

声乐教学中演唱者的舞蹈肢体语言艺术探讨

薛雅文

(南京航空航天大学金城学院, 江苏南京 211156)

摘要:声乐教学过程中,教师不仅要理论知识传授给学生,还要注重演唱者肢体语言的训练。在声乐演唱中,舞蹈肢体语言所体现的不仅仅是具体动作上的认识与解读,它所体现的还有更深层次的内涵。研究者在进行分析的过程中,应该站在舞蹈肢体语言的语义角度出发,以思维脉络为抓手,剖析其所表达的情感与符号内涵,这样才能够帮助人们更好的理解整个表演所展现出的艺术性,并探寻到声乐演唱中舞蹈肢体语言艺术的本质所在。基于此,本文将针对声乐演唱中的舞蹈肢体语言艺术,进行具体而详细的探讨与阐述,以帮助人们更好的理解这种艺术。

关键词:声乐教学;声乐演唱;舞蹈肢体语言艺术;相关探讨

在不同的声乐演唱中,不同的舞蹈肢体语言经过表演者身体动作上的变化,展现整个声乐表演的态度、情感与倾向。如果说声乐表演本身给观众带来的是听觉上的享受,那么,舞蹈肢体语言给观众带来的就是视觉上的盛宴。如何在演唱中灵活运用恰当的舞蹈肢体语言,需要在声乐教学中加倍重视肢体语言的训练。

一、声乐表演的内涵

声乐行为艺术是一种融合了脑力、体能、想象力、表现力的综合艺术,声乐行为艺术和所有的艺术类型相同,都服务于一定的美学意义,并讲究艺术原则。所以,针对此就需要树立起一种标准,而这种标准就是引导人们去评价、评判一个艺术的美或不美。从声乐表演教学和审美中寻找一种正确的哲理性依据,并利用哲理的思考对声乐表演作品中的艺术道理加以逻辑的阐述,以便于把声乐表演工作中的艺术规则上升为科学的标准,从而获得一种艺术真理性的认同,这样不但促进了人们对声乐表演作品中艺术道理的了解,而且还可以充实声乐表演作品中的艺术内容。

二、声乐演唱教学中舞蹈肢体语言的重要性

(一)声乐表演的重要一环

图1 声乐演唱中的舞蹈肢体语言

声乐表演是一门以音乐为主,表演为辅,表达音乐、表现个人思想感情的综合性比较强的艺术表演,而不同的语言能力、表达形式只有借助肢体动作来辅助才会有张力,才可以尽情的把一个作品的感情和表演者融为一体;体态表达的另一个十分重要的表现形式,是利用身体躯干的弯曲幅度来表达个人情感,如在升国旗中的注目礼表现出了人们爱国的情感,由此也就能得出,肢体表达则比文字更为生动:声乐也是一种艺术表演形式,其所表达的内涵主要是“唱”和“演”,但二者又不能分开,即

在演唱和肢体语言的交织下,同时进行着一种艺术内涵与风格上的表现,它也是属于一种艺术的二度创作,演员利用了自身的肢体现力,再次表达了乐曲作者丰富细腻的情感思想。而在这个声乐演唱的过程中,必须格外重视对肢体语言的恰当使用,如果肢体语言效果太过突出,则是本末倒置,所以必须要掌握恰当的运用方法,才能够巧妙的充分发挥肢体语言的作用。肢体语言在声乐表演中具有无法取代的重要功能,所以在平时的声乐练习中,也要做好肢体语言和声乐演唱之间的配合。声乐演唱中的舞蹈肢体语言展现如图1所示。

(二)声乐教学中要注重训练

当前学生对音乐的了解水平并没有太高,不少学生对音乐的表演方式还停留在模仿阶段,因此很多学生在声乐表演的过程中并不能融入感情,表演效果也不好。而肢体语言的使用则可以很好地改善这种问题。因为肢体语言的使用必须带有目的性,而不能一味的运用,其重点是要把音乐作品内容充分地表现出来,而这一点可以在音乐创作的旋律与歌曲中得到体现。所以,老师在开展音乐培训前,必须要求学生深入的对音乐作品加以理解与体会,熟悉歌曲的写作背景,让他们能够自己根据歌曲的变化与高低起伏,组织安排肢体表达,那么,学生就会通过肢体语言的表达,来加深对音乐作品的理解、记忆。而有了更深层次的感受才能使音乐作品的表现变得充满感染力,音乐是一种技巧,要想从根本上提升声乐演唱的技巧,教师还需要帮助学生打好基本功,才能适应后期的培养。

