

基于合唱指挥中的肢体语言表达分析

孔亚敏

西北大学现代学院音乐舞蹈学院, 陕西 西安, 710130

摘要: 随着时代的发展,人们的生活水平在不断提升,越来越多的人开始追求精神食粮,如各种各样艺术团的出现,也直接的体现了社会的进步。就当下社会而言合唱团体的形式是多种多样的,有混声的合唱,也有童声的合唱,各种各样应有尽有。合唱团的出现以及不断发展,提升了人们对艺术的热情,丰富了人们现有的生活,熏陶了人们的审美。尤其是一些具有时代的作品,在合唱团的演唱下更是将民族合唱艺术推向了高峰。本文就合唱指挥中肢体语言表达的作用进行阐述,分析合唱指挥中肢体语言表达的原则,提出合唱指挥和肢体语言结合的策略。

关键词: 合唱指挥; 肢体语言表达; 作用; 原则; 策略

引言: 在音乐表演中合唱是一个重要的表现形式,其是指集体对多声部的声乐作品进行演唱,通常在合唱的过程中会有指挥。通过指挥的力量,让整个演唱的单一声部更加的协调,让整个旋律更加的和谐,同时展现出歌曲的情感。就我国而言合唱团是非常多的,但只是将合唱的形式融入其中,并未发挥出合唱的效果。如只达到了统一,却看不到情感、动作、表情等协调性。可见在合唱艺术领域,还有很长的一段路要走。加强对合唱指挥中肢体语言表达进行分析,能够有效的提升合唱的质量和效果。

1、合唱指挥中肢体语言表达的作用

(1) 有利于统一在整个合唱中的节奏

合唱是一种音乐的演唱形式,其通常是指多人进行作品的演唱。而个体之间的声部是存在很大的差别的,对于音乐的理解也不同,在进行演唱时必定会出参差不齐的情况。在这个过程中指挥者就显得尤其重要。指挥者会通过肢体的指挥动作对整个合唱的声音进行统一,以保证合唱可以带来最好的效果。通常肢体语言和整个音乐的情感而言是非常一致的。指挥者可以通过身体的各个部位,比如像手部、眼睛、头部等进行指挥,帮助合唱团体中的每一个成员积极的融入到音乐的演唱中,实现整个合唱节奏的统一性,发挥出演唱者的水平。同时通过各类肢体动作,也可以和观众之间有效进行互动,加深观众对音乐作品的理解。

(2) 有利于保证整个合唱的一致性

作为合唱团的指挥者,其必须要对音乐有充分的了解,有足够的力量,才能够对合唱进行指挥。通常在进行指挥之前,作为指挥者需要先了解音乐的风格。通过最恰当的肢体语言将整个音乐的风格表达出来,要保证肢体动作和风格的一致性,这样才能够指挥的过程中,发挥出作用。其次要了解演唱者的特点进行指挥。在整个音乐表达过程中,演唱者是主体,只有保证演唱者的肢体动作和指挥者的肢体动作相一致,才能够提升整个合唱表演的感染力。当然这就需要指挥者对演唱者的年龄、经历、性格等深入进行了解,相互

配合,共同合作。做好充分的调查,发挥出指挥者在整个合唱中的作用,保证合唱的一致性^[1]。

(3) 有利于充分的表达作品的内涵

合唱者通过演唱的方式将作品带给观众,观众通过欣赏演唱者的作品,继而获得一种精神感受,产生和作品的一种共鸣。在整个过程中,指挥者指挥演唱者的神情、动作、节奏,同时演唱者通过肢体语言对整个歌曲完美的进行展现,促使演唱者和观众可以更好的了解作品,继而展现出音乐灵魂。不仅展现了一个完美的音乐作品,同时还充分的表达了作品的内涵^[2]。

