练习结合起来交替进行。每组练习8~10次,日积月累,一定会得到更好的改善。

4.1.2 气息与乐句相结合的稳定性的练习

呼吸方法用到实际歌唱中,还要加入一些过渡性的练习,选择速度中等的乐曲进行练习,在起乐句前要做好呼吸准备,确定吸气量和乐句的长度相符合,唱的时候一定要做到控制腰腹的肌肉,不可一口气冲出。此环节可用以下形式来加强训练:乐句中间断气的地方放置吸气的支点,可暂时加入一些气息,在乐句连贯的前提下做适当的补气;还可以使用节拍器进行练习,使乐句持续时间逐渐变长;可以在不同高度重复同一个乐句,并感受在不同音高时气息的用量。此外,对于一些比较难的练习还要加入一些动态变化,在渐强的部分有目的地加入些气息量,在弱音的控制上要有气息的贯穿性。注意不可为了声音的宏大,一味地增强气息,声音便会僵硬且走调。建议每日可进行15~20min的专门气息训练,让其成为演唱前的前置练习。

4.2 发声与共鸣技巧

4.2.1 头腔、胸腔共鸣的使用

共鸣是声乐中塑造音色的重要技术环节。头腔共鸣使高音明亮、透亮,关键在于软腭适度的抬高与鼻咽腔的通畅,可通过闭口哼鸣,找到眉心处有震动感,并逐渐扩大到开口元音,女高音演唱高音区,可以借助头腔共鸣,使声音有一种金属般的灿烂感;男高音在换声区以上也有加强头腔共鸣的需要,不可使声音过于挤压而僵硬。胸腔共鸣为中、低音提供厚实、柔和的音色质感,在这种音色下进行元音的歌唱,可以使之与共鸣结合得更为紧密,当口腔闭合时,发出“u”或“o”等深元音,诱发胸腔共鸣,让声带和胸腔都产生共鸣。男中音在演唱戏剧性的段落中,适当的共鸣可以加强声音的威势,女中音在低音区也需要运用适当胸腔共鸣,切不可使声音虚脱。完美的共鸣是头腔和胸腔共鸣的和谐配合,高音部分头腔共鸣,但不是硬的,低音部分以胸腔共鸣,但也不是虚的。

4.2.2 统一声区

换声区是歌唱技术中最困难的一环。我们本来就有换

声区,没有经过训练的歌唱,嗓子在经过换声区就会发生换声区的音质、音量问题。解决这个声音问题的关键在于控制气息和共鸣的协调。当我们开始过渡到换声区时,要做到提前调整我们的气息,加大气息量,同时我们需要用元音修饰的方法来过渡(比如说,我们把a的音慢慢向o靠拢),以实现我们声音的自然过渡;女性的声音由胸腔音区向头腔音区过渡时,要注意将声带的振动体重量减轻,增加头腔共鸣的比重;男性声音由低音向高音过渡时,喉位位置保持固定,不许有任何的挤压。经过训练应该从音域半音阶的上下行开始练习,感受换声区的肌肉,要先从力度上中弱音下行和上行练习过渡,然后再扩大范围至所有力度。意大利美声派强调的“统一、平均、相等的”混声的特征,本质上是控制声音的混合,使换声区的声音发出一个自然浑然一体的统一的歌唱声音。

4.3 情感表达技巧

4.3.1 将歌词情感融入旋律

声乐艺术之所以魅力无穷,其关键在于将文学语言和音乐语言融为一体。在进行歌唱情感的表达时,首先要感悟歌词的情感,在演唱上,要求进行详细深入的歌词文本分析,每一句话每个单词的语意权重分析,诗歌的内在语言节奏,以及诗人的写作意图。例如在歌唱舒伯特的《冬之旅》的时候,一定要了解德文诗歌中的每一个词语意象的含义,演唱中国艺术歌曲的时候,了解中国古典诗词语言的平仄和曲式结构之间的衔接关系。对歌曲旋律本身的情感表达解读,不能局限在旋律音符自身,声乐演员要把握乐句进行的方向、和声色彩、作曲家的表情记号,将其转变成可以表达情感的声线状态。对于德彪西的音乐作品,音乐旋律中空洞的半音化进行要诉诸虚幻的音色,普契尼的唱咏的高潮部分的演唱需要有浓烈的戏剧性的感染力。

