

声乐课堂与舞台表演融合的教学实践研究

陈家瑞 孙恩泽

海口经济学院, 中国·海南 海口 570000

【摘要】在声乐课堂可以向学生传授必需的声乐知识和技能, 帮助学生在舞台表演上有更好的发挥, 还可以使学生的舞台表现力得到提升, 为其演出积累更多的经验。同时舞台表演还可以作为一种考核声乐课堂教学效果的方式, 所以声乐课堂和舞台表演的有机结合, 需要引起业界的思考和重视。本文对声乐课堂和舞台表演融合的教学实践进行了深入的探究, 以期能够提高二者的融合效率, 促进学生音乐素养的发展。

【关键词】声乐课堂; 舞台表演; 融合

【基金项目】海口经济学院 2024年度教育教学改革研究项目“地域语言习惯对声乐舞台实践教学的影响研究”(项目编号: Hjjj2024070)

1 完善教学手段与内容, 提供更多表演机会

1.1 教学内容

现在很多学校的声乐课依旧沿用传统的教学方式, 其优势是可以对学生进行现场辅导, 将所教授的东西直接呈现给学生, 但其教学内容的拓展能力不强, 即教学内容受到教材和课程计划的限制, 其表现的空间非常局限。当学生掌握课堂知识后, 虽然可以在课堂上轻松的使用, 但在舞台表演的运用上效果却不尽如人意, 常常会与预想的差距很大。因此, 为使声乐课堂与舞台表演的结合更加紧密, 提高教学的质量, 就需要对传统的教学方法进行改革, 采用多种方法开展课堂教学, 丰富声乐课堂的内容。

1.2 表演机会

当前声乐课堂为学生提供的舞台表演机会不多, 且大部分学生都会因为教师和其他学生的存在而怯场, 因为教师和其它的学生会给表演者带来精神上的暗示, 即学生担心会受到来自外界的过分评估, 使其不能很好的应用自己所学的声乐技能。基于此, 教师应为学生提供更多的表现机会, 帮助学生在各种演出中获得更多的体验, 克服恐惧, 切实的提高自己的声乐水平。比如, 教师可以鼓励学生参加学校的庆典、晚会以及社会公益活动, 以此来获得更多面向公众的机会, 逐渐习惯于各种舞台表演, 积累更多的演出经历。

2 加强基本功练习, 结合表演技巧

2.1 基本功练习

声乐基本技能即声乐知识, 是表演者在演唱过程中需要使用的技能, 如果基础技能掌握不够扎实, 可能会直接影响

到舞台表演的最终呈现效果。声乐基本技能包括很多方面, 其中最普遍的就是气息和咬字。气息在声乐技巧中是一个非常基础的技能, 可以分成两个部分, 吸气和呼气。

吸气和呼气要保持协调, 才能实现自如的控制气息。吸气要注重气息平稳, 呼气要注意动作均匀, 与头腔、鼻腔、胸腔等部位产生共振, 在变换声调时应重视对气息的控制, 使演唱者的音质得到保证, 以达到想要的声乐效果。咬字也是一项重要的声乐基础, 咬字的清晰与否会直接影响演唱效果, 清晰的吐字会给观众呈现更优质的视听效果。表演者可以借助朗诵的方式进行日常的咬字训练, 灵活的掌握咬字的速度和节奏, 并将其应用于声乐表演之中, 以便提高其舞台表演的最终效果。

2.2 结合表演技巧

很多表演者日常的训练只注重声乐训练, 忽视了表演技巧的重要性, 导致其在舞台上无法使身体状态和声音状态保持一致, 一举一动都显得很不自在。声乐技巧和舞台技巧二者缺一不可, 即便演唱者利用声乐技巧将曲目演绎的无可挑剔, 但是缺乏舞台表演技巧的配合, 也会使舞台呈现效果大打折扣。所以, 教师在进行声乐课教学时应有意意识的融入舞台表演技巧。例如, 在声乐技巧训练时可以融入站姿训练等形体技巧。站姿不当不光是形象问题, 还会对演唱者的气息产生干扰, 使演唱者的舞台表现力受到影响。手势是舞台表演常见的互动方式, 常见的手势包括开、合、交错, 不同的手势可以为观众带来不同的指导。表演者的面部表情是其情感表达的最直观的表现。表演者在演绎曲目时, 会随着节奏的变化不断的发生改变, 这些

情感变化可以直观的通过表演者的面部反映出来, 只有通过这种方式, 才能引起听众的情感波动, 进而与表演者产生情感共鸣。通过演唱者的表演使听众感同身受是每一位表演者追求的最高目标。

