

声乐表演中个性化情感表达的重要性

周雨施

(上海师范大学音乐学院 上海 200030)

【摘要】由于人们的生活质量标准在不断地提高,人们在日常生活中对艺术表演的要求也越来越多。尤其是针对声乐艺术来说,在其发展过程中添加了很多个性化元素,这样的艺术为人们的生活带来了更多的色彩,所以,本文从声乐表演的个性化情感表达方面进行深入的研究,以期能够推动声乐表演艺术的发展。

【关键词】声乐表演;个性化;情感表达

在声乐表演过程中,个性化的情感表达方式是非常重要的,影响着表演效果。声乐表演的内涵和形式,主要是情感的表达方式,是艺术的升华,能够净化聆听者的灵魂,从而达到最佳的表演效果。对于声乐表演者来说,如果想要进行表演,就必须要有情感表达意识以及表达能力,立足于声乐表演的个性化情感表达,使听者能够很好地融入作品之中,在作品中寻找真我,创造全新的自我。如何才能达到这样的表演效果,是众多表演者值得研究和分析的问题。

1 声乐表演与个性化情感表达的关系

1.1 声乐表演者要提升表达情感

为了能够提升声乐的艺术性、表现力以及个性化情感表达,声乐表演者必须对声乐作品的相关内容有更深刻的理解,同时也要对声乐作品的内涵和个性化情感进行全面地分析、多层次地理解。

1.2 声乐表演者利用动作展示情感

使用声音和面部表情来表达声音情感是最常见的表达个性化情感的方式方法,声乐表演者要用心体会,并利用情感表现出来,这样才能更好地彰显声乐的魅力。在进行声乐表演时,声乐表演者运用不同的声音来表达不同的声乐情感,通过这样的方式能够更好地展示音乐制作者的内心体验,也能够更加准确地展示声乐作品中的复杂情感,使声乐更具表现力,同时也能与听众产生共鸣。当声乐创作者和表演者能够形成情感共鸣,那么他们就能够释放思想的束缚,在表演过程中充分展现自己,为表达情感奠定坚实的基础,达到艺术和自我心灵结合在一起的目的。声乐艺术表演者每次排练过程中,要充分结合声乐作品的背景以及表现手法,这样才能准确理解声乐作品在创作时所表达的思想情感。在真正表演时,声乐舞台表演感染力主要体现在情感上,通过真诚的声乐表演,与观众建立良好的情感互动,这样才能使表演更加具有生命力。

2 个性化情感表达对声乐表演的重要性

2.1 个性化情感表达决定了声乐表演的成败

通过表演者的深情演绎,能够使声乐作品所拥有的情感表现出来,因此,声乐表演的成败直接受到声乐所包含的情感的影响,而声乐表演者的基本功通常可以通过个人

情感来提高。一般而言,观众很难对于声乐作品想要表达的情感有更加深刻的体会,导致观众对音乐作品缺少全面的理解,而通过声乐表演者的演绎,将声乐作品的实质含义和情感表现出来,帮助观众正确理解声乐作品的意义^[1]。

2.2 个性化情感表达是表演者水平高低的体现

情感赋予声乐生命和灵魂,情感的表达是表演者表演水平的体现。声乐表演者既要拥有高超的演绎技巧,同时也要拥有熟练的声音转换技巧,这样才能表演出更加具有感染力的作品。在一般情况下,表演者更加喜欢立体的形象,通过自己的肢体动作、面部变化以及声音调整等等,在舞台上深情演绎,给观众带来更加生动的形象展示,所有这一切都是声乐表演的整体素质的一部分。如果表演者不急于声乐情感表达,就很难让观众感受到声乐运动中的情感内容,而且观众也无法体验声乐之美。任何一个合格的歌手都必须具备声乐的基本素质,其中包含声乐基础、技术、情感和良好个人表达情感^[2]。

3 声乐表演中个性化情感表达的方法

3.1 透彻分析声乐作品

声乐表演和个人情感表达之间的正确关系在促进声乐艺术的发展和进步中具有重要作用。表演者为了能够展示出声乐艺术独有的美感,就需要将作品中含有的情感传递出来,而其表达方法是要运用正确的方法和技巧,前提是要透彻分析声乐作品,其原因是高质量的音乐作品对于表演者的技术要求也非常高,他们必须充分了解作品信息和作品的创作特点,并在此基础上,进行二次创作,只有这样才能使表演者的个性化情感表达发挥得淋漓尽致。当实际创建声乐作品时,在不同的环境和背景下,所创作的声乐作品也有着非常大的差异性,所以,要达到理想的表演效果,就要研究声乐作品的创作目的和创作环境,确定声乐作品的情感基调。例如,在表演《黄河谣》这一作品前,要清楚其创作背景,这是一个全民抗日的作品,其中有着浓厚的民族精神,同时也有人们自由奔放的情感。为了能够很好地提升演绎水平,表演者就要进行深入地分析和研究,并在此过程中融入自身的理解和看法,促使表演者能够更加客观地看待这部作品,然后通过个性化的表演方式,提升整体艺术表达的质量^[3]。

