

基于美学视角下声乐表演艺术人才培养研究

吴灵萍

西北民族大学音乐学院, 中国·甘肃 兰州 730030

【摘要】随着国家经济的快速发展,人们生活质量的提升,人们对于精神文化层面上的需求越来越高。声乐表演艺术作为一种极具代表性的听觉艺术形式,其逐渐进入到人们的实际生活。通过声乐表演艺术,人们能够更直接的感知到作品的生命以及艺术表演过程,从而形成二度创作,所以说声乐表演艺术还是一种美学形式。这一特点使得近年来人们开始基于美学视角下展开声乐表演艺术人才培养的深入研究探索,以期能够为声乐表演艺术的可持续发展提供保障。对此,本文主要从美学理论同声乐表演艺术的关联性入手,分析在声乐表演艺术中导入美学理论、美学视角的重要意义,探索出在声乐表演艺术中导入美学理论的重要途径。

【关键词】美学视角;声乐表演艺术形式;人才培养

【基金项目】本文系2019年度西北民族大学教育教学改革研究项目;项目编号:2019XJJG—33。

上世纪六十年代以姚斯和伊塞尔为代表的学术派提出,文艺活动是人与人之间的交流活动。同时指出文艺艺术在本质上是人际交流的艺术。在该艺术理论中指出每一种艺术形式都是依托于人的审美所展开的,每一种艺术形式都具有自身独特的美学特点。该学派的该观念直接影响着当前声乐艺术形式的发展,也为声乐表演艺术分析探索开启一个全新的观点和视角,因此,近年来许多学者都坚持从接受美学理论角度,展开对声乐表演艺术的艺术表达和特征分析。这大大推动了声乐表演艺术的进一步发展。下文正是基于美学视角所展开的声乐表演艺术研究具有可行性和重要性。

1 美学理论在声乐表演艺术中的本质

1.1 声乐表演艺术中的美学理论概述

声乐表演艺术具有悠久的历史,它是最原始的艺术形式之一。早在原始社会,人们就会依靠自己的嗓音来表达情感,由于当时声乐表演的形式过于单一,人们的情感形式较为单薄,因此人与人之间可以通过声乐来进行语言交流。但是随着社会生产力的发展,声乐表演艺术开始实现系统化、理论化发展,当前有专门的声乐表演专业,其会通过一些专业化、理论化的表演技术、表演姿态等,将个人情感、精神内涵等融入到表演活动中。若是缺少接受美学相关理论,则声乐美学表演欣赏者就无法从中形成情感共鸣,达到声乐表演的音乐渲染和影响效果。当前通过美学理论可知,声乐表演艺术中具有多维度多层面的美学理论知识^[1]。

1.2 声乐表演艺术中的美学理论表现

1.2.1 在声乐表演的技巧和方式中。

从美学角度来说,表演者会对声乐作品中所蕴含着的情感内涵,根据自己的美学理解,进行二次创作演绎,当前只有表演者拥有声乐美学理论,掌握好声乐美学表现的技巧和方式,其才能够展开理性和感性的统一化发展。如,在戏曲表演中,京剧《霸王别姬》中,虞姬在自刎前唱到“猛抬头见碧落月色清明”,在该句唱词的声乐处理中,需要演唱者赋予其一种怅然,离散的情感,要真切地表达出虞姬在面对四面楚歌过程中所具有的那种真情实感。

1.2.2 在声乐表演创作中。

艺术并不是照搬照抄的,而是会根据不同表演者的不同阅历、不同知识体系以及成长环境等等,从而形成不同的美学特点,将

这一美学特点通过声乐表演在此呈现出来,形成独具个人特色的表演形式。而根据表演者的美学表演的水平和美学接受的深度等,可以打造出经典的声乐表演作品。如,京剧大师梅兰芳所塑造的《贵妃醉酒》已然成为京剧表演艺术中的经典之作。

总之,美学理论贯穿声乐表演艺术的全过程,只有掌握好美学理论知识,掌握声乐美学特点,才能够创造出经典的声乐表演作品。

2 美学同声乐表演艺术整合的原则

2.1 真实性与创作性统一的原则

声乐表演艺术是一种可以二次创作的表演形式,表演者必须能够在充分感知创造者的内心情感和艺术欣赏、美学特点的基础上,发挥自己独特的审美欣赏能力,才能够创造出具有生命活力的声乐表演艺术。当前实现真实性和创作性的有机统一。如,表演者的面部表情、形态等都是声乐情感的载体和表现平台。而针对于表演者的不同理解,其可能赋予声乐作品新的内涵和情感特点,因此在表演过程中,必须能够实现对声乐作品在细节上的再创作,或是在表演形式上的再创作。如,随着器乐表演形式的发展,当前声乐表演已经逐渐同器乐表演相结合,大大增加了音乐作品表演的感染性和审美性特点。

