

论声乐表演艺术中二度创作的重要性

郑华玲

曲靖师范学院 云南曲靖 655000

【摘要】 各个国家之间语言不通,但这个世界中有一种语言每个人都可以从中获得启发与灵感,那便是音乐,其也作为人类情感沟通的重要桥梁。音乐在人们的日常生活中扮演了十分重要的角色,也可以将音乐看作为人类灵活之声。声乐表演作为音乐的重要组成部分,表演者使用呼吸、音色等多种技巧,让听众与之形成情感共鸣,还可以使情感获得更好的升华。声乐表演中经常会进行二度创作,这种创造性十分特别,会给人们呈现出更有趣的感受。因此本文将对声乐表演艺术中的二度创作重要性进行解析,同时结合演唱技巧等方面内容讨论二度创作的方法与特别之处。

【关键词】 声乐表演;艺术;二度创作;重要性

音乐是一门可以表达人们情感,同时还可形成情感交流的艺术,富有极强的感染力与魅力。表演者以声乐表演的形式将艺术魅力展示给人们,在这个过程中就需要将自身的情感融入到表演中,还可以将作者的情感传达给听众。因此可以将这种表演形式称之为声乐表演艺术中的二度创作,从而展示出音乐独有的魅力与艺术之美。表演者需要正确掌握一度、二度创作之间的关联性,充分明确二度创作的重要意义,才能全身心地投入到二度创作中,为人们带来一场听觉盛宴,营造出更加浓厚、独特艺术氛围,与听众之间形成情感交流与共鸣。

一、声乐表演艺术中二度创作应遵循原则

音乐作品如果以乐谱的形式展现,仅仅只是一些音符、符号等,但经过声乐表演艺术的浸润之后,可以使人们陷入无限的遐想与感悟中。一千个人眼中就有一千个哈姆雷特^[1],对于声乐表演艺术来说也是一样的,不同的表演者会对相同作品有各自的理解与表达,经过二度创作,使自身的情感充分展示出来,使音乐具有强烈的生命力与活力,因此表演者必须遵循二度创作的相关原则,才能在作品中投入更多的情感,与听众形成情感共鸣,赋予作品全新的感悟与魅力。

1. 将人性与二度创作互相融合

音乐可以激发人类灵魂深处的声音与情感,同样富有极强的人生感悟。相比于象形文字来说,音乐必须通过声音传递情感与信息,使这种传递更具生命力、活力。声乐表演艺术中若想进行更好的二度创作,不能将重点放在音乐浅层表面,也可以将这种行为看作对音乐的亵渎与不尊重。若无法交出真心、缺少人性真善美,就无法真正理解音乐与艺术的真正意义、精髓。例如贝多芬,虽然他双耳失聪,但其内心世界与精神世界特别强大;虽然人生坎坷,经历了众多磨难,但他依然以最纯真的心灵去对待他人、对待世界。无论是音乐创作还是对待生活,贝多芬都将内心的情感与渴望充分释放出来。若缺少人性的真善美,一定无法理解与感受贝多芬的情感与精神世界。由此可以看出,若没有使用真情实感进行二度创作,那这种创作就是失败的,没有掌声也没有鲜花。因此声乐表演艺术二度创作过程中,必须与人性的真善美互相融合,保持一颗热忱、纯净的心,方得始终。

2. 将时空界限与二度创作互相融合

音乐作品进行一度创作的过程中,不一定与我们处于同一个时代,作者可能已经去世,我们无法理解他所处时代的背景与其人生经历,但应做到情感的共鸣,使演唱者与听众仿佛身临

其境一般。因此声乐表演艺术中的二度创作一定要跨越时空的界限,突破局限与禁锢,才能寻找到对于人类来说最真实、最美好的声音,对音乐与艺术给予足够的尊重。二度创作可以将作品的情感利用表演的方式展示出来,虽然无法达到一度创作的年代,无法经历作者的生平,但通过二度创作可以感受到作者的真情实感,突破时空^[2]、地点、时间的局限,发挥二度创作时代性的优势,充分理解并触摸到作者的内心世界。

