

声乐演唱技巧中表演感觉教学的改革方向研究

黎仕明

宁夏师范学院 宁夏固原 756000

摘要: 表演感觉作为声乐演唱技巧中的重要组成,能够赋予歌曲灵魂,帮助歌手表达出歌曲的主题思想和精神内涵。声乐演唱是一种非常复杂的表演形式,而通过良好的表演感觉能够和观众形成情感上的共鸣,为观众带来更好的视听享受,促进听众对声乐表演的深度理解。本文基于声乐演唱技巧中表演感觉教学原则,探讨教学改革方向,提升学生的声乐演唱水平。

关键词: 声乐演唱;表演感觉;改革

Research on the reform direction of performance feeling teaching in vocal singing skills

Li Shiming

Ningxia Normal University, Ningxia, Guyuan, 756000

Abstract: as an important part of vocal singing skills, performance feeling can endow the soul of songs and help singers express the theme and spiritual connotation of songs. Vocal singing is a very complex form of performance, and through a good performance feeling, it can form an emotional resonance with the audience, bring better audio-visual enjoyment to the audience, and promote the audience's in-depth understanding of vocal performance. Based on the teaching principle of performance feeling in vocal singing skills, this paper discusses the direction of teaching reform and improves students' vocal singing level.

Keywords: vocal singing; Performance feeling; reform

很多学生在演唱过程中会运用大量浓厚的技巧,虽然能够表现出较强的技巧性,但缺少情感投入,对表演感觉的塑造十分不利。而开展表演感觉教学则能够在一定程度上激发学生的表演情感,让学生在声乐演唱时以更加多层次化的表演,带动整场的气氛。每一首歌曲被创作出来,都会由演唱者注入人的情感来进行表演。演唱者会将自己对音乐的理解和认知融入到表演中,而听众则会结合自己的理解来进行欣赏和感悟。声乐演唱中的表演感觉并不拘泥于单一的形式,通过有形的表演,将无形的音乐赋予灵魂生命。同时在舞台造型、舞蹈和背景等的加持下,进一步表现歌曲的深厚内涵,让声乐表演成为一种鲜活的表演艺术。

一、声乐演唱技巧中表演感觉教学原则

(一) 以生活为本

演唱者在演唱与自己生活相结合的歌曲时,更容易去掌握表演感觉,表达自己对歌曲的内心情感。而在声

乐演唱技巧中进行表演感觉,教学时也需要遵循以生活为本的原则,结合学生的日常生活实际进行教学,从而促进表演感觉教学的改革。例如姚晨曾在第二季《跨界歌王》中演唱了一首《父亲的散文诗》这首歌曲,而这首歌和歌手的日常实际息息相关,尽管在演唱过程中极力控制自己的情绪,但听众依旧能听出来那种父亲的伟大。再比如《常回家看看》、《亲爱的妈妈》等等,这些歌曲都和学生的日常生活有什么密切的联系。除了歌颂母爱,父爱的伟大之外,还有赞扬青春激励青年人勇敢向前的歌曲。比如《理想》、《这个年纪》等等。而之所以能够在演唱这些歌曲时掌握表演的感觉,是因为这些东西和学生的日常生活息息相关。因为父亲母亲在自己的身边,因为自己刚好处于迷茫但充满干劲的年纪。演唱者能够体会到父亲母亲对自己的辛勤付出,同时也能够体会到自己在砥砺前行时所遇到的困难和问题。这些都可以有效提高作品的意义和价值,让学生深入理解。

将其作为教学案例,为学生日后的演唱表演奠定扎实的基础,强化表演感觉教学^[1]。

(二) 重视思想情感表达

针对声乐专业学生需要重视情感思想的表达,培养学生良好的分析能力和情感理解能力。当演唱者需要进行表演创作时,需要在分析歌曲的内容、主题和情感色彩的基础上进一步了解歌曲的结构、风格等等,并灵活运用自己的声乐演唱特点,个性化处理。而这就被称为演唱技巧中的表演感觉,通过个性化的演绎表达歌曲中的思想、情感和内涵,将自己的情绪融入到歌曲中,带给听众别样的感觉。音乐的审美标准应该以真为主,包括真情实感、真心真美等等。而不应该为了演唱而演唱,去用大量花哨的声乐技巧,虚情假意,装腔作势。这样不利于思想情感的表达,也不符合表演感觉教学的目标。教师在进行表演感觉教学时需要遵循思想情感表达的原则,以作曲家的内心情感为根本,引导学生去了解歌曲中喜、怒、哀、乐不同情绪情感的变化。并引导学生利用自己的声乐技巧、个性化音色、神态表情和肢体动作等表现出来。实现和听众内心与思想上的双重共鸣,促进表演感觉的提升。

