

声乐舞台表演中演唱状态的情感表现剖析

周 鑫

延安大学鲁迅艺术学院 陕西延安 716000

摘 要: 声乐舞台表演是音乐艺术的重要组成部分, 要求表演者需要有较高中的舞台表现能力和演唱水平。本文主要分析了声乐舞台表演演唱状态的三个阶段, 即能够会唱阶段、演唱的好阶段和唱出精髓阶段, 然后研究了声乐演唱中的表演状态, 最后分析了声乐舞台表演中演唱状态的情感表现。

关键词: 声乐舞台表演; 演唱状态; 情感表现; 探析

Analysis on the emotional expression of singing state in vocal stage performance

Zhou Xin

Lu Xun Art College of Yan'an University, Yan'an, Shaanxi 716000

Abstract: Vocal stage performance is an important part of music art, which requires performers to have high school stage performance ability and singing level. This paper mainly analyzes the three stages of vocal stage performance, that is, the stage of being able to sing, the stage of singing well, and the stage of singing out the essence. Then it studies the performance state in vocal singing and finally analyzes the emotional expression of the singing state in vocal stage performance.

Keywords: vocal stage performance; Singing status; Emotional expression; exploration

引言:

舞台表演指的是演员在舞台上进行演出的各种艺术形式的总称, 主要分为戏曲表演、音乐表演、舞蹈表演、杂技表演、魔术表演等。但声乐舞台演出和舞蹈舞台表演是有所不同的, 声乐舞台表演主要是以表演者的演唱为主。所以声乐舞台演员在正式演出时, 应该保证声情结合, 并以自己精湛的声乐演唱技巧、形神兼备的表演方式演绎声乐作品^[1]。声乐舞台演员需要借助音乐来传达情感, 不但要求声乐演员具备坚实的音乐表演功底, 还要具备丰富的舞台演出经验。此外, 声乐舞台表演对表演者的思维和体能都有着很严格的要求, 声乐演员在表演歌曲时, 必须调节好自己的身体状态以及演出心态, 从而保证声乐舞台演出的顺利进行。

通讯作者简介: 周鑫, 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 陕西延安, 出生日期: 1998.02.25, 学历: 研究生, 毕业院校: 延安大学鲁迅艺术学院, 研究方向: 声乐演唱, 职称: 无。

1. 声乐舞台表演演唱情况的三个环节

1.1 会唱阶段

声乐舞台表演演唱情况的基础环节是可以会唱的环节, 会唱是给表演者一个作品, 表演者能够依据这一作品的主题思想、写作用意来进行演出, 而且可以针对音乐创作的调式调性有一定的认知能力, 而且把握读词与唱谱的方式。有关音乐创作的主题思想和写作用意的了解, 表演者必须借助丰富的乐理知识的累积, 根据表演者针对音乐创作的情况和用意的剖析, 能够感受到原创者的情感需求, 进而能够更好地来进行歌曲的情感表述。而针对音乐创作调式调性的深入剖析, 是一位歌曲表演者务必要把握的专业技能, 只需剖析好作品的调式调性, 才可以真实传递音乐创作的深入蕴意。读词和唱谱也是表演者务必要具有的能力, 剖析歌曲歌词中间的逻辑顺序, 及其歌曲歌词表述的内涵, 是每一位表演者的一门技能, 另外, 也必须提升歌曲表演者的唱谱能力, 把握好歌曲的节奏感, 突显歌曲的艺术美。

1.2 演唱的好

演唱的好意味着音乐表演者掌握了基础的表演技巧,

如发声技巧、气息、共鸣、位置等,并且能够灵活运用乐理知识服务于声乐舞台表演,更为重要的是演唱者能够正确地理解音乐作品所表达的情感,并且将情感完美地融入到声乐舞台表演当中,给予观众良好的视听体验^[1]。优秀的声乐舞台表演者能够通过情感的渲染来为音乐增添丰富的情感色彩,让观众感受到音乐背后的故事,以及音乐所传达的深刻情感。演唱的好需要的不仅是大量的音乐练习,更需要的是一颗融入生活的心,在生活中找寻音乐的内涵,在舞台上才能自然而然地表达出音乐的魅力。

