

声乐表演者舞台表现力的重要性及提升策略探究

杨晓东

(南阳科技职业学院, 河南 南阳 474150)

摘要:在声乐表演当中,舞台表现力是决定舞台演唱成功与否的重要影响因素之一,同时也与气氛烘托与营造有直接联系。本文在简要阐述声乐表演者舞台表现力重要性的基础上,通过探究声乐演唱与舞台表现力之间的基本关系重点围绕提升声乐表演者舞台表现力的有效策略展开深入探讨,以期帮助声乐表演者更好地掌控舞台提供理论上的参考与借鉴,让声乐表演者在舞台上更加游刃有余。

关键词:声乐表演者;舞台表现力;重要性;提升策略

从根本上讲,声乐表演是一项富有美感的艺术任务。在舞台上,除了用声音营造良好的艺术氛围之外,声乐演唱者还需要融合自己的肢体动作和面部表情为观众带来一场视觉以及听觉上的盛宴,真正让观众享受表演,而非被动式的观看。由此看来,声乐表演者需要灵活掌握与运用舞台表现力技巧、方法,一方面通过专业的声乐技巧让舞台表现效果趋于完美,另一方面高质量的舞台表现力还可以对整场演出起到画龙点睛的作用,这也是提升声乐表演者音乐素养的有效途径。

一、声乐演唱与舞台表现力之间的基本关系

(一)声乐演唱是舞台表演的根基力量

一场完美的声乐表演,演唱与舞台表现力缺一不可,二者间具有紧密的内在联系。一方面,声乐表演者需要扎实掌握专业的演唱技术与声乐知识,简言之,声乐演唱可以更好地指导舞台表现力,能够帮助表演者适时调控现场气氛,确保整场表演具有极强的可观赏性。除此之外,声乐表演者还应具有良好的舞台表现力,否则不管表演者拥有多么专业的演唱技能,缺乏舞台表现力一样会导致表演效果不理想,无法与观看者进行心灵深处的沟通交流。由此看来,声乐表演者不仅要掌握专业的演唱技巧,用更加丰富的专业知识武装自己,还应配合脸部、手部动作灵活控制和调节舞台效果,这样才能完成对作品高质量诠释,同时,表演者演唱也得酣畅淋漓。

(二)舞台表现力是声乐演唱的点睛之笔

对于整场表演而言,舞台表现力是确保最终演出效果的关键要素,它需要以丰富的声乐理论知识做支撑,从某种角度来看,它对声乐演唱起到了很好的点睛作用。在演唱实践中,表演者需要整合并完整地展示声乐理论和技巧,将其作为控制和调节舞台气氛的核心力量,将歌曲的艺术性与审美性展现得淋漓尽致。相对应的,如果缺乏基本的舞台表现力,即使声乐表演者掌握再丰厚的理论知识与专业技能或者嗓音条件多么优越,也难以触碰到观众内心深处的情感,最终整场表演也将失去它的吸引力与灵动性,最终效果也可能不尽如人意。

二、声乐表演者舞台表现力的重要性

(一)有利于声乐表演者抒发情感

在声乐表演过程中,观众不仅仅满足于音乐本身带来的听觉感受,而且还对视觉形象、视觉美感提出了更高要求,他们渴望同步得到视觉与听觉的双重享受。因此,声乐演唱者可以通过改变舞台表演方式带给观众眼前一亮的感觉,激发观众的参与热情,让他们一起随着音乐快乐、难过,这样有利于充分激发观众的情感共鸣,最终得到的演出效果也更出人意料。举一个很简单的例子,

《我是歌手》这档音乐竞技类节目曾经风靡一时,收视率一度激增,歌手李健曾经在舞台上动听演唱了这首《贝加尔湖畔》,唱哭过无数观众。李健凭借娴熟的演唱技巧与成熟大气的肢体表达向观众传递出来一种淡淡的忧伤之感,情感抒发得恰到好处,让现场观众被歌曲的情感所感染,因此,也获得了更多好口碑。

(二)有利于引起观众的情感共鸣

在声乐表演过程中,观众能直观看到舞台整体形象,欣赏完整表演。生动的舞台有利于让观众沉浸于特定的氛围中,直观欣赏音乐作品,也便于表演者与观众进行内心深处的情感沟通交流与互动,进而有效引发观众的情感共鸣,让他们与声乐表演者进一步产生情感共振,达到“一起哭、一起笑”的表演效果。《贝加尔湖畔》这首歌曲,整体氛围比较静谧安逸,风格独特,将浓厚的异域音乐气息淋漓尽致地展现在了观众面前。在演唱过程中,除了演唱者的声音之外还会加入和声、乐器以使得整首歌曲层次分明,配以表演者沉稳大气的台风,让聆听者在特定的氛围中由衷产生一种对逝去爱恋的浓浓追忆之情,让观众全身心地沉浸在表演当中。