二、声乐演唱技巧中表演感觉教学改革方向

(一) 强化学生基础表演能力

学生在进行声乐演唱表演时,其表演感觉会受到多种因素的影响。例如本身的艺术水平、声乐技巧、操作能力、心理素质和想象能力等等,而这则需要学生在学习过程中不断摸索实践,感受音乐作品的主题思想和内心情感。教师则需要帮助学生提升自己的表演感觉,结合时代特点,并保证内容符合教学需求。基于自己的教学实践经验,制定更加丰富的教学计划。教师在培养学生声乐技巧的同时,还应该强化学生的心理素质。适当融合表演感觉知识内容,强化学生的基础表演能力,促进声乐演唱技巧表演感觉教学改革^[2]。

在进行教学时,教师可以将情感和声音作为表演感觉教学的核心内容。打造系统完善的教学模式。采用综合性、多样化的教学方式,让学生能够集中自己的注意力。实现适应交流、记忆情绪、情景想象力、信念真实、自然与控制等的联系。在声乐演唱技巧教学中学生需要掌握自然气息,并控制自己的声音。学生可以利用自己原本的声音进行演唱,但如果缺少良好的音乐天赋,则很难完成歌唱表演。在自然与控制这节课中,教师就需要帮助学生调节发声器官并适度拓展共鸣器官,让学生掌握多样化的声音控制方式,实现呼吸器官与语言器

官的均衡。而在这时教师则可以融合表演感觉教学让学生在控制自己的声音方面融合情感内涵,夯实学生的表演基础。让学生在学会控制声音之后,再一次演奏同一首歌曲。去感受二者之间的不同,提升学生的表演感觉。

(二) 帮助学生掌握表演感觉

在声乐演唱技巧表演教学中,需要教师借助创设情境或者其他因素,锻炼学生的表演感觉。教师需要帮助学生掌握外部感觉,这样才可以让学生充分运用自己的心理情绪、情感内涵以及生理等等去感受歌曲的主题思想。而外部感觉的训练主要包括多种感官的训练,例如听觉、味觉、视觉甚至嗅觉和触觉等等。例如在课前教学时,教师可以为准备不同口味的糕点,让学生在吃糕点的过程中注意并观察自己和他人的表情神态变化。或者在某天艳阳高照时,站在公园内引导学生进行场景表演,去培养学生的表演感觉。教师可以为创设多种情境,让学生在环境中去体会不同的表演感觉。比如在野外郊游时感受大自然的美丽,去聆听风声、雨声和鸟儿婉转的歌声。而在这一基础上,转变场景大家在炎热的天气中为了抵达目的地汗流浹背、口干舌燥。而这些情境都可以调动学生内心的情感,强化学生的表演感觉真实性,让学生能够在演唱时注入自己的真情实感^[3]。

另一方面则需要强化学生对某一物体的信念与感觉,需要教师在明确教学要求的基础上,利用多种方式强化学生的表演感觉能力。首先需要让学生在声乐表演时突出形象、生动、细腻、准确和真实等特点,让表演生活化细节化。其次则需要让学生去回忆自己的生活情绪,利用艺术性的声音去展现声乐表演的魅力和可视性。而在此基础上还可以通过多种物体来锻炼学生的转移物体注意力,比如石膏雕像、绘画作品、一束花或者一本书等等,都可以作为表演感觉教学的重要资源。教师可以引导学生将石膏雕塑看作是收音机,将美丽的花朵看作是精美的礼品盒,或者将绘画作品或者书本等等看作其他东西。这种教学方式不仅可以有效活跃课堂教学氛围,还能够调动学生的主观能动性。引导学生积极参与声乐表演教学活动,发挥学生的想象力和创造力。

(三) 强化学生创作思想意识

在以往的声乐演唱技巧教学中大多是采用单一的教学方式,通过伴奏为学生创造相应的环境,让学生进行练习。而在这一过程中,虽然教师会讲述作品的内涵主题思想以及拓展音乐作品背景,并要求学生投入真情实感,但学生很难达到教师的要求。影响到表演感觉教

