

声乐表演中个性化情感表达的重要性

陈莉霞

(郑州西亚斯学院 河南郑州 451100)

【摘要】 当代的声乐表演形式多种多样,我们也应从不同角度进行表演的创新,在表演中加入个性化情感会给听众带来一种不同于传统表演的韵味和体验,能够更直接地让听众融入声乐表演的环节中,有效传递表演者对作品曲目的理解和感情,对于丰富声乐作品内涵,提升作品艺术感具有重要意义,本文简单分析了个性化情感声乐表演的作用和重要性,并对此提出了几条建议。

【关键词】 声乐表演;个性化情感;重要性;建议

DOI: 10.18686/jyfzj.v3i2.35263

声乐表演是表演者展示音乐与表演技巧的重要形式,它从某种意义上来说,是共同表达曲目作者和表演者情感的载体,加入个性化情感的声乐表演能够给听众不同以往的新体验,在熟练掌握表演技巧后,较强的表达能力和理解能力是增加情感表达的前提,通过将曲目和情感的融合,提高了声乐表演的质量。当前,对表演者的要求在不断提高,应以什么方式、怎样适当地加入个性化情感表达值得思考。

1 在声乐表演中表达个性化情感的作用

在声乐表演过程中向观众表达的是声乐的形和意,为了能够充分表达这两部分,需要演唱者掌握声乐演唱基础知识和熟练运用声乐演唱技巧,从而能够有效地向听众传达声乐的意;而声乐的意就是本篇文章所探讨的个性化情感表达,将自身的情感与声乐的演唱相结合,并充分地舞台上展现,对作品以不同的方式进行二次呈现,以达到高质量的表演效果。

1.1 在表达情感过程中提升表演技巧

在进行声乐表演练习的过程中,首先根据曲目确定表演方法和技巧,熟悉不同曲目的表演方法,保证自己演唱的水平不受影响,之后再对作品的写作背景和表达的含义进行分析,由于要将曲目表达的意思在演唱过程中展现给听众,所以对演唱者有更高的要求,以免出现分析错误或者无法表达的情况;作为声乐演唱者,对音符的基本情感以及曲目适合的演唱方式有清晰的认知,将情感与演唱方式融合在一起,才能真正地表现出作品具有的内涵。

在表演过程中,演唱者需要熟练掌握表演技巧和扎实表演的基本功,因为首先要熟练掌握这些才能在此基础上增加个性的情感表达,如果演唱者没有专业性的基本功,那么给听众带来的体验也会大大减弱,也不能体现声乐具有的独特魅力与韵味,影响了表演的效果,所以演唱者要在平时多加练习,增强表演技巧。表演技巧是要求演唱者运用基本功知识让听众融入演唱中,再加上适当的情感表达,为此次表演增加额外的体验效果,所以这也是提高听众互动性的方法之一。

1.2 通过表演传递表演者的情感

声乐表演不同于器乐演奏,加入个性化情感的表达,

会将曲目和表演者个人情感充分的融合,演唱者通过对曲目的理解展现给听众一种情感,同一曲目被不同演唱者表演出来可能会不一样,是因为每个人对曲目内涵、背景、含义的理解并不能完全相同,对于不同的曲目,同一表演者也会有不一样的表演效果,表演者会根据不同曲目分析不同的情感,所以听众接收到的每个演唱者的表演作品后,也可以重新思考自己对表演过程的理解,间接的形成与本次演出的互动,这样表演者对表演情感的表达会越来越明显,有利于提高表演者的表演水平,保证给听众带来的声乐作品的魅力体验,增强表演作品的效果,这使得声乐表演在实际被演唱时带给观众的独特的欣赏体验。

1.3 通过曲目表达真实感受

声乐表演增加情感表达的重要性主要在于精神层面的思想交换,不仅仅是考验演唱者的基本功和表达的能力,还有对曲目内涵深入的理解,如果演唱者把自己的所思所想完完全全地表达给了听众,那么这就是一次成功的演唱,也是对个人二次呈现作品的积极肯定,能够更简单的让听众理解声乐的魅力,并且能促进与声乐演唱者在思想上的交流与沟通。通过表演者的表演,能够将此次作品的情感和作品内涵让听众理解,发挥表演的作用,展现音乐的艺术魅力,了解作品背后的故事。

2 声乐表演中个性化情感表达的重要性

2.1 评判声乐表演的表达效果

声乐表演是在传递音乐中的旋律、节奏,通过表演将听众的情感与音乐表达的旋律融合在一起,能够更好地调节情绪、缓解压力,丰富听众的精神,为了能够让听众快速理解声乐曲目表达的含义,可以将表演者对曲目的理解加入到作品中,这会让作品在表演过程中与众不同,演唱者在声乐表演中加入个性化情感表达会大大提升表达效果,表达效果的好坏在于演唱者对演唱曲目的理解程度,因为在演唱前表演者会认真地从曲目背景、旋律到曲调风格,分析所表达的情感产生和调动自身情绪,然后再结合自身表达特点将个性化情感内涵融入曲目中,进而向听众全面展示声乐作品的魅力,所以要提升表演者个人的能力,才能使个性化情感表达起到增强表演的效果。

