

依据观众审美需求定位演唱作品

——以高校声乐学生演出实践为例

于小青

(山东理工大学音乐学院 山东 淄博 255000)

摘要: 伴随着经济高速发展的大背景下, 人民生活水平逐日提高, 观众群体对于音乐的审美需求也发生着微妙的变化。作为歌唱工作者面对观众不同的审美需求, 如何结合时代发展的文化形式, 有效的把握好歌唱类演出作品的主题定位, 不仅有益于完善晚会的整体质量, 同时也成为当代歌唱工作者们亟需提高的业务能力之一。本研究着眼于演出作品选择混乱的问题, 以高校声乐方向学生为研究主体, 以演出实践为例, 对演出形式和演出背景进行分类式概括总结, 梳理归纳不同属性的作品范畴和曲目库, 以期进一步规范演出作品选择体系, 帮助高校声乐方向学生进一步改善演出质量和提高舞台表演的综合能力。

关键词: 歌唱演出 作品定位 观众审美 高校声乐

Positioning singing works according to audience ' s aesthetic needs

——Taking the Performance Practice of Vocal Music Students in Colleges and Universities as an Example

Yu Xiaqing

(School of Music, Shandong University of Science and Technology Shandong Zibo 255000)

Abstract: With the rapid economic development, people ' s living standards are improving day by day, and the audience ' s aesthetic needs for music are also undergoing subtle changes. As a singer facing the different aesthetic needs of the audience, how to combine the cultural forms of the development of the times and effectively grasp the theme positioning of singing performances is not only beneficial to improving the overall quality of the party, but also becoming a contemporary singer One of the business capabilities that workers urgently need to improve. This study focuses on the problem of confusion in the selection of performance works, taking college vocal music students as the research subject, taking performance practice as an example, classifying and summarizing the performance form and performance background, combing and summarizing the categories and repertoire of works with different attributes, in order to further standardize the selection system of performance works, and help college vocal music students to further improve the performance quality and improve the comprehensive ability of stage performance.

Keywords: Singing Performance Works Positioning Audience Aesthetic College Vocal Music

“当生活像一首歌那样轻快流畅时, 笑颜常开乃易事”, 这是德国著名诗人、作家威尔科克斯先生的一句名言。古往今来的许多研究表明, 歌唱不仅能够带给人们美好的精神洗礼和纯粹的心灵享受, 同时也有利于身体的健康发展。尤其是近几十年以来, 歌唱等相关音乐形式成为了海内外医学界一致认可的除手术治疗、心理疗愈、保健卫生等方面又一重要的治疗和康复手段。所以, 歌唱在人们的生活当中无时无刻不扮演着重要的角色, 那么完成一场高质量的歌唱表演就显得尤为重要。面对不同受教育背景、不同年龄层、不同社会阶层、不同音乐修养的观众群体, 歌唱表演者应该学会选择合适的作品, 借由作品与观众、作曲家、词作家、伴奏者或伴舞者产生跨时空的音乐交流和思想共情, 从而让观众有更高、更强烈的现场参与感, 一方面能够提供给演员更多的现场共情和反馈, 同时还能在现场音乐的熏陶下实现多方观感的享受, 有利于共同完成一次完满演出的效果。相反, 若选择了错误或不合时宜的歌唱作品, 即使歌唱演员在舞台上热情高涨的表演, 这在观众视角看来也无非是自嗨式的表达, 难以产生共情色彩的演出不仅徒增舞台表演者的尴尬和打击表演者的专业自信, 同时也大大降低了观众的观赏感受, 甚至引起反感情绪, 从而弱化了演出效果和整场晚会的演出质量, 这对于整场演出的意义也会产生诸多次生问题。