1.3 唱出精髓

所谓唱出精髓,指的是声乐舞台表演者在进行舞台表演时,应该在唱好歌曲的基础上更进一步,能够通过肢体语言等表达自己的情感,唱出自己的风格。所以声乐舞台表演者应该让自身的声乐基础知识更扎实,并不断进行演唱练习,进而在整体提升自身歌唱实力的同时,更加精确地表达音乐作品的情感要素,通过自身的声乐演唱,将情感融入音乐当中,达到最好的演唱表演效果。每一位声乐舞台表演者对音乐创作的了解与表述皆是不一样的,出色的演唱者可以根据演出舞台上独有的姿势或者脸部特点来展示自身的演唱特点,通过本身独有的演唱特点让观众牢记,给观众留下深刻的印象。

2. 声乐演唱中的表演状态

2.1 面部表情

表演者的面部情态是表现作品感情基调很重要的一方面,他们通过自己五官的变化来表现作品的内涵,作品是沉闷还是欢快我们都能通过表演者的形态感知到。他们的嘴型、眉毛及其面部肌肉的形状都是为作品量身定做出来的,一颦一簇无时无刻不在表现着作品的内容,让听众觉得人已经融入到演唱者所营造的氛围中,印象深刻。国际著名喜剧演员憨豆先生,他的眉毛、鼻子和面部肌肉的融合,形象的表现出一种搞笑的演出效果,让观众捧腹大笑,单单是一种表情,也是表演的一种形式。

2.2 心理状态

心理状态是演唱家所表现出的内心的感知,紧张、恐惧都是心理状态的影响因素,这直接影响到表演家的演唱效果。没有经验的表演家在初次登台的时候难免会紧张,很有可能会影响到自己的发挥,平时的技术水平表现不到位,演唱和伴奏不能很好的契合,甚至会出现忘词的尴尬情况,导致表演的失败。所以心理状态也是影响演唱者的演出效果重要的一方面,要及时调整自己的心态,正确的看待自己,同时也要积极锻炼自己的心

态,积累临场经验,在表演中沉着冷静,稳定发挥,表现出自己真实的水平。

2.3 身体姿势

表演家身体的站立对演出具有支撑作用,身体表现的姿势绝不仅仅只有这一种作用,衣服的穿搭、身体的姿势、道具的使用都决定了听众对表演者一个整体感知和最初的印象,好的印象是表演成功的一半,这句话很有道理。而且身体的站立姿势还决定着表演者的发音效果,只有站姿站的稳固,发声才能浑厚有力,充满感染力。在演唱中的高潮部分需要表演者的高音时,他们无不是俯身蓄力,调整呼吸,然后迸发出高亢的歌声,可见身体姿势对于演唱调整的重要性。在演唱表演中,表演者的走动、队形的配合也是衡量演出效果的重要的环节,好的动作可以让表演者放松心情,使表演更加的精致,为自己的表演加分。随意的动作就会给人留下一种轻浮,不稳重的感受,所以在舞台演唱时要注重自己的身体姿势,及时调整自己的姿态,给观众留下一个好的印象^[3]。

3. 声乐舞台表演中演唱状态的情感表现

3.1 提高创新能力

鲁迅曾说,“世界上本没有路,走的人多了,也便成了路。”最开始的走路的人便可以看作是一个创新者,走他人未走过的路,但是后来的人再走这条路也是借着创新者的步伐。创新不仅是一种人生的选择,也是一种能力。在音乐创作领域亦是如此,如果仅仅是走他人走过的路,并没有开辟出自己的道路。因此,声乐舞台演唱者需要不断地提高自身的创新能力,增强创新的意识与觉悟,在音乐道路上开辟出新的方向。提高声乐舞台演唱者的创新能力的前提是,演唱者需要有深厚的基础知识作为支撑,基础牢靠才能灵活地进行演唱的创新。同时也需要演唱者具有发散性思维,不要死板地固守一套理论或是想法,而要能够对于不同的音乐作品能够广泛地思考,通过不同的演绎风格来表现音乐作品。