肢体语言在治疗“心理问题”的同时也受到了广泛的使用。长期以来,老师在授课的时候采用的都是传统的教学方式,由老师主讲,学生听,通过这种方法学生只是比较被动的接触音乐知识,或者只是一部分人可以获得音乐知识,有一些学员在练习的过程中由于情绪紧张会变得非常拘谨,这就对声乐练习产生了干扰,但是通过在声乐练习过程中使用肢体语言,就能够很有效的减轻学生的情绪紧张问题,从而减少了他们心理上的烦恼。在进行声乐演奏的过程中需要所有肌肉与大脑的调节与控制,这就会使学生在进行音乐的过程中产生紧张感,使得声乐演奏无法很好的进行下去。所以,学生在平时的声乐训练活动中,也应该针对学校课程的要求进行一些肢体语言训练的设计,这样才能够更灵活的在声乐演奏中,应用肢体语言。

三、舞蹈肢体语言在声乐演唱中的具体体现

(一)眼神

许多情感内容光靠肢体动作是表达不出来的,但如果加上了眼睛,所表达的情感内容也就变得更加意蕴悠长。所以在舞蹈肢

体语言的练习中,眼神的表情方式也是一个练习的要点。一位表演者,他的动作再好,但缺乏眼神上的交流,也等于一具行尸走肉。眼神的表现方法也有许多,当中包含了:笑眼、羞眼、关切、问询、惊叹、恐惧、寻觅、焦急、央求等等。而这些眼神的表现方式,被广泛应用在了不同的声乐演奏中。

(二) 情态与形态

舞蹈动觉,是在声乐演奏、舞蹈表演过程中对人体生活情态的感受。它是在舞蹈创作中,通过刻意捕捉、掌握、融合舞蹈动觉中的心灵活动,内容一般为民族情态、环境情态、心灵情态等。舞姿形态体现出在主体动作、体态、动律与主体运动部位、身心协调上的差异变化,如屈膝动作,各少数民族舞蹈在动态节律、起落控制上:一方面体现出各种独特魅力的舞姿动态差异变化,这可以作为舞者的精神财富来体会;另一方面,可以拿来作为对演唱者生活的感受及其舞蹈肢体上的锻炼,让身体动作获得更大的可塑性 with 表演作用。许多地方都是这样,都可以在地形、地貌的特点中找出肢体动作产生的因素、肢体动作产生的形态。而心理情态则是指带有明显心灵活动特点的舞姿动态。

而形态模拟也是其中必须着重注意的方面,形态模拟生活既是舞剧动觉的源泉也是其基础。舞剧中常见的礼仪形体、人物形象、自然形体等构成了舞剧动觉中对人类形体模拟的各个方面。人物形象可以勾画出社会上,人们形象的千姿百态、形形色色,从中国戏曲“生旦净末丑”中基本形象的归纳,总结出了人类动作的各个层面特征。随意形体指在自由状态中随意的身体所产生的人体形状,虽然功能并不明确,却有着强大的内在模仿能力。舞蹈中对身体形状的模拟往往是一种舞蹈类型的回归与延续,而舞蹈动觉则恰恰是从对各种新形态的模拟出发的,而多种多样的肢体语言又给予了舞者在动觉内涵上的要求与形式上的依据。

(三) 空间与时间

肢体语言必定是在人类视觉的空间范围里进行三维的艺术表现,肢体语言艺术必须在空间结构内发生痕迹和印象,它所体现的必然是事物具体的表现形式与态度,“动”是其主要任务“态”是其所追求的目的,“动”是其表现形式是指事物的整体形象;“态”是在舞蹈舞台的空间结构中发生的内在联系。当舞台空间因身体的突然存在而破坏和谐后,整体的演奏氛围就会成为一种固然而情感和存在的语言感。而声乐演奏中肢体语言艺术空间就是在低、中、高度、长短、高低等分割反差中生成的,而肢体语言就是在这种空间之中,尽情地展现和蓄意的架构。