3 详细内容解读, 做好准备工作

3.1 内容解读

要想提高舞台表演的总体水平, 就必须深刻把握曲目的内容, 帮助表演者选择适合的声乐技巧将曲目恰到好处的演绎出来, 使舞台表演的水平得到保障。对作品的理解, 主要是对作品的意义、节奏和旋律以及作品的理解。每一首曲目都是创作者结合其所处环境而创作的, 其中蕴含着很多的意义和哲理, 所以表演着在表演之前, 需要对其蕴含的真意有深刻的认识和理解。比如有些曲目表达歌颂, 有些曲目代表爱与恨, 只要理解了其中的真谛, 就可以使用相关的演唱方法。节拍和曲调的意义相关, 表演中的节拍和曲调是完全不一样的, 这是表演者必须了解的。曲目的内容是在表演时可以直观地表现出来的, 唯有对曲目的内容和意思进行同步的了解的基础上, 才能将这两个方面进行更佳贴切的表现, 这样才能切实的提升表演者的舞台魅力。

3.2 准备工作

所谓的准备工作是指舞台表演的必要准备, 即完成演出内容的解读后, 所要做的一系列的准备工作。即在理解作品的有关内容之后, 在演出之前, 表演者要将其所掌握的内容表现出来。其中最重要的是音轨的管理和二次创作。曲目控制是指表演者对曲目节奏和内容词语的掌握。新手可以在维持原作速率和特点的基础上进行模拟, 这样可以降低使用声乐技巧的难度。毕竟只有将技巧在实际操作中进行应用, 以已有的知识为基础进行二次创作, 即演唱者将其理解应用于舞台表演的过程, 在不改动原有曲目内容的同时, 还可以展现出自己的特征, 给听众带来正面的影响。反之, 如果不能对原有作品进行二次创作, 就会出现不和谐的局面, 且受众也不喜欢这种舞台。所以, 二次创作一定要在原有作品的基础上, 采用适当的演唱技法, 不断的进行革新, 不断的提升演唱者的舞台表现水准与能力。

4 注重表演评估, 给予针对性指导

4.1 表演评估

表演评估需要包含对声乐技巧和表演技巧两方面的评

估, 由于声乐技巧是舞台表现的根本, 而表演技能是舞台表现上必不可少的辅助手段, 两者缺一不可。另外, 教师在对学生进行考核时, 也要注意声乐和表演技能之间的联系, 要有一个客观、公平的评判, 而不是一味的强调某一方面, 因为这两个因素并不是单独的, 而是要相互补充, 这样才能使舞台的呈现效果达到最好的水平。比如, 某个学生在表演的过程中, 其形体表现技能运用得当, 但其声乐技巧却没有得到很好的发挥, 教师应及时的指出问题所在, 使学生有针对性的练习, 才能切实的提高学生的演唱水平。同时, 教师也要指导学生按照相同的方法来进行自我评价和同伴评价, 以便学生可以及时的认识到其优势和劣势, 了解自己和同伴之间的差距, 以便获得学习的动力。

4.2 针对性指导

教师在对学生进行评价时, 应采取量化评价和质性评价相结合的方式, 直指学生的不足和优势, 不得模棱两可, 要有针对性的进行引导, 以便使学生明确自身的不足以及舞台表现需要关注的地方。反之会让他感到困惑, 增加学生的精神压力, 从而对学生后续的表演生涯造成不利的影响。比如, 学生在演唱的过程中, 如果出现发音不清楚或是动作呆板的情况, 教师可以指导学生进行朗诵联系, 使其咬字更加的精准; 当学生的站姿标准且咬字清晰时, 方可将其它的声乐和舞台表演技巧结合起来。由于吐字是声乐技巧的基础, 好的站姿可以让呼吸变得顺畅, 也可以让表演者在舞台上的表现更自然。

5 结束语

把声乐课和舞台表演结合起来形成的教学方法, 既可以使学生在台上演出时, 更好的应用声乐知识, 还可以学习到更多的表演技能, 有助于学生解决演出中出现的各种心理问题, 使其优势和特长得到充分的发挥, 创造出自己独特的表演风格。

参考文献:

[1] 汤锡梅. 地方高校声乐课堂中的新化山歌教学分析[J]. 北方音乐, 2017, 37(7): 1.

[2] 孙树敏. 声乐课堂中互动教学的作用及其实现策略[J]. 佳木斯职业学院学报, 2014(12): 1.

作者简介: 陈家瑞(1993-), 男, 辽宁省沈阳人, 硕士研究生, 研究方向: 声乐。