3. 将技术与艺术互相融合

表演不仅是一门技巧,同时还具备很深的学问,拥有很强的艺术特征。若没有使用正确的表演方法,即使有再强的情感共鸣也是于事无补的。因此在进行声乐表演过程中,表演者不仅要在二度创作中加入自身的情感与对音乐的理解,还应不断提升自身的表演技术、演唱技巧。表演者应掌握十分扎实的声乐基础技巧,将其与艺术表演形式互相结合,才能赋予二度创作更多的生命力、感染力与影响力。若是基础与技巧掌握不牢固,会对音乐、艺术产生误解,表演者需要将二度的创作建立于良好的声乐表演技术基础、人生感悟上,才能将二度创作的艺术表现力充分凸显出来,使技术与艺术二者互相结合。

二、声乐表演艺术中二度创作的重要性

一度创作作为二度创作的基础,演唱者在表演之前需要充分掌握并理解音乐作品原本的含义与情感,之后在作品中加入自己的理解与解读完成二次创作,使用各种技巧与艺术形式将作品呈现给听众。不过需要注意的是,声乐表演艺术中的二度创作从本质来看,就不能仅仅局限于只表达或再现一度创作方面,必须要在其中融入演唱者对作品更多的理解与情感,才能使声乐表演艺术独一无二、富有创造性与感染力。造成这种情况出现的主要原因就是由于声乐表演的最终目的,就是将纸上的音符、符号、歌词转变成立体的音乐,使心理体验通过内在情感表达出来,还可以使原本不具备生命力的艺术形式被赋予上更多的情感与人性体验。二度创作将原本的作品转化成音响动态化的结构,具有很强的生命力,从而彰显出特殊的创造力与创新能力^[3]。由此可以看出,声乐表演艺术中的二度创作重要性主要可以体现为:第一,在原本的音乐作品中注入新的生命力、新的情感。不同的演唱者会拥有不同的生活体验、人生经历,也同样会使用不同的表演形式,这些因素都会对作品的展现、理解、情感产生很大影响,即使在表演同一部作品时,也会为其赋予全新的内涵与情感。第二,通过对声乐表演艺术进行二度创作,还可以将作品中原本存在的情感全部凸显出来。一度

创作完成的作品仅仅停留在纸张中,缺乏生命力与活力,人们只能在表面上看到曲子的曲谱或歌词,无法感受作品的情感与灵魂。通过二度创作,可以将作品中隐藏的深层情感充分挖掘,使音乐形象被塑造得更加生动、丰满。第三,二度创作还有效加强演唱者的综合音乐素养。为了使二度创作获得更好的效果,演唱者需要站在全方位角度对作品进行分析,做到充分掌握,才能使自身内在艺术潜能获得全面调动。演唱者应不断汲取音乐知识,使自身的演唱技能获得完善与优化,才能从根本上大幅提升综合音乐素养。第四,利用二度创作,可以促进音乐作品获得更加长远的发展。为了使声乐表演艺术水平不断提升、作品获得持续发展,需要使用多元化的传播方式,利用高超的演唱技艺,不仅可以更好地完成二度创作,还可以使音乐作品获得更久远的传播与发展。

三、声乐表演艺术中二度创作方法

掌握声乐表演艺术中二度创作重要性之后,演唱者需要以更高的技巧与更饱满的情绪进行演唱同时完成二度创作,接下来本文将《我爱你,中华》^[4]这首歌为例,分析二度创作的主要方法,其中主要包含演唱技巧与情感处理两方面。