在具体声乐表演中,舞蹈肢体的运用空间设计中所能够呈现出的视觉特点有以下几点,①整体的单一,是空间长焦距镜头式的使用,是对空间负荷的运用。而演唱者巧妙地利用了空间结构,并得以自如的发展证明了舞蹈肢体语言富有视觉冲击的这一特性;②结构与层次,是对空间结构施加的主体意志体现,而结构是对空间结构的控制,而层面则是对空间结构的梳理;③空间运动的静态性,它是演唱者肢体动作在空间设计中使用的主要手段之一,可以控制空间环境的变动,也反映了人们对空间结构习惯的运用;④舒展和收缩,也是演唱者肢体语言在空间设计中使用的主要手段之一,表现的是一人自然时间的律动;⑤脏乱与整齐,它要给空间设计以个性特征;⑥空中和地面,主要是为演唱者在空间设计中开辟了舞蹈领域的两种主要活动面,即平面与地面;⑦立升和下降,则是空间设计的一种跳跃性变形,并增强了空间设计的弹性伸缩。

而在舞蹈时间方面的重要表现如下,声乐表演中演唱者在时

间规划中进行舞蹈肢体语言的展现,其中需要注意持续时间也是有规定的,因为演唱者在持续时间内必须强化对音乐的了解和利用,才能形成作用与效果。而在整个声乐演奏的过程中持续时间也是一种绝对时间值,而节拍则是它的相应值,是指在一段相应的持续时间内,按照节拍的分布间隔排列规律,在有限的持续时间中透过强调节拍,来影响、掌握和运用舞蹈肢体语言,这也是演唱者舞蹈肢体视觉表现中最关键的部分,因为它不仅产生并赋予了演唱者表意行为的基本词语,同时也是演唱者语言中语意的核心,它还支配着演唱者的情绪和心理活动,是演唱者舞蹈肢体语言中内在关联性架构的关键。最经典的便是在“京剧”演唱中一些名角的表现,他们能够透过掌握运动的时间节奏而做到随时随地掌握听众的叫好声。

演唱者肢体语言在对时间利用的中,主要的方法是:演唱者舞蹈肢体运动时值的大小;缓急比是指运动的持续时间中量的排列;鼓点的节拍排列是指组运动的停止点作间隙,远近的配合构成了一个板眼式的舞蹈肢体表现方法;运动时值、次数的重复使用,是指演唱者舞步在运动时间节律中具有一定规律性特性的使用与编排,人们如果见到声乐演唱中那单纯而丰富多彩的舞蹈风格,就不难于接受了;声乐演唱的舞蹈肢体表达中还是许多有意识的节拍使用、技艺性使用,反映出的是演唱者的舞台表现追求。此外尚有一种特色,是通过声音指导,来把控演唱者的节拍与舞蹈肢体语言的具体使用。演唱者在舞蹈肢体语言的表现中是有其本身的规则和特征的,而通过严格设计,舞蹈肢体动作的时间值、节奏点就可以架构起演唱者表意的基本骨架,这也反映出了演唱者在时间对比上的把握与使用,这一表演者视觉特征。

四、结论

综上所述,在声乐演唱中,整个舞台表演的塑造是离不开舞蹈肢体语言的体现的,声乐演唱情感的表达、主题的渲染都需要舞蹈肢体语言作用的发挥,回顾精彩的声乐演唱,舞蹈肢体语言总是表现出恰如其分的艺术性。本文从声乐表演的内涵、声乐演唱中舞蹈肢体语言的重要性以及舞蹈肢体语言在声乐演唱中的具体体现等三方面出发,重点强调了声乐演唱中,舞蹈肢体语言所能够发挥的关键作用与艺术表现形式,并将不同声乐演唱中,不同的舞蹈肢体语言表演,进行了相应的阐述与探究,希望能够为声乐演唱中,舞蹈肢体语言的具体运用提供一定的借鉴。

参考文献:

- [1] 汪琳. 圆形思维下的肢体语言与舞蹈创意——以新疆克孜尔壁画人物形象为例 [J]. 绥化学院学报, 2022, 42(6): 86-88.
- [2] 焦健. 影视表演中舞蹈肢体语言的运用分析 [J]. 戏剧之家, 2022(3): 125-126.
- [3] 张沙梦旋. 形体舞蹈对舞者肢体语言的美育作用研究 [J]. 艺术评鉴, 2021(2): 70-73.
- [4] 李雪婷. 影视表演中舞蹈肢体语言的运用探析 [J]. 西部广播电视, 2020, 41(24): 119-121.
- [5] 药海桃. 舞蹈作品《千手观音》中的“肢体语言”特点分析 [J]. 大众文艺, 2020(15): 135-136.
- [6] 林佳熠. 肢体语言在高校体育舞蹈教学中的价值及使用机制探寻 [J]. 当代体育科技, 2020, 10(3): 161-162.