(三)有利于观众鉴赏美学艺术

舞台表演是一种独特的艺术表演形式,在多样化舞台行为的支持下作品能够得到生动的演绎,同时是表演者抒发情感的主要渠道。在表演过程中,表演者可以运用表情、手势、动作、眼神与声乐艺术语言进行良好互动,这样能够大幅度增加感情表达的强度和深度,有利于表演者对声乐作品进行更好诠释,可以有效提高艺术张力。这种综合性的艺术诠释可以为观众带来不同以往的艺术审美体验。观众欣赏作品的同时其实也在间接鉴赏艺术之美,这无疑将有力促进观众审美意识与能力的发展和提高。

三、提升声乐表演者舞台表现力的有效途径

(一)提升心理素质,保持稳定心态

心理素质是影响舞台表演成功与否的关键。部分声乐表演者虽然在台下勤奋苦练,在情感表达与歌唱技巧掌握方面不会出现任何差错,但是一上台到正式演出的时候就状况百出,忘掉歌词或者规定的动作没有做等时有发生,这些不仅会影响现场观众的整体观感,还会使整场演出效果不佳,这对表演者本身而言也是痛苦的给记忆。类似的状况多了,表演者可能会对舞台产生畏惧心理,严重的时候还可能影响表演者的职业生涯。究其根本原因,在于声乐表演者的心理素质薄弱,一方面与表演者的个人经历有关,另一方面还是由于部分表演者的实际表演舞台次数较少。要想成为一名专业的声乐表演者,可以从以下两方面出发着手心理品质塑造。

首先,做好充足的准备是提高自信心的先决条件。“台上一分钟,台下十年功”完美诠释了高质量舞台与私底下勤学苦练不能分开的道理。在登台之前,第一步要选择和自己音域、能力相契合的作品,切不可贪图高难度作品。第二步,需要为自己留出来充足的练习与准备时间,在这段时间内充分熟悉乐谱、歌词并且要注意练习音准、节奏、速度等。第三步,要反复跟着伴奏进行试唱练习,精准把握演唱过程中的难点,尤其要进行反复的细节训练,如吐字、间奏、行腔等。只有夯实了基本功,才能在舞台上游刃有余地展示自己,加上情感融入,势必能得到令人满意

的效果。在正式登台之前,演唱者应积极给予心理暗示,充分看到自己的优势和长处,增强自信心,这样才能以积极的态度应对舞台表演,获得超出预期的表演效果。

其次,重视心理训练,从根本上排除怯场情绪。心理品质锻炼与培养并不是一蹴而就的,更需要长期培养并进行针对性训练,特别是对于经常怯场的表演者而言,更应在正式表演之前找到恰当的放松方法,以完全放松心情,进而将自己最佳的状态展示给观众。例如,在演出之前表演者可以做一些放松训练,如腹式深呼吸、屈曲双前臂等,尽可能让身体得到放松;重视日常心理演练,简言之,在放松时间可以自己在脑海中模拟舞台表演,从出场到演唱和观众互动、结尾以及退场等,都要一遍一遍在脑海中彩排,以尽可能避免失误。

(二) 掌握舞台技巧, 增强艺术表现

在声乐表演过程中,表演者不仅要为观众带来极致的听觉享受,还应用大方得体的状态配合表演,这样才能给观众切实带来美的享受。因此,在日常训练过程中,表演者需要反复锤炼舞台技巧,多方面提升舞台表现力与感染力,让观众进一步感受到艺术之美。

首先,注意形体训练。演唱者应在舞台上表现出来落落大方的姿态,如果表演者畏畏缩缩,那么会直接影响他们的舞台表现力。针对男性表演者,在舞台上,他们应保持身形挺拔;女性表演者则需要大方得体,这样才能保证表演者姿态与演唱曲目是相协调的,为观众展现出来精气神,这样会带给台下观众一种很舒服的感觉。

其次,注意手势训练。手势是舞台表现力的重要影响因素之一,根据表演曲目的情感走势灵活调整手势会让表演者整体看起来更加协调。因此,在上台之前,表演者最好设计一些手势,保证手势随情而动,同时还要保证手势动作与形体形态、神情变化是相吻合的,以保证手势更好地为舞台上情感表达而服务。

最后,注意表情神态训练。表情神态同样是声乐表演过程中非常重要的组成部分,许多音乐作品的情感是需要依托神情神态进行传递与升华的,“声情并茂”就是最好的诠释。在面部神情中,嘴巴、眉毛、额头、眼睛等每一个部位都是传递感情的重要载体。因此,在日常训练中,演唱者应对照镜子中的自己针对性练习眼神变化,保证眼神聚焦,全神贯注地诠释歌曲,尽可能与观众产生眼睛与眼睛之间的沟通交流,让观众通过眼神深入理解作品的情感内涵。此外,演唱者还应注意控制面部表情变化,尽可能让眼睛、嘴巴、眉毛协调表达情感,以带领观众更好地进入到情绪当中,呈现令人满意的舞台效果。

