

跨界演唱与传统声乐教育的融合

文/张冬亚

摘要:中国传统声乐教育事业在表现形式、创作手法和音乐素材等层面均取得全新突破,而“跨界演唱”现象,为传统声乐教育活动开展提供了新的发展方向。本文论述了跨界及跨界演唱形式的内涵和外延,分析了跨界演唱与传统声乐教育融合的原因,指出了跨界演唱与传统声乐教育的融合路径,为培育一身多艺的优质复合型演唱人才提供参考。

关键词: 跨界演唱; 传统声乐教育; 融合

近些年,国内高等艺术类学校不断扩招,传统声乐教育面临更多难题。多年来,社会大众对传统声乐演唱认知模式固定,即声音清脆、高昂,如此便会给学习传统声乐专业的学生带来误解,以为若无法唱出此种声音便是失败,前途渺茫。但跨界演唱形式的提出,为传统音乐学生提供了全新的发展方向,将跨界演唱和传统声乐教育融合,对学生更好学习传统声乐具有重要示范意义。

一、相关概述

“跨界”即跨越边界,传统声乐方面的跨界有利于对歌唱家情感表述、演唱风格与作品感悟形成积极影响,突破原有形式。此种突破以原有传统声乐唱法和风格为基础,借鉴、融合不同演唱风格,产生全新音乐形式。知名歌唱家谭晶在声乐演唱上已获得较大成就,能够利用经典民族唱法表述传统音乐作品,凸显作品风格特点,展现自身对作品的理解和感悟。谭晶尝试学习通俗音乐,并将传统风格特点和唱法技巧与通俗音乐相融合。因此,谭晶演唱的通俗音乐总是散发出高雅气息,在情感表述上更为丝滑流畅,促使其传统歌曲作品表演更为优美。谭晶摆脱了唱歌的限制,不追求专一唱法和风格,更为重视声乐作品和自我对作品产生的看法与感悟,融合技术与情感。在21世纪,传统声乐界对跨界风格和唱法艺术形成强烈渴望,且彰显“一人兼具多元风格表达”特有艺术现象。传统声乐作品中各种音乐元素的融入,扩展了演唱跨界空间;反之,演唱者多种风格变化,也推动了传统音乐作品创作。跨界演唱是声乐创新的一个代名词,即指以声乐演唱为基础,将扎实的声乐演唱功底作为前提,利用两种及以上风格表演作品,又或是演唱者在灵活运用某种唱法同时,涉足其他唱法。

二、跨界演唱形式

(一) 戏曲及歌曲

戏曲结合通俗歌曲,属于跨界演唱形式,简称“戏歌”。戏歌主要利用古老戏曲中的曲调旋律和描

写群众现实生活情景的歌词,融合现代流行艺术,属于传统和现代的有机结合,具备时代性特征,此类作品拥有两种属性,一是戏曲,二是歌曲,这也是其跨界的具体表现。近些年,歌唱家也纷纷开始尝试跨界,比如龚琳娜。《忐忑》《法海你不懂爱》是龚琳娜代表作,音乐编曲与演唱风格可谓前所未有,本质上就是融合戏曲和流行音乐,即“戏歌”,京剧唱腔结合流行音乐编曲风格,演出服装和面部表情以京剧元素为主。而徐佳莹的《身骑白马》也属于戏歌作品。《身骑白马》是流行音乐作品,其副歌前部分主要运用流行唱法,在副歌部分转变为戏曲唱调,以王宝钏和薛平贵二人爱情故事为主要内容,地方特色鲜明。

(二) 美声及通俗

美声唱法源于16世纪,为传统声乐艺术发展打开全新音乐时代,既改变了音乐形式,又发展成音乐家借助音乐教化手段实现解放思想的途径。由于音乐作品大量出现,创作经验日渐丰富,传统声乐由最初“单一声部”旋律变成“复调音乐与合唱”,从最初仅限男生演唱发展成加入童声,到18世纪女性歌手取代阉人歌手,19世纪通过音色和音域划分出高声部、中声部、低声部歌手,而歌剧的问世也使美声唱法获得空前高度。在现代,各大院校将美声唱法列入音乐专业主攻课程,并以系统化理论及规范化训练所著称。美声唱法,大气磅礴、音响圆润、声音线条流畅,音区上下统一,无瑕疵音准。正规练习美声唱法,并非由喊叫发出声音,要求高位置形成共鸣,掌握好集中点,吐字咬字清晰自然,讲究歌唱技巧和情感融合。通俗唱法即指流行音乐,诞生于19世纪末,同严肃音乐恰好相反。当前,人们所认知的通俗唱法基本上都是“现代流行唱法”,即以流行为主,利用歌曲呈现社会发展情况,具有很强的时代性。在流行唱法中,强调演唱者声音辨识度,此类唱法作品依托话筒向人们传达美化声音,以电声乐器作为主要伴奏