3.2 结合生活实际,表达真挚情感

声乐表演艺术最重要的是演唱,演唱的抑扬顿挫是基础,但只有将画面感融进音乐演出中,才可以用真挚的感情提高声乐艺术的感染力与3D渲染力,保证其表演可歌可泣、以情感人。声乐造型艺术中的情感表达要融入日常生活的声与情,通过仔细观察,切身感受日常生活的情与景,将画面感融入演唱表演中,进行情感的抒发与表述。对于歌曲演唱来讲,情感是最好的辅助,不管歌唱者要表述哪种情感,都必须依靠日常生活这一最

好的老师,在演出舞台上呈现最好的演出,使观众得到声乐造型艺术的感染,产生内心上的共鸣点。声乐演唱者要对歌曲中的情感与内涵进行深层次了解,融合本身情感与社会经验进行演绎,让观众感受到歌曲所表述的情感内涵与观念,保证情与声相互依靠,诠释声乐的风采,表达出情感的深刻含义,使声乐演出声情并茂。

3.3 塑造联想意识

在声乐舞台表演中,应当充分运用联想的作用,从音乐创作自身联想更深入的内涵,是声乐舞台表演者的能力反映。但因为受外部众多要素的影响,很多人失去联想的观念,乃至忽略联想在歌曲创作中的作用,它是十分不利歌曲创作与自主创新的。因而,必须有目的地塑造声乐舞台表演者的联想思维和能力。联想必须使声乐舞台表演者处在一种释放压力缓解的心态,在讲解音乐创作的过程中,融进本身有关音乐伴奏与歌曲创作用意的联想,还可以根据发掘日常生活存有的事情多方面联想,根据这种联想来不断丰富音乐创作的内容和感染力,可以激发出观众的情感共鸣^[4]。作为演出舞台的歌唱者更必须激发本身的联想能力,能够想象歌曲主角的小表情、姿势、心态等,在歌唱的过程中,不断根据人体或者小表情来加重歌曲的感染力,进而吸引住观众们。

3.4 做到形神兼备,触动观众心灵

声乐舞台表演的造型艺术有别于其他演出,更重视对声乐情感的处理,一定程度上减弱了对舞台表演的关心。一些歌唱者存在过分重视声乐演唱,而舞台表演形体风采不足的问题,尽管其声乐作品的演唱可能更加优异,可是对于观众来说,不论是情感的感召力,还是视觉效果的观赏性都会减弱,非常容易造成视觉的疲惫。因此,声乐舞台表演者要利用恰当的形体姿势给表演加

分,并保证以声带形、以形托音,从而通过声音、感情和形体提升演出效果,增加舞台演出的吸引力和风采。需要注意的是,声乐歌唱者的舞台表演不可舍本逐末、顾此失彼,声乐表演的情感表现才是重要的,要紧紧围绕这一重点,运用形体表演的辅助,达到理想的舞台演出效果。要明白姿势的恰如其分,不能邯郸学步,影响总体演出的和谐。演出时,要重视眼神的情感表达,在演出舞台上用有灵气的双眼同观赏者进行沟通交流,以增进情感的表述与传送,同观众产生内心共鸣点,达到极致的演出效果。声乐表演者的情感产生于心里,表述于外,可是,要注意舞台表现不仅要有思想感情上的直接体现,还要有形体的直接表达,用外在的面部情绪和肢体动作实现思想感情、音乐、舞台表现的统一,从而打动观众,触动观众的心灵。

4. 结束语

总的来说,声乐造型艺术作为一项覆盖面广、要求高的艺术表演,在情感表达上应融进日常生活的画面感,提高本人声乐涵养,保证形神兼备、情况融合,为能够更好地掌控声乐作品服务,完成声乐表演艺术中情感表达与舞台表演的极致融合。

参考文献:

- [1]邹新华.也谈声乐艺术的舞台表演[J].艺术教育,2020,(08):137-139.
- [2]杨嵩.论声乐演员舞台表演实践的准备[J].音乐探索,2021,(03):62-64.
- [3]李冰.声乐心理学在声乐舞台表演中的运用[J].音乐时空,2020,(12):70-71.
- [4]赵晓鹏.声乐艺术中的情感表达大舞台[J].太原大学学报,2021(04):102-103.