

舞台表演在声乐演唱中的重要性刍议

伍 喆

(成都艺术职业大学音乐学院 四川 成都 611433)

【摘要】在我国经济快速发展的过程中，国家逐渐开始将文化发展作为重要发展任务，投了大量的精力和人力资源，不断促进自身文化实力的增强。声乐演唱在我国文艺表演中具有重要地位，同时也是很多高等学校艺术课程中具有较强吸引力的一种，声乐演唱中舞台表演是最重要的。在进行声乐演唱时，如果能够拥有丰富的舞台表演经验，可以进一步提高声乐表演质量。

【关键词】舞台的表演；声乐的演唱；演唱的重要性

1 舞台表演在声乐演唱中占据的重要性

1.1 舞台表演是声乐演唱和观众之间连接的纽带

演员在进行声乐演唱的时候需要在舞台上完成所有的表演，舞台作为演员表演的重要场所具有重要地位。舞台表演可以将传统歌唱以最高形式向观众进行表现，同时舞台表演也是一个载体，能够将演员演唱的声音以表演的形式向观众进行呈现。声乐表演观众不仅仅能够获得听觉上的享受，同时也将视觉艺术的一种观众可以把看到的舞台表演和演员的声音结合起来，从而对舞台上的演员进行个人评价。如果在舞台表演的过程中，演员只进行歌曲的演唱，不向观众展示任何肢体动作。那么会导致观众的体验感下降，甚至可能由于枯燥的表演逐渐出现厌烦的情绪，著名的音乐家赵梅伯曾经说过“一个优秀的歌唱家仅需要面部进行表达，一旦渲染过度就肯定获得相反的效果。如果让观众忍俊不禁，气氛就已经被破坏了。”所以歌唱家不仅要具有高水平的唱功，同时也要拥有一些舞台表演能力，要对表演过程中的翻出来进行把我在舞台表演的过程中能够吸引观众注意力的不是节目的数量最重要的是精华。歌唱家在舞台表演过程中要将自己的情感融入，其中用真心去歌唱用真情实感感染观众。

1.2 衡量表演者的标准

通过对舞台表演的观察能够直接判断一个歌唱演员的专业素养，如果一个歌唱演员足够优秀，那么当他走上舞台的时候就会很快克服紧张的心情，而且他们大多舞台经验丰富，能够在舞台上更好地向观众展示自己。歌唱演员在平复了自己简单的心情后，要保持端正的表情以及眼神吸引观众进入歌唱表演的氛围之中。在日常的训练过程中，演员要努力培养和提高自己的舞台，表演能力不断进行练习不断进行实践，通过实践发现自己的问题，然后根据这些问题制定练习方案完善其中存在的不足，通过大量实践经验总结自己的特征，发现真正适合自己的表演模式。比如著名歌唱演员戴玉强在舞台上表演时一直都是激情饱满，仿佛有着用不完的力气，甚至有点夸张，而魏松在舞台表演时，则会让人感受到沉稳大气，刘欢在表演时人们能够感受到其中的洒脱感。这些著名的歌坛家都具有自己的独特之处，他们每个人的特色都存在很大差异，所以舞台演员在表演的过程中要不断总结舞台表演经验，发现自己的特色，并且要不断的向观众展示自己的特色，真正在表演的过程中向观众展示自己的鲜明特征，让观众感受到音乐表演的魅力。

1.3 提升演唱者的自信心和作品的整体表现力

从来不是有天赋就可以成为歌唱艺术家，根据对音乐素质的分析能够了解到，没有在舞台上表演过的人和具有丰富舞台经验的人之间有很大差异，作为世界著名的男高音歌唱家，帕瓦罗蒂曾经说过，自己第一次进行歌唱表演的时候十分紧张，所以在演唱歌曲时会情不自禁地做一些小动作，这些小动作让歌曲表演的流畅性受到影响。后来经过大量的训练以及多次登台表演，让他克服了紧张的情绪。在表演的过程中，也不会受到各种小动作的影响，让演出质量提高了许多。帕瓦罗蒂能成为世界著名的声乐大师他不仅拥有很强的舞台表演能力，而且演唱技术非常精湛，艺术素养也非常高。舞台上的成熟表演可以让演唱者在演唱的过程中获取更强的自信，想要成为真正的歌唱艺术家不仅需要过人的天赋，勤奋的练习和付出更加重要，必须要通过大量练习提高自己的歌唱技术水平培养，并提高自己的专业素养。