3.2 运用以情达意的方法

表演者在演唱之前,要了解音乐作品的创作者、创作背景以及创作目的等等有关的内容,并建立个性化情感,为情感表达奠定基础。针对作品来说,声乐表演者可以建立客观情感,如果想要有效提升表演者的表现力,就需要将个性化情感融入作品中,构建主观认知。情感的产生是优化声乐表演的基础和前提,但也要表演者经过反复的训练、勇敢的尝试,充分结合个人的经验和文化积累,才能更准确地理解作品,在二次创作中发挥个性化情感的传递。要掌握音乐作品的内涵,表演者要拥有极强的想象能力,通过实践体验的方式,体会创作者的思想和目的,然后形成独有的见解。声乐表演者在理解作品后,才能使情感表达达到事半功倍的效果。同时,在这样的过程中,他们必须融入和运用各种表演技巧来展现作品的内涵,同时将自己的主客观感受融入其中。例如,《黄水谣》的主要思想就是展现捍卫自由的民族精神。声乐表演者首先要分析作品的背景,然后分析歌词和旋律,把握作品的内涵,通过各种处理方式将作者的原创思想传达给观众,以反映战前和战后人们生活的变化。根据文字表达的意思,反映战时人们的痛苦生活,表现了对入侵者的愤恨和对人民的同情。只有这样才能保证作品的二次创作顺利完成,个性化情感表达的任务顺利完成^[4]。

3.3 重视形体表现优化

声乐表演是一种包罗万象的艺术形式,包括歌唱和表演。这种独特的表演艺术需要表演者运用多种技巧来进行个性化的情感传播,而不仅仅是依靠声音的表演。声乐表演者要注意积极调动个人的动作、表情和情感,寻求更多的肢体表达技巧来提高表演水平,充分展现声乐艺术,与观众形成共鸣。充分捕捉声乐作品的情感,将身体表现融入声乐表演中,促进情感表达。应特别注意以下几方面的工作:第一,用舞台形式呈现作品和视觉艺术,进行积极讨论。观众在表演中体验到独特的声乐魅力。在具体的舞台表演中,表演者要特别注意自己的衣着和姿势的优美呈现,充分运用自身的形体美,展现作品之美,用声音传达信息,运用自信有轻松的状态,成功塑造作品的精气神。第二,与观众进行眼神交流,并使用适当的面部表情来表达个人情绪。揭开作品所蕴含的情感,用眼睛呈现出来,可以充分体现眼睛作为心灵之窗的作用,真正打动观众,

拉近表演者与观众的距离。第三,适当运用手势,提高声乐表现和情绪表达,运用适当的动作,优化和激发演出气氛。即使是不同风格的声乐作品,表演者要运用不同的手势,注意手势的设计,使音乐风格、身体变化和手势尽可能和谐统一。第四,增加声乐表演的灵活性,通过适当的定位改变过于刺耳的表演,展现更大的艺术美感,提高观众对个人情感的理解^[5]。

3.4 提升整体文化底蕴

一名合格的声乐表演者必须要具备良好的道德素养和担当意识,认清自己的责任,坚守初心,不受外界影响,不断奋斗。要成为各方面的伟大歌手,需要不断增强个人士气,树立良好形象,将个人情感融入表演中,充分表达作品的内容和情感。表演者要达到声乐的完美表现,不仅要有优良的演唱条件,还要有深厚的文化底蕴,以专业的表演打动观众。表演者除了要提高文化背景和个人道德素质外,还必须严格要求自己,准确把握作品的内涵和深意,理解创作者的意图,捕捉作品中人物的情绪,进而让个性化情绪融入工作,表现更精准高效。歌手在日常训练中,要自觉注重学习,自觉提高文化修养,多角度熟悉作品,掌握最新的歌唱理论,用正确的理论和思想指导舞台表演实践。再依靠自己独特的想法和个性化的情感表达,为观众带来良好的艺术体验^[6]。

4 结语

声乐是利用声音来传达思想和内心情感的一门艺术,不仅包括音乐要素,同时也拥有各种思想和情感元素的结合。声乐是一种抒情艺术,能够表达最真挚的情感和思想。在声乐活动中,情感的表达是不可替代的,是表演的灵魂所在,同时也是一种精神交流的方式。每个表演者都有不同的个性,对于声乐作品的理解有着很大的差异性,这为个性化情感表达提供了机会,同时也对表演者二次创作提出更高的要求,情感表达的难度很大,要掌握表演技巧,使用合理的方式方法进行个性化情感表达。

作者简介:周雨施(2000.10—),女,江苏灌云人,研究方向:声乐表演。

【参考文献】

- [1] 龙沛.数字多媒体技术与高校声乐表演教学融合路径探究——评《高校声乐教学与多媒体技术应用》[J].新闻爱好者, 2021(9): 111-112.
- [2] 曾诚,李俊.区域展演平台建设视域下的艺术人才培养模式探究——以广西艺术学院声乐表演艺术人才培养为例[J].戏剧之家, 2021(23): 176-178.
- [3] 魏玉亭.高校声乐专业学生审美能力与艺术思维培养——评《当代高校音乐艺术教育研究》[J].中国教育学刊, 2021(7): 119.
- [4] 黄媛媛.互联网时代高校声乐表演与教学的多元化改革研究——评《21世纪我国声乐教学艺术表演与实践研究》[J].中国广播电视学刊, 2021(6): 133.
- [5] 董密.院校声乐表演专业教学的多元化探索——评《音乐教育与声乐表演研究》[J].中国教育学刊, 2021(6): 120.
- [6] 潘幽燕.美学视域下声乐表演的演唱技巧和能力提升研究——评《声乐艺术探幽》[J].社会科学家, 2021(4): 171.