2.2 历史性和时代性的统一

可以说,在不同的时代背景下,针对于不同的欣赏者而言,其对于声乐表演艺术的审美期待是不同的,表演者必须能够通过再创作的方式,才能够确保一个声乐表演作品能够焕发出持久生命力。因此优秀的声乐表演者需要尽可能地去掌握声乐作品的内涵,切实抱我声乐作品的表演内涵和体裁表达形式,实现历史和时代的有机结合发展^[2]。

2.3 技能和表现力的有机结合原则

声乐表演是一项较为专业的,需要技巧性的表演形式,通过各种表演技巧的应用,能够更加全面的灵活地展现出声乐作品的情感内涵和作品的内容。但是若是单一的表现技巧,则容易让声乐表演无法引起情感共鸣。因此美学同声乐表演艺术的融合发展,必须能够遵照技巧同表现力结合的原则,如此才能根据表演者的不同美学水平,审美表现能力,创造出风格多样化,充满个人特色的声乐表演作品,真正地实现声乐表演的自身美学价值。

3 美学视角下声乐表演艺术人才培养的方法与途径

3.1 增加声乐表演艺术相关者的音乐感觉

音乐感觉是声乐表演艺术的基础元素,只有演唱者和欣赏者拥有一定的音乐素养和音乐感觉,才能够准确接收到声乐表演中的内涵和情感。对此要求能够全面提升声乐表演者的音乐素养能力,提高自身的音乐审美能力,如此才能够更加准确地传递作品的功感情。而对于声乐表演欣赏者而言,则欣赏者能通过多听、多看的方式,增加自己的音乐审美情趣和音乐感知能力^[3]。

3.2 注重在声乐表演艺术中融入内心情感

“对牛弹琴”虽然是一个俗语,但是它从根本上阐述了音乐是人同人与人之间的美学交流。当前若是人尚未拥有情感感知和体验能力,则势必无法同声乐表演活动形成共鸣。对此在声乐表演中要求能够注重对情感的投入,从而才能够打动欣赏者,形成情感共鸣。如,声乐演唱者要在表演前要求做好相关准备,从作品的来源、创作者创作该作品时所处的环境以及生存境况,从而增加自己对于声乐表演作品的情感连接,在表演时才能够拥有充沛的情感。

3.3 把握灵活的声乐表演技巧和演唱方法

声乐表演中拥有各种个样的技巧和演唱方式,不同的声乐表演作品中所依靠的表演技巧和演唱方式是不同的。当前若是采用京剧的方式来演唱西方歌剧,则会缺少一种情感韵味。因此采用正确的合适的的技巧和演唱方式是关键所在。对此要求能够展

开对声乐作品的旋律、力度、速度等要素的多次反复练习,从而控制好表演过程中所应具有审美特征^[4]。

4 结语

总而言之,通过对声乐美学的内涵,意义以及融合发展的原则和实现途径分析可知,只有将声乐表演艺术同美学相结合,才能够创作出多元化、创新创作性的声乐作用,才能够构建一个个情感丰富、形象生动鲜明的艺术形象。从根本上提高人们对于声乐表演形式的审美体验。让声乐表演艺术形式起到重要的社会情感导向作用。当前实现声乐表演形式同美学整合发现,需要遵循一定的原则特点,还要求把握好音乐感觉,融入个人情感,熟练演唱方式等路径中发挥声乐表演艺术的审美价值。

参考文献:

- [1] 石苇. 关于声乐表演艺术的审美体现研究[J]. 音乐时空, 2016, 02: 101-102.
- [2] 李超. 基于接受美学视角的声乐表演艺术及其美学特征分析[J]. 音乐生活, 2016, 10: 74-75.
- [3] 袁瑞娇. 接受美学观照下的声乐表演艺术及其美学特征思考[J]. 黄河之声, 2018, 23: 28-29.
- [4] 韦汉. 声乐表演艺术欣赏的美学思考[J]. 戏剧之家, 2019, 13: 75-76.