(三) 注重舞台实践, 积累表演经验

经验表明,要使一名舞台表演者从平庸走向卓越,需要从以下几方面进行针对性培养,分别为歌唱能力、心理素质、艺术修养以及舞台经验。其中,理论有效结合实践是培养的必经之路,也是提高演唱者舞台表现力的有效途径。教师应指导学生在表演过程中正确运用理论知识,通过反复的训练由量变引发质变,这是学生成为优秀表演者的根本途径。在正式表演过程中,表演者必须学会灵活运用表演理论知识,更重要的是找到理论知识与舞台表演之间的完美契合点,在自身艺术功底的加持下使整个舞台趋于完美。除此之外,表演者还应积极主动积极观看自己或者他人的表演视频资料,从其他表演者身上学习长处与优势,对照自己的短板更深刻地总结自己,从而全面提升个人的舞台表现力与歌唱水平。

在彩排的过程中演唱者应格外留意舞台走位训练,因为在表

演过程中表演者的位置并不是固定不变的,具体的走位需要根据演出现场情况由表演者灵活进行调整,例如在出场、退场、前奏或者间奏的时候到底应该如何走位,这需要通过亲身实践才能找到令观众和自己都舒服的走位方式,真正让舞台表演“活起来,动起来”。同时,走位还应配合表演者神情、手势与肢体语言变化,很多时候实际演出经验丰富的表演者往往知道在音乐哪个点配合怎样的动作是最能抓住人心的。就在校学生而言,学校应定期举办丰富多彩的艺术实践活动,如“艺术节”“歌唱比赛”“开学典礼”“毕业典礼”等,为学生实践以及培养他们良好的舞台表现力与台风搭建充分展示自我的平台,以便声乐表演者积累更多实践表演经验,更好地为今后演出服务。

(四) 加强自我学习, 提高音乐修养

一名专业的声乐表演者,为了让观众对自己的表演印象深刻,在他们心目中树立完美的艺术形象,除了提高自身专业技能与素质之外,还应针对性提升个人品格修养。

首先,了解歌曲创作背景。声乐表演者表演的最终目的是以自己的方式向观众传达歌曲中包含的情感。因此,在准备歌曲时,表演者需要了解作曲、作词背景和歌曲想要表达的思想情感,这将有助于观众更深刻地欣赏音乐,而非停留于音乐表面。

其次,提升个人艺术修养。声乐表演者个人艺术修养与最终演出水平有直接联系。素养虽然是看不见、摸不着的,但是将其展现在舞台上却很容易让观众感受到。因此,在日常学习中,表演者应尽可能多地接触各种形式的艺术形态,最好能实现融会贯通,在恰当时候对声乐作品表达出个人独到的理解与认知,这样才更便于表演者进行二次创作,大幅度提高舞台艺术水准。

最后,提升自身文化修养。如果表演者缺乏基本的文化修养,他们可能很难对作品有更深刻的理解,也很难根据作品的内容进行二度创作。因此,表演者应积极主动提高自身文化水平,努力提升个人文化修养。例如,在日常学习中,表演者应广泛涉猎其他领域的知识,如哲学、历史、文学等一切与声乐有关的知识领域,这样更有利于表演者根据不同作品渗透不一样的文化内涵,最终呈现出别具特色的声乐舞台效果。另外,和声、独唱和乐器也是需要表演者了解与学习的,不断学习与了解视唱、练耳、复调以及演唱形式等内容同样有助于表演者提升舞台表演效果。

四、结语

综上所述,声乐表演者良好的舞台表现力不仅可以增强整场演出的效果,而且还能与观众产生情感共鸣,让他们全身心地沉浸在演出情境当中,这样演出价值才能充分彰显出来。基于此,以上围绕声乐表演者舞台表现力的重要性及提升策略的内容研究具有重要的现实意义,希望对爱好声乐的人带去更多启发与参考。

参考文献:

- [1] 吴鹏程. 浅谈声乐表演者舞台表现力的重要性及策略 [J]. 戏剧之家, 2020 (9): 72.
- [2] 张智群. 声乐表演者舞台表现力的重要性及提升策略探讨 [J]. 参花, 2022 (25): 59-61.
- [3] 薛涛. 基于舞台表现力的声乐表演探微 [J]. 当代音乐, 2022 (6): 126-128.
- [4] 朱海龙. 试论声乐表演者的舞台表现素质 [J]. 艺术评鉴, 2019 (8): 86-88.
- [5] 段凤琴. 基于舞台表现力的声乐表演研究 [J]. 艺术评鉴, 2018 (3): 96-97.