方式。流行音乐作品内容通俗易懂，重视突出个性，演唱中舞台表现力尤为重要，且类型多样，如摇滚类、情歌类、民谣和爵士乐等^[1]。

（三）民族及通俗

民族唱法和通俗唱法跨界又被称为“民通唱法”，属于一种新型艺术演唱风格，既有具备传统特色性语言和表现方式的通俗演唱，又有以民歌为基础融入通俗歌曲特征的演唱，二者融合，凸显传统声乐多元时代特征。对于民族唱法来讲，其是中国音乐文化的沉淀，与不同时期音乐文化相结合，同人们现实生活联系密切，借助音乐模式记录不同时期社会生活风貌。每个地区有独特传统民歌，如河北民歌和江苏民歌等，包含各个领域。截至今日，一方面，民族唱法保留了各地区的传统特色，因部分地区民歌无法直接表述，应结合当地语言习惯和风俗，特别是要使用装饰音凸显民歌特色；另一方面，因意大利歌剧的出现、美声唱法的融入，将西洋调式、作曲技巧和民歌元素有机整合，通过革新变化，创造出符合中国歌手演唱的作品，而且我国最早出国留学的相关教育家在该方面也做出了巨大贡献，基于中西结合践行传统声乐教育，逐渐形成一套符合本国传统声乐特点的教学模式，从而培育出诸多优秀学生。另外，伴随歌唱综艺类电视节目火爆发展，涌现出大量优秀通俗音乐歌手，尝试把通俗音乐与传统音乐融合跨界演唱。譬

如，知名歌手谭维维，其通过选秀节目出道，并在两档十分火爆的歌唱类节目中把传统音乐和流行音乐相融合，使人大开眼界。

三、跨界演唱与传统声乐教育融合的原因

（一）唱片行业发展

当前唱片公司已涉足于影视、发行等多个领域，为实现利润最大化，国内唱片公司通过系统调研社会群众审美趋向以及传统声乐发展趋势，紧跟市场流行脚步，适时推出各类唱片，并借助电视台、网络和报纸等渠道进行大肆宣传，而唱片行业的发展也推动了传统声乐教育与跨界演唱融合。究其根本，主要因单调的艺术风格已无法真正满足现代群众审美需求，文化作为社会经济发展新兴产业，亟须市场环境给予正确评估，进而明确自身存在价值和意义。在此种社会经济发展视域下，“文化工业”必须竭力迎合社会群众文化消费口味，积极探索、创新，依托市场机制实现自身价值，进而获取更大经济效益。

（二）审美需求变化

伴随市场经济高速发展、进步，人们在解决基础温饱的同时，对精神文化生活提出更高追求。首先，针对传统声乐艺术来讲，人们已无法满足于某种特定风格、流派，而且群众欣赏眼光与审美水平存有很大差异，故此，国内传统声乐艺术展现出“百家争鸣”奇特景象。其次，承载着音乐艺术各类媒体也在持

续变化,从广播至录音机、电视机至电脑、磁带至CD、博客至推特、视频网页至手机音乐播放软件,人们了解音乐、接触音乐的方式越来越便捷,且质量也在不断提升,因此人们音乐审美心理也逐渐趋向于多元化。而跨界演唱恰好贴合现代群众对音乐艺术的审美追求,跨界演唱因融合多种音乐元素,为社会群众带来了新的视听效果,深受广大群众喜爱。

(三)文化艺术融合

经济全球化视域下,世界人口大范围流动,文化、经济、信息交融加速推进,在文艺领域也呈现出相互交换、借鉴、融合的发展态势,并且网络信息化高速发展,在一定程度上加快了世界范围文化艺术、文化思想传播速度。随着时代变化、社会进步,我国传统声乐艺术亦在持续发展,基于多元文化背景下形成多种音乐形式。在此种情况下,大众更加重视精神文化生活,尤为重视艺术行业的发展。加上现代科技迅猛发展,传统音乐传播速度日渐加快,各种流派、风格、特点的传统声乐艺术彼此学习、借鉴、融合。而且,信息技术的发展加强了人民群众相互之间的沟通和联系,微博与推特等现代通信工具与视频网站的出现,让音乐艺术家以及普通爱好者均可将自身作品发布到各大平台中,助推不同风格和不同特点音乐作品融汇,进而形成大量深受社会大众青睐的传统音乐艺术作品。