2、合唱指挥中肢体语言表达的原则分析

(1) 肢体语言应遵循演唱者特点的原则

合唱通常是指多人对作品的一种演唱。为了提升整个演唱的质量,就需要通过合唱指挥表达出整个合唱作品的内涵,实现整个合唱的协调和统一。然而在整个表演中,每个表演者的性格、能力、风格都是不同的。而为了表达出最好的舞台效果,就需要遵循演唱者特点的相关原则。结合演唱者的特点,挖掘出演唱者在演唱过程中的独特魅力,以实现演唱者和作品之间的有机整合,同时提升整个合唱表演者的感染力。

(2) 肢体语言要符合作品风格的原则

合唱对于每一个演唱者都是重大的考验。其不仅要了解音乐,演唱出作品的内容,同时还要表达出其中的情感。指挥者的肢体语言在整个演唱环节,不仅是对演唱者的一种指挥,同时也是对作品风格的一种展现。指挥者要紧密结合作品本身的特征,让演唱者进行演唱,同时用肢体语言进行指挥,实现整个演唱过程中内容以及情感的协调,提升音乐艺术作品展现的效果。

(3) 肢体语言要和演唱内容相统一的原则

指挥者的肢体语言的作用有很多,其是帮助演唱者更好进行演唱的一种方式,同时也是和观众之间的一种有效连接,促进观众对作品更好理解的一种载体。具体在合唱指挥

中表达肢体语言时,还需要遵循演唱和演唱内容相统一的原则。通过肢体的语言表达出演唱的内容,保证整个合唱指挥中,无论是指挥者还是演唱者,都可以展现出演唱的内容以及风格,提升整个合唱环节的一致性。设想一下,如果在整个合唱指挥中,指挥者的肢体语言和演唱风格脱节,演唱者无法正确表达,观众无法理解,这也必然使得整个音乐作品的感知能力大大降低^[3]。

3、合唱指挥和肢体语言有效结合的策略

(1) 发挥出手势指挥作用,表现作品情感

手势语言是整个合唱指挥中非常基础的一种语言,其可以将合唱团中成员的节奏进行调整,以保证整个作品的协调统一性,同时还能够将整个作品的情感进行展现。在利用手势进行指挥时,指挥者会采用自己的手指、手掌或者是手腕等表达语言艺术。通常艺术作品不同,所使用的手势语言也会存在差别。对于指挥者而言手势除了要具有控制的作用之外,还要具备灵动感。如利用手势力道的轻重,对感情高低进行阐述,也可以利用手势语言对整个合唱过程中演唱者的气息进行调整,保证整个语言的统一性。切忌在整个合唱指挥中出现过于夸张的手势语言,比如过分提高手的部位,影响整个队员的气息稳定。要想完美的展现出指挥的作用,就需要配合身体的多个部分进行。比如利用手指展现出语言的多样性,控制音乐的节奏,利用手腕部分对合唱环节的音乐进行调节。要善于采用不同部位的手势对音乐作品进行阐述,提升手势语言的表达能力。当然这也需要指挥者根据不同的作用,不断进行训练,才能够达到较好的音乐效果^[4]。

(2) 通过口型表达,提升演唱的一致性

在合唱训练中,除了通过手势对合唱进行指挥之外,口型的训练也是必不可少的。在合唱表演环节,指挥者可以将口型和合唱内容进行统一,通过口型对表演者进行指挥,提升整个合唱的统一性。例如基于音乐作品的音调、音色等,设置合理的口型指挥,以实现声音的统一性。同时还要保证口型的美观。对于指挥者而言,其面临的不仅是演唱者,还有观众,其每个动作和神情都会影响到合唱表演的效果。因此除了保证口型和作品的三要素一致之外,还要保证整个口型的美感。指挥者可以通过对照镜子的方式,不断进行口型的训练,通过口型合理的表达自身的情绪,展现出作品的内涵,提升整个合唱环节演唱的一致性。

