

声乐表演与民族舞剧表演艺术中的戏剧性表现分析

刘淑影

(山东歌舞剧院 山东 济南 250001)

【摘要】声乐表演是民族歌剧表演艺术的主要部分之一,为了能够更有效提升民族歌剧演出效果的美学价值。在此过程中,要不断重视表现出民族歌剧的戏剧性。本篇文章叙述是从民族舞剧表演艺术,为着手点全面分析了民族音乐演唱。对于民族歌剧表演工作中的戏剧性主要体现以及对于民族歌剧音乐作品的演唱风格处理方法,都是在说明需要提高对于声乐表演的研究水平,从而能够提升民族歌剧艺术展示的综合水准。

【关键字】传统音乐表演;民族歌剧演出;戏剧性特点

Analysis of DramPerformance in Vocal Performance and National Dance Drama

Shuying Liu

(Shandong Song and Dance Theatre,Jinan,Shandong,250001)

[Abstract] Vocal music performance is one of the main parts of the national opera performance art, in order to more effectively enhance the aesthetic value of the national opera performance effect. In this process, we should constantly pay attention to show the drama of national opera. This article describes from the performing art of folk dance drama, for the comprehensive analysis of national music singing. The main dramatic embodiment of the work of national opera performance and the singing style treatment method of national opera music works are all about the need to improve the research level of vocal music performance, so as to improve the comprehensive level of national opera art display.

[Key words] Traditional music performance; National opera performance; Dramatic characteristics

引言

民族舞剧演出过程中必须融入民族舞剧演出的戏剧性,在此过程中,民族音乐表演也必须发挥决定性带头的作用。通过对少数民族声乐表演艺术样式的具体分析和了解,进一步提高了人们对声乐表演艺术的理解和认知水平,在分析声乐表演形式在少数民族歌剧表演艺术中的戏剧化效果时,要全面地根据民族具体实际状况,运用科学发展的手段加以理论实践的研究和分析,这样才能提高人们在民族声乐表演过程中的实际水平。

(图1)

1 民族声乐作品的艺术风格

民族声乐作品的表演者可以通过个人演绎,在民族声乐作品中添加进个人实际情感,可以让民族声乐

作品本身的情感与相应内涵结合起来,二者融会贯通互相影响,从而可以形成具有独特的民族声乐风格,民族声乐的风格主要可以表现为以下几种。

1.1 民族声乐作品各地区风格迥异

趣味风格主要是对于演唱者的具体表现会产生较大的影响。例如,在我国西南地区民族歌曲或北方地区的民族音乐,在曲类风格上便会出现迥然不同的效果。而在黄河中下游地方的民族歌谣种类,又会受到或因地理环境等等原因而影响歌谣的风格。大多数民族歌曲会显示出高亢和豪迈的民族风格特色,陕北著名歌唱家阿宝就以高亢的声音,唱起了一支富有特色的陕北山歌,让人的印象深刻久久不能忘怀,而与传统的陕北山歌,相对比较陕南的山歌风格也会有不同的体现。其歌声曲调较为优美,平缓表现形式较为婉转,情感表达更为具体,为听众们带来了一种温文尔雅的视觉体验。

1.2 民族声乐作品具有时代风格

随着时代的快速发展,以及人们思想意识的不断成熟,以上因素均会影响民族音乐实际发展情况。在时代快速发展的背景下,对于传统民族音乐风格都会产生影响,例如无论是温暖曲风的民族音乐还是豪放派曲风的民族音乐,又或者是传统或者是民族的,都会随着时代的发展而变化,经过一定时间的沉淀与磨

练,方能做出一首,更具有艺术魅力的民族音乐。像在唐朝时期的音乐种类是具有恢弘气势的歌曲,如《秦王破阵乐》就是唐朝时期恢弘气势歌曲的代表。而清朝时期是以《长生殿》歌曲为代表,主要是以柔情唯美的歌声风格为主。在我国近现代的歌曲代表中是更具有时代风格的印记,进一步透露出我国人民对于民族音乐的向往,而在新时代背景下,乐曲风格更具有多元化,歌曲派别种类繁多,民族音乐形式也随之得到了更好的发展。