2.2 提高表演中听众的体验度

时代的进步会间接提高人们对各方面的需求,在声乐表演中加入个性化情感能满足现代人们的体验需求,更能提高表演作品的质量与创新性。声乐表演是在声乐作品的基础上与听众建立互动关系的形式,作为传递声乐魅力的演唱者,在表演过程中加入个性化表达,是拉动听众建立情感联系的途径,既能够理解曲目中的艺术性与情感,建立表演的思路和初次体验声乐的表演效果,又能够让听众在欣赏曲目表演营造的意境中,感受声乐表演并能建立情感联系。

2.3 加强声乐作品的创新性

在声乐表演中加入个性化情感表达也能充分满足当今时代人们的想法,提供在艺术领域的形式创新,以新方式完成表演。在不断进步的时代,对于声乐表演的要求也越来越高,传统的单纯运用表演技巧的演出已经不能满足当代的要求,以致于缺少了声乐的艺术魅力,所以,声乐表演者不断创新声乐表演形式,在曲目中融入个性化情感,将自己对曲目的理解充分表现出来,在听众面前进行二次展现,能够升华某种情感,提高作品的表演效果,在新时代展现新形势的作品,拓宽艺术领域声乐表演的维度。

3 融入个性化情感的建议

在声乐表演中融入个性化情感是一种表演新方式,它能给生硬的、古板的音乐赋予某种情感定义,是对传统表演方式的升华,每一次作品的创新都不是轻而易举的事,所以本文列举几项注意事项,为这种新型的表演方式提出了一些建议,供大家借鉴。

第一,需要熟练掌握声乐的练习技巧。在没有熟练的、专业的表演技巧的前提下,再多的情感表达或者其他创新性的东西都会使原本的曲目变味,降低原本的效果,也难以在表演过程中实现与听众互动。所以,声乐表演者在最初学习技巧时就应该注意扎实练习训练技巧,经过不断的练习,熟练掌握表演的技巧和提升理解曲目的能力,适当地加入个人情感的理解,做到正确表达曲目的艺术情感,传递曲目的艺术内涵。

第二,准确理解曲目所表达的含义。在练习曲目表演时,应考虑到曲目各个方面的条件,广泛收集关于曲目的信息,从多方面了解曲目的时代背景,促进对曲目的理解,推断作者表达的感受,充分体会其表达的情感与内涵,从而更好地将个人理解融入个人作品中,也可

以借鉴外国优秀表演者个性化情感的表达方法。

第三,深度探究情感基调。在曲目原有的情感基调上,不断搜索资料信息,不断加入个人的理解,渐渐地感受曲调带来的情感价值,逐渐深度探索曲目隐藏的内涵,再根据以往的练习,融入到表演曲目上,比如,将个人的理解和作者的情感做对比,带入角色融入作品中,在演唱过程中表达出曲目的感情,从而更好地为听众带来出色的表演效果,带动与听众对于曲目的互动。

第四,注重综合素质的提升。不同教育水平的人对情感的理解也是不同的,所以在日常练习时也应注重文化教育,方便理解曲目存在的内涵和背景所带来的影响。文化教育既提升了表演者的综合素质,也提高了表演的质量,为表演作品赋予新高度上的表现效果。丰富的文化知识学习能够减少表演者对曲目理解的困难,表演者应注重专业知识的学习和创新思维的培养,发挥主观能动性,注意采取的方式方法,充分理解曲目的内涵,从多方面分析并表达情感,再通过表演者个人的表达能力,得到适合听众理解、感受声乐艺术魅力的表演效果。

第五,必要时可利用互联网技术帮助表演者搜集各种信息,有效提高表演效率,减少表演者对曲目理解的盲目性,提高表演作品的个性化情感专业性表达效果,填补表演者表演能力的空缺,互联网技术有利于快速提供各种表演资料与曲目背景资料,也可以将各国的优秀声乐表演呈现出来。通过互联网技术,能与各国优秀表演者进行交流沟通,能够适量减轻表演者的压力,从而更好地向听众呈现完美的表演作品,提升作品质量,以新的形式不断地传承与创新中国声乐。

4 结语

个性化情感表达是顺应时代需求的形式之一,能够将表演者与曲目两个不同的个体结合起来,共同形成作品的独特之处,声乐演唱者对曲目的正确理解是加入情感表达的重要基础,当然也要求演唱者有扎实的演唱基本功作为前提,对曲目的理解直接关系到表演的效果,应不断提升个人理解和表达能力,增加个性化情感有利于提高声乐表演的效果,提升声乐表演的艺术价值与情感价值。

作者简介: 陈莉霞(1974.11—),女,河南安阳人,副教授,研究方向:声乐表演。

【参考文献】

- [1] 盛万航. 声乐表演中的个性化情感诠释与传达分析[J]. 参花, 2020(14): 138-139.
- [2] 陈莹媛. 论声乐表演中的个性化情感表达[J]. 黄河之声, 2020(3): 14.
- [3] 杜航. 声乐表演中个性化情感表达的重要性分析[J]. 黄河之声, 2020(4): 18.
- [4] 田薇丽, 苏甜甜. 论声乐表演中个性化情感表达的重要性[J]. 黄河之声, 2019(1): 23.
- [5] 郑树. 浅谈声乐表演中个性化情感表达的重要性[J]. 艺术评鉴, 2019(1): 40-41, 49.
- [6] 张文静. 声乐表演中个性化情感表达的重要性分析[J]. 参花, 2019(6): 108.