掌握正确的演唱技巧、采用适宜的方法处理感情,可以加强声乐表演艺术二度创作的效果。《我爱你,中华》这首歌的第一部分中,第一句歌词:“世界上有很多美丽的地方,它们常常引起我的幻想。”听众听到歌曲后,可以感受到这个世界是美丽的、丰富多彩的,为之后的歌词做心理铺垫。演唱者在表演这部分歌曲时,可以像叙述故事一样,并不需要进行过分修饰。但其中的多、方、我、想四个字,发音位置应较为靠后,还应给予足够时长,确保音色统一,不能使声音参差不齐。还有一句可以使用三度小跳创作方法,即“世界上”中的“上”字,还有“常常”中的“常”字,应采用向下的力完成演唱。在第一段的前半部分主要为F大调,演唱过程中应让听众感受到开阔、十分明媚的感觉,为之后的演唱形成铺垫,构造氛围,带领听众一同在世界中遨游。歌曲的第二段中有一句这样的歌词:“埃及古老的金字塔,俄罗斯神秘的白夜,塞纳河畔迷人的黄昏和挪威午夜的太阳”,这句歌词转回F大调同时重复了

两次^[5],虽然具有相同的歌词,但会给人不同的音乐感觉。进行第一遍演唱过程中,演唱者应以陈述的方式进行演唱,让听众感受到世界各地的美丽景色。演唱者在“埃及”这部分应做好提前的铺垫与准备,不能演唱得过于急促,等到第二遍演唱时,可以在演唱中形成小小的高潮,乐谱中的这部分也标注了f符号,应将大调辉煌、磅礴的气势演唱出来,使听众感受到歌词中描写得广阔、壮丽景色。之后音乐风格继续出现变化,伴奏主体开始使用分解和弦律逐渐替代柱式和弦,演唱者要以弱唱的方式演唱“塞纳河畔迷人的黄昏和挪威午夜的太阳”,从“塞纳河畔”开始,逐渐使用下行音节,表达了音乐风格即将发生改变,为之后迷人的景色进行铺垫。演唱过程中,表演者应以温柔如水的方式为听众展示出塞纳河畔波光粼粼、水波荡漾的模样,从心里释放更多的情感。第二部分作为整首曲子最高潮的部分,其中这句:“但是我最爱的只有你,可爱的中华,我最爱你,可爱的中华。”充分展现了一颗爱国赤子的心,可以感受到强烈的爱国情感,如火山喷薄而出,使用大调的辉煌与磅礴彻底展现出这样强烈的情感。演唱者应注意使用上哼下叹的方式进行二度创作演唱,“我最爱你”中的“最”可以将作者与演唱者的情感充分表达,让听众也可以感受到:虽然世界很美,但我仍然还是最爱我的祖国。演唱“最”字时,要使字头扎实地叹下去,不能将其单独提出来,才能与后续形成更好的衔接。“华”字在二组f上就已经结束了,同时其还作为a的母音,如果是男高音进行演唱,演唱到高音部分需要关闭,但f₂音正好处在换声点旁边,具有较长时值,无法很好地掌握适宜程度,这就需要演唱者多多联系,才能完成更好的二度创作。

四、结语

二度创作作为声乐表演艺术中的重要部分,表演者应不断提升自身的表演水平、表演技巧,加深对不同作品的理解,投入更多情感,才能完成更好的二度创作,为听众呈现出更加精彩、更加富有艺术力的声乐表演,使声乐表演艺术中的二度创作达到更高的艺术境界与情感等级,从而促进我国音乐事业获得持续发展。

参考文献

- [1] 卜令娟. 民族歌剧中二度创作的原则性把握 [D]. 安徽大学, 2019.
- [2] 杨晓路. 演唱中二度创作的实践探索 [D]. 湖北师范大学, 2019.
- [3] 冯芒. 声乐演唱中二度创作的重要性 [J]. 黄河之声, 2018(24):27.
- [4] 王子贤, 吴莉. 关于声乐表演艺术中二度创作的重要性的探讨 [J]. 黄河之声, 2019(04):76.
- [5] 范慧莹. 对立统一的原理在声乐演唱中的应用研究 [D]. 延边大学, 2018.