众所周知,需求和市场共生。与其说,跨界演唱和传统声乐融合是不同流派基于新时期的“自发结合”,更不如说此种“传统声乐跨界演唱”是社会大众提出的需求。由于社会呈现多元化发展趋势,不同思潮、文化相互碰撞融合,社会不同阶层审美需求、生活态度、行为习惯、价值取向均存在显著差异。针对个人来讲,在复杂多变的社会环境中,其内心情感与审美趋向同样是非常复杂的,对包含传统声乐艺术的艺术需求也呈现出多样化特征,原有僵硬单调的传统声乐艺术已无法满足社会大众现代情感需求与艺术审美变化。因此,不同风格、特点和流派的传统声乐艺术相互借鉴、融合是必然趋势。另外,市场经济高速发展也进一步加速了传统声乐“跨界演唱现象”,必须适应现代社会发展需求、迎合大众喜好,积极推陈出新,运用恰当营销策略推出全新跨界传统声乐作品,才能促使歌唱行业获得其想要得到的利润。

四、跨界演唱与传统声乐教育的融合路径

(一)遵循因材施教教育原则,促进学生全面发展

传统声乐教育活动中,专业教师应充分了解学生学习水平、审美倾向和个性特征等内容,依托学生现实情况实施针对性、系统性传统声乐教学。在具体

教学实践中,专业教师应积极改变自身教学思想、理念,不可被传统教学系统所禁锢,应深层次了解世界音乐发展趋势和走向,进入学生现实生活,把握学生各方状况,并合理运用项目教学法、合作教学法等模式,提升传统声乐实践教学效率和质量,引导学生认知世界音乐发展走向,充分激发学生传统声乐的热情和自主性。在此背景下,专业教师要跨界演唱与传统声乐教育有机融合,这种跨界演唱现象既给中国传统声乐教育带来全新生机与活力,又推动了传统声乐教育进一步革新。

在现实教学中,专业教师要通过对学生自身条件与学习情况的了解展开个性化教育,充分挖掘学生内在潜能。从本质角度而言,每一位歌唱家均有属于自身的演唱风格,而演唱风格的形成,同演唱者生活经历、背景、音乐感悟联系密切,因此专业教师要遵循“因材施教”的教育原则对学生展开演唱指导。除此之外,专业教师还要激励学生探究更多音乐元素,高度关注音乐界发展新动向,学习新兴歌唱技巧和方法,打造别具一格的声乐演唱形式,以突破自我演唱极限。根据探究跨境音乐变化趋势,学生能发现更多新颖音乐种类,借助音乐交流丰富自我知识架构,强化自我知识储备。故此,传统声乐教学不可只局限在课堂教学,专业教师应激励学生自觉进行课外学习,帮助学生真正意识到跨界音乐在现实生活与学习中发挥的价值作用,从而进一步提高学生实践创新与自主探究能力,为其日后更好地学习传统声乐知识和演唱技巧奠定牢固基础。

(二)加强传统声乐实践教学,构建多元学习思维

传统声乐演唱艺术形式具有很强的实践性,为提升学生整体演唱水平,专业教师要注重加强对学生开展实践性声乐教学,改变传统片面式声乐测评标准,营造实践性教育氛围,推动学生灵活应用课堂所学知识和演唱技巧。与此同时,专业教师还应激励学生勇于“二次创作”,即指内化课堂所学知识,适当融入个人见解,如此不但能有效提高学生整体创造力,还可丰富音乐内涵,让学生全面体会到学习传统声乐的乐趣。

此外,在传统声乐课堂教学活动开展进程中,专业教师也要引进现代化教学手段,创新传统声乐教学观念,以此培育出高水平、高质量音乐专业精英人才。具体而言,专业教师要激励学生自主学习各种艺术知识,如舞蹈、作曲及相关组合等,使学生在学期间能掌握更多表演所需技能。而且,专业教师还要为学生提供更多实践表演机会,利用上台表演提高学生演唱水平和舞蹈表演能力。同时,教师需要借助创