近年来, 我国声乐教育的发展有了很大的提高, 同时演唱类市场也乘着经济发展的东风呈现出全面开花的态势, 涌现出的大量优秀声乐作品和文娱节目, 不仅反映了我国当代社会发展的现实生活, 同时也在一定程度上影响和引领着观众的审美水平。结合当代演出市场和时代背景下, 根据演出对象、演出性质和演出目的不同, 大致可以把高校声乐方向学生们的歌唱类演出分为五大类, 它们分别是: 校内声乐考试和展演交流、校内外节日庆典类演出、校外慰问类演出、校外盈利性演出和网络自媒体类演出。

一、校内声乐考试和展演交流

这一类的舞台表演主要集中在院校内期中和期末声乐专业考试、专题和毕业音乐会、国内外友校学术交流展演、国内外声乐比赛、国家艺术基金优秀作品展演、高雅艺术进校园演出、支教期间的专业演出、兼职国内外歌剧院团工作演出等活动。该类别歌唱表演的观众主要以专业老师、教授评委会、专业经纪人、导演、指挥等业内人士组成, 考核目的在于评判定级、选拔角色和评奖等, 因此本着公平、公正、公开等打分原则, 该类别的特殊观众对于表演者的专业素养要求极高, 演唱者的音高、音质、音量、音准、型号、语言、表演风格、舞台表现力、舞台形象等都成为了评判的基本要素。由于该体系内的专业演唱均为现场不插电演唱, 表演者需依靠自身演唱功底唱响音乐厅或剧院, 所以歌唱者应选择专业范围内最能展示个人专业技能和舞台表现力的作品, 同时也要选择严格符合个人演唱声部属性和表演角色的作品, 既不能盲目为追求演唱成绩和表演效果而选择难度系数超出本人声部技能的作品, 也不能为求演出稳妥而通过降低演唱标准去选择难度较低的作品。如何恰如其分的选择既能展示技巧又能获得较好成绩的作品, 是高校声乐方向在读学生们所共同面临的考试问题之一。该类别的歌唱曲目应围绕在专业教科书范围体系内, 选择合适声部的咏叹调、艺术歌曲等曲目, 切记唱错声部, 同时也要解决好外语作品的语言准确度和风格属性等问题。

二、校内外节日庆典类演出

该类型演出的目的主要围绕在共同庆祝大型节日活动这个主题。例如庆祝春节、端午节、七夕节、中秋节等传统佳节, 也有庆祝国庆节、党的生日、建军节和诸如如上峰会等国家级性质的演出, 还有教师节、劳动节等活动的演出, 同时还有建校周年庆、校内专题类演出等活动。虽然该类别的演出活动所面向的观众群体的审美

水平可能有很多不同,但观演的目的都是为共同庆祝某一项节日而来,所以在该类别的演出中所选择的歌唱作品多以家国情怀为主,不仅要大气和正能量,还要紧扣晚会主题,烘托和渲染晚会场景,最大限度的体现更多观众人群的共同审美需求,已实现带动更多观众共同参与庆祝节日的意义。另外,歌唱表演者应具有大局观,切记盲目跟风或坚持己见,应认真听从晚会导演或主办方关于作品选择的要求,适时调整甚至更换演出作品,以符合晚会主题为宗旨,灵活调整舞台风格以适应整台晚会的表演要求。

三、校外慰问类演出

在慰问类演出活动中,下部队慰问演出或军民联谊、警民联谊活动是歌唱演员经常会参与的表演活动。军警部队身兼保家卫国和维护社会安定的重要责任,有无数的军人和警察常年坚守在边境线和条件艰苦地带抛头颅、洒热血,因此慰问类演出活动不仅能够为他们带去党和国家、人民对军警的关心与热爱,不仅抚慰和鼓励军警模范,同时也有助于人民群众不断提高国防观念和拥军意识,起到弘扬主旋律和共创和谐家园的意义。所以,歌唱者可以选择具有弘扬军人风采的军旅作品,演出重点围绕在“军民一家亲”、“警民鱼水情”等方向。