瓦罗蒂曾经说过，自己第一次进行歌唱表演的时候十分紧张，所以在演唱歌曲时会情不自禁地做一些小动作，这些小动作让歌曲表演的流畅性受到影响。后来经过大量的训练以及多次登台表演，让他克服了紧张的情绪。在表演的过程中，也不会受到各种小动作的影响，让演出质量提高了许多。帕瓦罗蒂能成为世界著名的声乐大师他不仅拥有很强的舞台表演能力，而且演唱技术非常精湛，艺术素养也非常高。舞台上的成熟表演可以让演唱者在演唱的过程中获取更强的自信，想要成为真正的歌唱艺术家不仅需要过人的天赋，勤奋的练习和付出更加重要，必须要通过大量练习提高自己的歌唱技术水平培养，并提高自己的专业素养。

1.4 锻炼演唱者的肢体语言

肢体语言可能是面部表情发生的变化，同时也可能是形体上的变化，这些动作都可以用于情感的表达，能够让观众通过这些动作感受到自己的态度。在舞台表演的过程中，使用肢体语言，可以向观众传递美在舞台表演中肢体语言是十分重要的辅助手段，能够让演员的表演更具吸引力，动作也更加优美。在进行交流沟通时，人们会情不自禁的使用肢体语言，通过语气和肢体语言的配合，能够让交流沟通的效果得到进一步的增强，而且在进行唱歌的过程中肢体语言，也可以起到协调的作用，可以在肢体的辅助一下提高表演的传神效果，让我关注能够获得视觉和听觉的双重体验。在舞台上进行歌曲演唱的过程中，有时候演唱者只需要通过一个眼神或一个动作就可以将歌曲中蕴含的情感表达出来，让观众产生更加满足的艺术享受。所以，表演者必须要掌握舞台表演的基础知识，而且要对自己的动作以及表情眼神等进行协调，将以歌唱为主，表演为辅贯彻到整个舞台表演中，向观众充分展示自己的艺术水平。

2 歌手舞台表演的必备条件

2.1 歌手要有良好的文化艺术修养

每一个好的作品中都包含着作者非常多的感情，同时大多都具有丰富的文化底蕴，因此在日常生活中歌手要经常阅读文学作品感受，其中蕴含的各种感情，从而达到丰富内心的目的，而且有利于帮助歌手提高想象力。不断丰富自己的内涵进行大量的阅读，能够让歌唱演员在演唱音乐时，产生更加深入的理解，获得更多的情感体验。

2.2 歌手要了解作者的情感以及创作背景

每一首歌曲中都包含了作者丰富的情感，每一句歌词，都是作者情感凝聚的产物。所以歌手在进行作品的演唱之前要了解歌曲中所讲述的故事，感受其中的情感，了解作者是在怎样的背景下完成这首歌曲的创作，从而对歌曲进行准确把握，让舞台歌唱表演的主题变得更加鲜明。歌手在舞台表演过程中演

唱歌曲时要将歌曲的风貌向观众进行充分展示，让观众能够深入感受歌曲的情感，产生共鸣。促进歌曲艺术表现力的增强。

2.3 歌手要有真挚的情感并融入其中

想要通过音乐将作者的感情完美传达给观众歌手，就必须具备情感表现力，所以歌手在演唱之前必须要通过作品感受到作者的情感。在想象力的帮助下获得自己的感受，在表演的过程中歌手必须要饱含情感，让观众和歌手的表演产生情感共鸣，城监在歌手的演唱中才可以真正做到打动观众，产生更强的艺术感染力。

2.4 歌手要有良好的心理素质

心理素质是能够影响歌手在舞台表演过程中演唱水平的重要因素，如果歌手心理素质好，能够将自己的演唱水平完美地发挥出来，并且呈现出非常好的艺术效果。而如果心理素质较差，则会起到相反的作用，因此一个好的心理素质是歌手成功完成音乐表演的前提条件。如果歌手在演唱过程中，心理过于紧张，即便歌手的演唱能力非常强也会导致表演水平降低，所以歌手在表演的过程中，必须要保持好的心态，好的心理素质是保障舞台表演效果的接触，通过完美的表演能够让表演者提高自信心。因此，舞台表演和心理素质之间产生存在紧密关联，两者之间能够做到互相影响，同时也可以做到和谐发展，两者的和谐发展能够让表演变得更加成功。

3 歌手的舞台表演应注意的内容

3.1 “台风”

台风是歌手在舞台表演过程中，向观众展示的风貌以及风度的舞台上，表演者的每一个动作都能够将自己的台风体现出来。

其中风貌是舞台上，表演者仪表的体现，一个好的风貌能够让观众对表演者的形象产生深刻印象，例如服装以及妆容的都是表演者风貌的体现。此外，歌手的表情以及动作有没有真正做到带戏上场，都能和表演者的风貌有关。

风度是舞台表演过程中表演者精神气、艺术素养、心理素质等的体现。衡量歌手的风度能够通过感受歌手特殊的颜色以及演唱技巧。与此同时，观众也能够通过观察歌手的眼神和内心情感是否统一对歌手风度进行判断。