4.3.2 体态动作与表情的配合

体态动作是对情感的补充,但需要注意的是,强调体态的“适量”,即只有少而精的动作。手势动作应当是心灵的反映,而非动作本身。当演唱一段感情较细腻的音乐时,可以通过手臂做出轻微的动作来表达细腻的感情,而当需要表现某段带有戏剧因素的内容时,动作幅度的增加也能给予强烈的感染力。体态动作需要注意一个规律,即动作的进行应该和歌唱同步,即每个动作都有起点和终点,并且要跟随着呼吸进行。眼睛是与观众进行情感交流的最好窗口,注重眼神的运用,凝视远方即代表回忆与向往,而着眼一处,会表现出强烈的感情,通过一个微妙的表情,就能够展露丰富的心理变化,在演唱舒曼的《诗人之恋》一词的段落时,只需要一个难过的浅笑,就能唱出那份爱情的不幸。

4.4 舞台表现技巧

4.4.1 台风

舞台形象是声乐演唱必不可少的部分。基本站姿,身体轴线的平稳,两脚自然站成稍分开与肩同宽,稍微前倾的站姿既可以保证呼吸顺畅又能够让观者感受到歌手的成熟大方。独唱演出与钢琴伴奏保持站位为 45° 较为适宜,既方便沟通又可兼顾面对观众的站姿。移动原则与音乐分段结合,乐段转换适当站位,但切不可移动过量无目的地走动,导致忽视音乐专注力的游离。移动注意腰肢保持稳定,身体移位使用小步伐即可,但尤其注意不可在高难度的演唱乐句阶段移位。在歌剧唱腔的舞台上调度更为复杂,需将人物动机结合音乐发展紧密联系在一起,每个位置转变亦要有明确目的性。

4.4.2 现场即兴与临场处理

演出在场的互动与歌唱表演不同。眼神是互动最直接的媒介,在可能的情况下,可以选择重要的观众点进行眼神交流,但切忌左右踱步。歌间隙往往会有自然的微笑,或者轻微地点头,都可以让观众与自己的心情更加良好。需要注意的是不能对某种形式的互动表现出来。即兴演唱中与观众现场互动,会根据每场观众反应的不同做出更适应的动态调整。处理突发状况的临场应对能力,指的是处理技术上意外问题的能力。比如现场乐器出现问题,如何用自然的表情,或者适度的肢体语言来化解。观众的介入如何用自然的的眼神,一个细小的动作重新吸引观众的注意力,我们一定要对即将发生的所有环节进行充分的训练,然后将所有的细节完全熟练,再放到真正演出的那一刻,才是完美的体现。

5 结语

在声乐演唱这一艺术追求没有终点,本文通过分析演唱的因素得知,好的演唱效果来自科学的使用身体机能、恰当的调节心理状态、完善的掌握技术基础,不断累积的艺术修养,因此,歌唱者应该以尊重人体发声机能为出发点,在技术练习中塑造艺术感觉,在艺术表现中完善技术要点,只有在技术上积累艺术,艺术中升华技术,才能达到声乐表演技术上的专业性和艺术上的感染力。

参考文献

- [1] 陆丹.浅谈声乐艺术指导在演唱中的重要性[J].当代音乐,2023(12):177-179.
- [2] 张煦超,曹杨.声乐训练与声乐演唱技术的认知过程研究[J].大观(论坛),2023(11):48-50.
- [3] 汪建军.浅谈声乐演唱技法在不同音乐风格中的应用[J].明日风尚,2023(22):55-57.