在慰问类演出活动中,还有几类特殊观众群体,那就是养老院和孤儿院的老人、孩子和残障人群。他们的共同心理问题是孤独、抱怨、抑郁、焦虑、安全感缺失、对他人的不信任、对未来生活的向往感、目标感较低。他们共同的心理需求是希望得到更多的关爱,渴望亲情和陪伴。因此,歌唱者在选择演出作品时,应将作品主题集中定位在彰显亲情温暖和鼓励积极向上的生活理念,演唱作品的难度系数不需要太大,演唱方式由于受到现场扩音设备或老人、儿童观赏习惯等因素的影响做机动性调整,作品风格不能够轻浮或戏谑,表演风格要更柔和,旨在对老幼弱势群体起到心理疗愈的目的。

另外,还有走入社区、下乡扶贫、下一线慰问工人、农民工等文艺演出活动,该类别演出的观众群体多以老百姓为主,因此歌唱选曲应以贴近老百姓生活为主,切忌过分炫技和个性化表现,作品演唱要走入人民群众的内心,用老百姓耳熟能详、喜闻乐见的朴实作品和亲和的表演方式传达文艺活动的精神,同时也可以选择具有时代色彩和家国情怀的大气作品,切忌固守“学院派”演出风格,做到雅俗共赏、与民同乐,凝聚老百姓对“家是最小国、国是千万家”的信念,在宣传党的经济和文化发展政策的同时也为广大干部群众在致富道路上添砖加瓦。

四、校外盈利性演出

一提到电视台、电台选秀类歌唱节目演出,我们会想到“中国好声音”、“我是歌手”、“声入人心”、“超级女声”、“快乐男声”等节目,该类型作品通常都有广告冠名赞助,不仅选拔优秀年轻音乐人和推出优秀歌唱作品,同时为产品的营销和电视台的宣传起到很好的推广作用,兼具商业性、娱乐性和专业性。伴随大量的资本涌入和影视产业链的完善,电视节目的制作水准也在逐渐提高,每年都有很多新兴选秀类节目诞生,表演方式层出不穷。就近几年歌唱类选秀节目的参赛选手来看,逐年呈现出歌唱者的年龄越来越低、演唱水准越来越高、学院派参赛选手越来越多等现象,因此选秀类节目对参赛选手演唱风格的包容度也在逐渐提高。所以,同时面对严格的评委、敏锐的经纪人的和热情的观众这三类观众群体,所选择的参赛作品应同时具备专业性、商业性和娱乐性,表演方式应以凸显个人鲜明特色为主,以期演唱在最短时间不仅可以得到观众们的青睐,同时又要获得评委们的认可,最终能否获得经纪人的签约,便成为了参赛成功与否的重要标志。在整个参赛环节,歌唱者应积极参考并听取电视台、电台节目制作团队或节目导演关于演唱作品的选择意见,配合演出团队关于演出效果的建议。

除此之外,还有各大中小型企业事业单位的活动开闭幕式演出、培训机构招生路演等,这些类别的演出性质均具有商业性和娱乐性的特点,由于主办方多数有商务标准的要求,产品的营销和企业文化推广占主要部分,观众群体也较为多样化,因此歌唱者在选择演出作品时应结合娱乐文化和商业属性等要素,例如演唱企业主题曲,遵循主办方的要求选择演唱情绪更倾向于轻松愉悦还是严肃认真,以实现良好的演出效果和商业价值。

近几十年婚庆类产业的发展衍生出了较高水准的商业运作团队,其中婚礼现场的歌唱类演出成为了广大高校声乐方向的学生经常参加的社会性盈利演出活动。该类型演出所选择的声乐作品,主

要以欢乐、喜庆为主,观众群体多为婚礼新人的亲朋好友,审美水准较为统一,演唱作品可以相对世俗化,现场演员和观众互动较多,因此歌唱者在完成演出作品的同时还应具备很好的临场反应能力和娱乐精神,表演方式切忌过于严肃和程式化。