1.3 民族音乐作品具有个人独特风格特点

民族音乐作品要求表演者要具有扎实的基本功和表演天赋,这样才能够完美的演绎出民族音乐作品。为民族音乐作品增添出不一样的色彩,民族音乐的风格与内涵,主要是通过表演者对于民族音乐的音感和因素可以更好的控制来实现完美表演。与此同时,表演者的个人风格特点也会对于民族音乐作品的演绎添加出新的艺术色彩,比如,在民族音乐表演过程中,对于民族音乐节奏的完美掌控以及实际情感传达的方式等。例如著名的歌唱家萨顶顶便是具有独特的个人表演风格,其代表作《万物生》歌曲被大家熟知,沈北民歌歌手,阿宝代表作《山丹丹的花开红艳艳》也是具有个人特色风格。以上演唱者都能够把自身的个人风格特色和创作内容充分的融合,从而创造出让人赏心悦目的歌声,给民族歌声带来出不一样的火花。此外,新生代唱将代表霍尊,则是把民族音乐重新引入到了复古风格的浪潮中,并为其开拓出了新的发展方向。

2 声乐表演在中国民族戏曲艺术中的戏剧性表演

歌曲表演从艺术归属上的划分应当属于话剧表演行列之中,而歌曲表演本身又属于对话剧表现的一个独特表现形式。歌曲表演具有着对话剧的最基本属性,即在表演艺术中的戏剧化,同时歌词中还包含着对实际故事情节,以及相关人物,内心的实际思想与情感的流露及其体现。而戏剧表现就是对创作人和演出人员合作的艺术表现形式,主要内容就是将表演者与演员之间,以及表演者与听众之间思想相互碰撞的过程,将话剧的表现与语言融合在一起的艺术表现形式。而舞台演出的具体表现形式主要就是将表演艺术与舞蹈艺术有机统一的表现形式,而歌剧形式则主要就是将歌曲与表演艺术相结合的产物,从中可得知人们将其统称为歌唱剧。戏曲的舞台表现实质上更注重展现音乐性与戏剧化之间的交叉融合,表演者在完成实际演

绎与表现的过程中,还需要考虑语序计划作为情感表现的依据。戏剧化艺术主要是利用音乐手段将其展示出来,在舞台上借助音乐对感官的冲击产生了比较形象的具体的艺术效果。而与此同时,人们还能够利用音乐手段表达出更具体的情感和精神,而歌剧艺术就是把音乐性和戏剧化二个艺术手段充分的融合到了一起,所创作出来有特殊的美学价值,这也正是其他舞台上艺术表演所缺乏的特色。最终将声乐属性和戏曲属性都可以融会并贯通到一起,就可以十分自然的体现出戏曲的美学特征。而戏曲艺人也只须掌握好这种特点,就能够迎合广大观众的审美要求,将独特的歌剧形式发扬光大。所以说,戏剧性是所有音乐艺术作品种类的核心要素,重点是体现如何才能产生深刻人心的艺术作品表达,而关键问题则是为了对音乐作品的文化思想与先进性的体现。

衡量音乐作品是否具备更加专业的音乐性以及戏剧性,是不能将一唱到底、音乐在戏剧中的比重或者是音乐表现形式手段是否完美的衡量标准,应将衡量标准放在所有辅助手段是否可以完成戏剧表现的任务,是否可以通过音乐方式,推动故事情节发展呈现出戏剧性的人物特点。可见民族歌剧的戏剧性特点是要借助音乐、演员的演唱和实际表现力来呈现的。这里,比较关键的是演员的歌唱技术能力,因为演员的表演直接就可以体现出歌剧的内容,以及艺术性的表现。能够把音乐与语言充分融合,从而描绘出更加生动的人物形象,就会实现了声乐表演在歌剧中的戏剧性功能。声乐表演为了取得吸引眼球的效果,便要求表演者利用舞台,实际演出和音乐技巧,使歌剧的戏剧性完美,展现呈现出完美的舞台效果。

歌剧具有音乐的实质性质和戏剧的思想是可以通通过演唱者来表达出实际情感。无论是在哪种歌剧形式表演,军事需要通过“歌”来唱“剧”的。实现民族歌剧的戏剧性,传达出民族更高的自信心与灵魂,歌剧艺术的审美标准各有不同因此审美标准也会有差异,在演唱中任何时候都无法抹去独特的情怀。

3 声乐演唱的价值与舞台歌剧发展

3.1 声乐演唱价值

现阶段,世界范围内的所有戏剧舞台,相关声乐演唱的戏剧性内容均包含广义模块以及狭义模块。广义模块的戏剧性主要是戏剧表演中不管是抒情过程、议论过程、记叙过程,只要是演员具体表演期间诠释的情景人物情感,被理解为广义层面的演唱。狭义模