新型教学观念,引导学生参加多元化声乐教学,利用现代技术工具向学生呈现不同流派和演唱者的演唱风格、技巧,促使学生深刻体会音乐别样魅力,继而构建多元化学习思维。

(三)把握跨界演唱唱法技巧,提升学生演唱水平

在传统音乐实践教学活动中,专业教师要精准区分不同唱法技巧和艺术风格,通过多元化训练模式,提高学生整体演唱技能,防止发生唱法混淆和不同唱法相干扰的情况,科学合理设计教学步骤、安排教学进度,帮助学生完美融合多样演唱技巧和艺术风格。比如,立足跨界演唱而言,美声唱法音色优美,声部区分清晰,变化莫测,强调音区间的统一、和谐,音调具有很大可塑性。民族唱法则集中国戏曲、说唱艺术以及民间音乐等元素为一体,以保留传统音乐特色为基础,整合美声唱法的科学发音所构成的声乐唱法。而流行音乐则包含爵士、说唱、摇滚等风格门类。在传统声乐教学中,专业教师要掌握不同演唱方法及风格,根据歌曲演唱需求,选用恰当唱法展开课堂教学,或引导学生融合不同唱法并应用在某首音乐作品中。另外,学生在进行演唱时,也要灵活应用生理机能,通过对自身特点和学习水平的了解,勇于尝试利用其他演唱方法,积极同专业教师进行深层次探究,提高演唱方法的科学性。在此背景下,专业教师要着重锻炼学生个人生理调节能力,让学生可自主调节生理机能,随意转换各种唱法,从而有效提升学生传统声乐演唱水平。

(四)注重声乐呼吸技巧训练,强化舞台表演能力

跨界演唱与传统声乐教学融合,不管是美声、民族,还是戏曲等,合理正确的呼吸是支撑演唱者唱好歌曲的基础,因此专业教师必须高度重视呼吸训练教学。无论何种唱法,呼吸的应用将“殊途同归”,区别只在于符合唱法风格特点进行的细微调整。在以往教学活动中,学生往往是在某种唱法学习中体会呼吸技巧的具体应用,如此极易造成学生思维陈旧、僵化,在展开跨界演唱时难以灵活应用呼吸技巧,以至于歌唱费力且缺少稳定性。随着时代发展进步,现代传统声乐教学在训练学生呼吸技巧方面也在不断优化改进,要求学生灵活应用呼吸功能演唱不同歌曲。可见,优秀的歌手必须具备良好的呼吸技巧,结合不同风格进而演唱出更动听的歌曲。在现代传统声乐教学实践活动中,跨界歌唱方法和技巧的融入,会对学生呼吸训练成效产生直接影响。倘若学生无法掌握正确呼吸技巧,在实际歌唱时便会遇到很多困难和阻碍,无法呈现出最佳演唱效果。所以,专业教师必须帮助学生进行声音训练,防止学生在传统声乐考试与演唱

会上出现破音和高音低唱等情况,否则既会影响学生歌唱效果,又会打击学生歌唱信心,不利于学生后续学习传统声乐。

鉴于此,专业教师要将跨界唱法合理融入传统声乐实践教学活动中,使学生在训练美声、民族和通俗等多元唱法的过程中,体会呼吸训练法在不同唱法中的应用方式,帮助学生寻找各种唱法呼吸技巧应用平衡点和方法,使学生在演唱方面更为轻松自在,还能提升学生声音感染力,从而呈现最佳舞台表演效果。此外,每种唱法均有属于自身的特点和长处。首先,学习美声唱法,能够训练科学灵活的呼吸技巧,帮助学生协调腔体形成共鸣,促使学生声音更加通透、饱满且圆润;其次,民族唱法,能够训练学生将声、情、字和腔有机结合,使学生歌唱演奏咬字清晰;再次,通俗唱法,能够锻炼学生舞台表现力,训练学生利用真声演唱歌曲时必备的技巧特点,让歌唱更为自然、动听,如此学生才可灵活运用不同唱法,在演唱歌曲时充分诠释曲词意蕴和内涵。在实践教学活动中,专业教师要引导学生对音乐作品展开剖析,协助学生熟练分析音乐作品蕴藏的情感内容,在演唱作品时呈现更为鲜明的自身特色和风格,提升学生舞台表现力和感染力。而且,在将多种唱法特色和特点有机结合的同时,系统分析音乐作品,这样既能提升学生演唱能力和舞台表现力,又能充分激发学生创新、创作能力,这对学生成长为优秀演唱者具有积极意义。

五、结语

综上所述,全球化发展背景下,传统声乐跨界演唱引起社会各界高度关注,将跨界演唱应用在各大院校传统声乐教学活动中,培育一身多艺的优质复合型人才,尤为重要。在具体教学中,专业教师要分析传统声乐教育跨界现象,以时代性和科学性为基础,突破传统教学禁锢,结合学生个性特点与学习水平,实施针对性教学,帮助学生体会跨界演唱的魅力,继而全面发挥自身演唱才能。唯有如此,中国传统声乐艺术才能跟上时代发展的步伐,在世界声乐艺术之林中占有一席之地。

参考文献:

[1]王顺.文化融合视域下的现代声乐及其演唱风格[J].普洱学院学报,2021,37(5):92-94.

作者简介:张冬亚(1983—),女,本科,研究方向:音乐。

(作者单位:漯河食品职业学院)