学质量,不利于教学改革。为了进一步提升学生的声乐表演能力,强化学生的表演感觉,需要教师针对性培养学生的创作思想意识,融合个性化因素到表演感觉教学中。声乐表演和其他学科有着一定的联系,例如形体课程就可以融入声乐表演感觉教学中。教师可以邀请校内专业的形体教师锻炼学生肢体动作表达情感的能力,提升学生的柔韧性,让学生能够用不同的肢体动作来体现音乐作品的情感^[4]。而这样还可以锻炼学生的身体素质,强化学生的心肺能力,有助于学生保持高强度的演唱训练,提升学生的声乐表演效果。除此之外,教师还可以组织学生走进大自然中,通过游览公园、江河或者秀丽险峻的高山,来帮助学生形成良好的创作思想意识,让学生以江河为背景去演唱《一条大河》这首歌曲,而学生将会在真实的背景下切身感受到歌词的魅力,抒发自己的真情实感,提升学生的表演感觉。再比如一些电视节目中会以黄河为背景,而这时教师可以组织学生共同演奏《黄河大合唱》,让学生感受到该音乐作品中所展现出的恢宏气势。并拓展学生的创作思想,提升学生的声乐表演能力。

(四)融入民族文化,培养家国情怀

我国拥有非常悠久的历史,56个民族每个民族都拥有自己的民族特色和音乐内涵。在教学中,教师可以适当融入民族文化,培养学生的家国情怀,提升学生的表演感觉。比如蒙古族的歌曲《梦中的额吉》就曾经感动过许多听众。或者维吾尔族歌曲《掀起你的盖头来》,这首歌曲家喻户晓。而在声乐表演时为了更好地体现演唱者的内心情感,可以让演唱者身穿维吾尔族特色的服装,并通过男女对唱的方式来引导学生感受歌曲的内在情感。而在进行声乐表演时需要提前为学生科普歌曲的创作背景,让学生适当了解民族特色和音乐特色以及情绪特色。从而使学生能够在演唱该歌曲时体现欢快的节奏,培养学生的情感掌握能力^[5]。

融入民族歌曲除了能够锻炼学生的声乐演唱能力之

外,还可以有效传承与保护不同民族的音乐文化,促进我国音乐艺术的发展。声乐专业学生来自不同地区、不同民族,因此在了解和学习声乐知识,培养表演感觉时,具有较大的差异性,融合民族文化,能够拉近学生和声乐知识之间的距离,并打造和谐愉快的教学氛围,进一步提升学生对声乐演唱的兴趣。而在进行表演感觉教学时教师还可以鼓励学生结合自己的民族特色进行表演。比如《青藏高原》这首歌曲的教学中,教师就需要在锻炼学生气息的运用和高音部分的技巧之后,引导不同民族学生利用自己的民族特色和个性化音色来进行声乐表演。这种方式能够有效消除学生心理方面的紧张感,锻炼学生心理素质的同时营造良好的师生关系。让表演感觉教学在轻松愉快的环境中高质量开展,提升教学效率,促进教学改革。

三、结束语

综上所述,表演感觉教学改革能够有效提升笙管乐演唱技巧教学质量,使学生掌握更多声乐技巧,提升学生的声乐演唱能力。而学生则需要在学习过程中灵活掌握自己的内心情感,以更加真实的情感表达方式去打动听众,形成内心上的共鸣。让听众能够在欣赏过程中感受歌曲的力量和内涵思想,为听众带来良好的视听享受,提高音乐作品的内在价值。

参考文献:

- [1]邓小榆.声乐演唱技巧中表演感觉的教学[J].艺术大观,2022(09):120-122.
- [2]李鑫.声乐演唱技巧中表演感觉教学的改革与研究[J].风景名胜,2019(11):101.
- [3]汪梅娟.论声乐演唱技巧中表演感觉的教学[J].艺术品鉴,2019(11):187-188.
- [4]冯姗姗.声乐演唱技巧中的表演感觉教学的改革与分析[J].普洱学院学报,2017,33(06):101-103.
- [5]孟世虎,靳宇.声乐演唱技巧的构成要素及作用[J].喜剧世界(下半月),2022(05):79-81.