块的声乐表现即舞台中演员通过音量以及速度等传递人物情感,掌握具体情况,从情感为前提加以戏剧性表演,此种声乐表演是狭义模块的声乐演出。这两种形式的戏剧表现,具体上都是和作者的创作情绪存在关联的,即创作的情绪与状态,通常而言研究狭义模块下的戏剧表演。戏剧涉及比较广泛的范围,歌剧是和戏剧密切关联的,歌剧发展受限,继承戏剧共有的特征与艺术表现,尤其是戏剧情节与冲突矛盾,然而歌剧属于戏剧的延伸形式,尤其是音乐性,诸多话剧按照诗歌的形式加以凸显,歌剧是基于舞台的表演艺术展现的。歌剧表现和普通艺术存在差异,表演者可以领悟表演艺术内涵,故事性演奏期间演奏工作者完美诠释情感,此充当舞台音乐剧的基础特质。

3.2 舞台歌剧戏剧性表现的影响因素

舞台剧相关形式是比较受限音乐表现形式的,作曲家在具体创作阶段比较重视板腔体的结构,更多关注了段落语句层次的比较研究,可是实际音乐传递的情感因素比较少,同时旋律线条相对平稳化。还是因为演员演唱能力的影响,一些民族歌剧节目要发挥主人公的能力加以表演,最为关键因素是演员素养和角色需求有一定冲突,即便在一定程度上而言表演者是拥有训练基础的,可是歌剧表演要体现演员歌喉以及天赋的特殊性,演唱者的音色相对单一化,不涉及对比特征。即便演唱者表现出特殊的风格,可是会匮乏一定对比意味,一些剧作家可能观察到此现象,创作歌曲期间纳入自身的微观情感,然而经过表演可以了解的是,部分作品不能全方位体现戏剧张力,即歌剧表演者不能淋漓尽致地表达此情感。

4 民族歌剧声乐作品演唱风格表现

4.1 民族歌剧舞台表演效果

我国的民族歌剧在表演时,主要是通过表演技能呈现出完美的艺术效果,其中包括民族生活内容、民族文化以及特定的民族情结均会产生直接影响。民族舞剧的艺术表现也越来越注重现实性与真实性,这就必须借助于演员在表演过程中的表现。舞剧演员必须能够通过特定的服装、意识形态和舞蹈标准动作等几个方面表达出民族舞剧的内容,在声乐艺术表演过程中,演员不管对上面所表达的艺术技能如何应用如何都必须在歌剧审美的前提下,重点表现艺术情节内涵,从而凸显出独特的艺术效果,使其民族舞剧作品更具备丰富艺术水准。所以,民族舞剧表演与音乐二

者必须相得益彰,体现民族舞剧的更高艺术水准。

4.2 具有强烈的情感性

歌剧艺术之所以历经沧桑,其最不衰主要的因素是其情感表现和音乐美感,完美呈现歌剧艺术的目标是通过口口相传,最终实现音与情统一。为了做出完整的歌剧作品,演员必须考虑通过旋律和情感之间的充分融合,从而更加深刻的认识音乐,创造歌曲内容并挖掘其情感含义,从更高深层角度分析作品,歌剧作品的生成起始于从感性认识到理性认识的转化过程,从而再深入生活中进一步地深化对作品的情感内涵实现。如表演《义勇军进行曲》时,为了要完美展现出艺术的本质含义,歌手必须知道歌曲背后的历史故事,并切身的体会到当时人民的情绪,这样发自内心的表演让歌声更加富有感染力,在具体的表演过程中,歌手更需要表达出对当时革命英雄的精神与情感,以及敬畏军人对革命事业的忠诚。

结束语

研究音乐表演与戏曲,表现艺术过程中的戏剧性变化是十分关键的,伴随着中国新时代发展的到来,想要不断发展民族歌剧表演的艺术性,就需要不断地提高声乐演唱综合能力。戏曲的音乐艺术特性的实质就是“戏曲思想”,“唱腔”也就是最主要的思想情感表达。要通过以歌、唱、剧的戏曲形态表现出来,积极主动地对国际戏曲表演艺术中的声乐表演方面内容加以全方位的掌握和理解,从而提高声乐表演的综合水准,但不管如何,戏曲表演中的戏剧性内容永远都是各个时期、各种戏曲行为艺术家挥之不去的艺术情结,也必将国际演员创造过程中的永恒真理。

参考文献:

- [1] 李贝.探究声乐演唱在民族歌剧表演艺术中的戏剧性体现[J].戏剧之家,00(7):5-6
- [2] 张强.声乐演唱在民族歌剧表演艺术中的戏剧性体现[J].歌唱世界,014,000(008):P.7-30
- [3] 谭强.浅析中国民族歌剧声乐作品的艺术风格处理[J].北方音乐,015,000(03):153-153
- [4] 廖婧玮.探究声乐演唱在民族歌剧表演艺术中的戏剧性体现[J].明日风尚,018(14):7-7

作者简介:

刘淑影(1972.07.29-),女,汉族,山东济南人,国家二级演员,学士,研究方向:声乐演唱。