3.2 内心要与歌词大意统一

首先歌手在进行歌曲的演唱之前，必须要真正了解歌曲的内涵，不仅要记住歌曲的歌词，而且要真正做到吃透歌曲。歌曲中的每一句歌词都包含作者的感情，每一个词汇都可能蕴含一种情感，所以歌手必须要深入了解歌曲的内涵，感受作者的情感。因此，歌手只有真正将歌曲的主题表达出来，体会到歌曲中蕴含的丰富情感，才能真正唱好这首歌。在进行歌唱表演的过程中歌手不能只是通过技巧表达情感要在内心中保持合作作者相同的情感体验，真正做到将感情深藏于每一句歌词中，让观众能够通过歌声感受到作者的感情。在一首歌曲中，曲子的设计是曲作者根据自己对歌词的理解创作出来的，曲子中包含的是去作者理解的情感，其中也包含去作者在创作这首曲子时产生的内心活动。将内心情感和歌曲统一起来，能够将心中蕴含的情绪完美表达出来，歌手在演唱时要做到人歌合一，演唱过程不是跟着歌词走，而是跟着其中蕴含的丰富感情走。歌手在演唱歌曲中的情感时要将自己感受到的真情实感表达出来，

将歌曲中蕴含得情感变成自己的情感，然后在演唱过程中对这些情感进行充分的表达，让观众能够产生情感上的共鸣。这样的感情表达不能使用夸张的手法，否则可能会让人产生不真实的感受，太过虚假。

3.3 歌手要善于用形体表演

人的形体在表演过程中展示的不同动作，不同表情都可以产生，对不同情感的表达也可以在动作中蕴含不同的语言，这样的表达方法就是形体语言。形体动作能够将演员的内心想法传达出来，内心想法的传达在歌手演唱过程中是十分关键的。歌手在舞台表演过程中能够根据歌词中蕴含的情境以及情感进行形体动作的设计，让观众在歌声中体验情感的同时也可以通过动作感受思想。形体动作无法发挥出和语言同样的作用，对于某些活动的表达可能并不准确。演员也能够通过一些动作表情向观众表达情感。歌手要通过大量的时间表演，了解什么样的情感需要配什么样的动作。在丰富经验的支持下歌手能够根据歌词内容，歌曲情感设计合适的动作。

3.4 要学会用眼睛表演

歌手在表演的过程中，要学会如何使用眼睛进行表演，在进行演唱时要使用眼睛进行交流。在使用眼睛进行视觉交流的过程中，要根据场合的不同以及面对的对象的不同，使用不同的交流方法。歌手在演唱过程中，要学会使用这种交流方法，如果歌词内容需要唱给全场歌手就要对全场观众进行扫视，而如果歌词内容需要唱给某个人，那么歌手的目光只需要聚焦于观众之中的某个人，和他进行单独交流。如果演唱的内容具备回忆特征，歌手在进行演唱时要表达出回忆的眼神，而如果是憧憬未来的内容，眼神中要包含一些幻想色彩。

4 结语

总而言之，歌手在舞台表演的过程中想要只通过声音进行表演是远远不够的，歌手想要完成完整的表演不仅需要歌声，而且需要丰富的内心活动以及情感的表达，形体语言的辅助等。歌手在演唱歌曲之前，必须要对歌曲的歌词以及取中所蕴含的情感进行感受，将场合耶共同结合，在演唱的过程中将自己感受而来的情感融入，其中通过眼神和观众进行交流互动，让观众能够通过歌手的演唱以及肢体表演感受到歌曲中蕴含的丰富情感，和歌手产生情感共鸣，从而让观众们能够留下深刻的印象。通过舞台表演能够让歌手丰富自己的表演经验，可以让他们提高自己的自信心，有更高的心理素质，歌手在进行舞台表演时不能过于紧张，要保持稳定的心态，具有足够强的心理素质，这是歌手成功的前提条件。

参考文献：

- [1] 杨万春. 高师钢琴即兴伴奏课程中常见的问题及解决策略 [J]. 中国科技信息 , 2018 (21).
  - [2] 黄敏姣. 在声乐教学中糅合舞台表演训练实践研究 [J]. 齐齐哈尔大学学报：哲学社会科学版 , 2017 (3).
  - [3] 王颖. 融合与实践，刍议多元文化音乐教育背景下的高等音乐院校民族声乐教学 [J]. 交响：西安音乐学院学报 , 2017 (2).
- 作者简介：**
伍喆（1987-11），女，汉，湖南娄底人，硕士，成都艺术职业大学音乐学院，助教，主要研究方向声乐演唱、艺术嗓音。