(3) 通过训练面部表情,呈现完美作品

在合唱指挥中面部语言的训练也是非常重要的,其可以对艺术作品中的情感意向充分进行表达。指挥者通过面部的眼睛、鼻子或者嘴巴等各个器官诠释作品的情感,展现出整个作品的喜怒哀乐。如对一些欢快的作品进行表达时,需要合唱者采用兴高采烈的面部表情语言进行展示。如若是一些愤怒的作品,可以通过睁大眼睛的方式。在和演唱者以及

观众相互交流的过程中,传递作品的情感,发挥出面部表情的指导作用,将一副完美的作品展现给观众。而想要发挥出在整个合唱指挥中面部指挥的作用,就需要对作品的内涵深入进行了解,对其精髓进行感悟。通过面部的变化指挥演唱者进行演唱。如像青木的节奏就属于欢快型的,指挥者可以以高兴的神情传递整个情感基调,便于演唱者以及观众了解音乐的情怀。其次还要及时的和演唱者进行眼神的沟通,通过眼神发布命令,让演唱者更好的诠释该首音乐的内涵。通过眼神和眼神的互动,可以更好的进行情感的沟通,也有利于观众以及演唱者在欣赏以及演唱的过程中掌握音乐的内涵和灵魂,提升合唱的效果。注意在眼神沟通环节,不能够只将注意力放在某一个演唱者的身上,要对合唱团中的每个成员进行观察,了解其是否出现了走神、走调等情况,继而再通过合理的手势或者是眼神,让演唱者专心演出,完美的呈现音乐合唱作品^[5]。

(4) 训练指挥者的站姿以及坐姿

指挥者除了通过面部表情以及手势、口型等指挥方式对演唱者进行指挥之外,还可以从美学的角度利用身体的语言对演唱者进行指挥,展现出整个演唱的精神。如若在演唱的过程中指挥者采用一种邋遢、散懒的身姿,对整个演唱进行指挥,很显然难以体现演唱的效果。通常在合唱指挥中包含坐姿以及站姿两种。在正式的演唱中,指挥者通常是保持一种站立的姿态。为了保证指挥者的精神风貌。作为指挥者,在站立的时候一定要双足站稳。肩部要放松,身体要端正。如果指挥者本身个子较高,那么在进行站立的过程中就要尽可能的平视进行指挥。相反,如果指挥者的身高较矮,那么就需要稍微仰头,面对演唱中的各个成员的,和成员的眼神进行沟通 and 互动,以达到对作品的指挥目的。通过站姿向外部传达一种形态之美,让外部感受到音乐合唱的严谨性。同时再配以相应的面部以及手势语言,更能够体现出整个合唱指挥的协调性以及和谐性。站姿的指挥并不是绝对的,无论是训练还是正式合唱指挥中,也可以通过坐姿的方式进行音乐指挥。在排练环节,指挥者的坐姿是有一定的要求的,不能够坐凳子的全部,只能坐1/3的位置。坐在凳子上的姿态必须是直立的,保持和站立之下精气神的一致性。

结语:

合唱是演唱的一种方式,为了保证合唱的协调性、统一性,则需要融入合唱指挥,而合唱指挥中的肢体语言,对于整个合唱作品能否完美展现具有重要的作用。在合唱指挥中通常所使用的肢体语言表达包含面部表情、手势指挥、形体等,要充分研究音乐作用,通过肢体动作进行表达,以保证演唱者的协调性,提升作品的感染力。

参考文献:

- [1] 丁明飞. 合唱指挥肢体语言的艺术性塑造 [J]. 宿州教育学院学报, 2019(08):55.
- [2] 李建伟. 合唱指挥中的肢体语言表达探析 [J]. 当代音乐, 2018(11):102.
- [3] 王惠忠. 探究合唱指挥中的肢体语言表达 [J]. 黄河之声, 2020(03):63.
- [4] 杨佳. 肢体语言艺术在合唱指挥中的应用分析 [J]. 明日风尚, 2020(10):132.
- [5] 轩一丹. 肢体语言艺术在合唱指挥中的运用探讨 [J]. 戏剧之家, 2020(07):63.