五、网络自媒体类演出

近几年伴随着互联网的蓬勃发展,尤其是“后疫情时代”背景下,表演形式逐渐产生出较大规模的线上演出。互联网自媒体人有的选择在各大平台进行线上直播、录播演唱,也有同时进行线下和线上的互动表演,该类型演出的观众群体更为复杂,规模较大,因此自媒体人在选择演唱作品时,既可以按照网民观众的要求演唱,也可以“自立门户”“自成一派”,树立个人鲜明的IP特色,专唱适合自己和个人较为感兴趣的作品。由于网络信息的传播速度较快、传播范围较广、传播力度较大、影响力较深,因此演唱者应谨慎选择演唱作品和表演风格,演唱作品不能够过于粗俗低劣,不能违反法律法规,与广大粉丝观众积极互动,在获得自我价值的同时也要肩负起传播正能量的社会责任。

综合这四大类歌唱类演出,我们不难发现不同的演出情境下会有形形色色的观众群体,他们对于演出作品的感受力、审美能力、共情能力等,都是歌唱者在登台之前要考虑到的重要因素。如果说提高自身专业演唱技能、增加自己曲库的作品量、拓展临场发挥和表演能力是高校声乐方向学生的基本功,那么精准选择合适的演出作品则是学生们的重要能力之一,高校声乐老师们也应该重视在课内外对学生们这一能力的培养。

结论

一场完美的歌唱类演出,不仅与表演者的专业水准有直接的关系,同时观众的参与度、观众的共情能力和观众对于演出效果的反馈力度也是影响演出是否圆满结束的重要因素。因此,演唱者能否精准选择合适的声乐作品,透过作品本身与现场观众产生情感共鸣,进而带动观众的观赏情绪,从而实现节目表演的演出效果,这成为了歌唱者各项专业技能之内较为隐蔽且特别容易被忽视的可培养能力之一。目前,作为各大音乐院校从事声乐方向学习的高校学生们,成为了除专业院团外另一个非常庞大的音乐学习和表演群体,这部分正在被培养的高校学生们的专业素养直接决定了未来社会整体音乐演出水准和音乐市场发展的潜力,因此高校音乐培养计划不仅要专注于声乐方向学生的专业水平,同时也要培养学生学会应对不同演出市场和演出情境的作品选择能力,摒弃掉“学院派”的固定演出思维,抛开专业美声唱法和专业民族唱法才是“阳春白雪”的旧有思想,进一步拓展选择和演唱不同类型作品的能力,培养学生们既能胜任在高大上的专业舞台进行演唱和表演,同时也鼓励学生们积极走出“象牙塔”、走入群众和深入基层,锻炼自己不仅能够适应不同演出环境,同时也为国家的音乐文化事业发展多做实践性的贡献。

参考文献

- [1] 生命·舞台[M]. 中国戏剧出版社, 刘彦君, 2011[1] 声乐[M]. 高等教育出版社, 徐浩, 2011
- [2] 学前儿童艺术教育指导[M]. 复旦大学出版社, 郭亦勤, 2009
- [3] 社区老年人抑郁情绪及其影响因素分析[J]. 李成志, 谭莉娜, 韦秋玲, 黄文静, 唐峰华. 中国现代医学杂志. 2020(02)
- [4] 军队心理服务工作历史发展研究[A]. 蒋一斌. 增强心理学服务社会的意识和功能——中国心理学会成立 90 周年纪念大会暨第十四届全国心理学学术会议论文摘要集[C]. 2011
- [5] 中国音乐选秀类电视节目模式的创新因素分析[J]. 任玲玲, 熊磊丽, 陈超. 南方电视学刊. 2013(01)
- [6] 高校声乐教学中审美意识的培养研究[J]. 张丹. 大观(论坛). 2021(06)
- [7] 扶贫演出对地方戏的影响与对策[J]. 张峰. 戏剧之家. 2020.(22)
- [8] 浅析国有企业党建工作与企业文化建设的融合[J]. 焦利英. 中外企业文化. 2022(01)

作者简介:于小青,1988年,女,汉,山东省青岛市,山东理工大学音乐学院,255000,讲师,硕士,研究方向:声乐