

如何提高声乐表演能力

夏吉莉

重庆市南川区文化馆

[摘要] 声乐是一门音乐艺术,也是一种表演艺术,声乐包含了歌唱和表演两个部分,演唱者不仅要能够歌唱出优美的声音,同时也要将体形动作发挥地淋漓尽致,展现具有魅力感和情感色彩的声乐艺术作品,声乐艺术表演体现出的是综合性的表演能力,教师需要在教学训练中全面培养学生的声乐表演能力,提升学生声乐表演素养,本文对如何提高声乐表演能力提出几点意见。

[关键词] 声乐艺术;表演能力;教学策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.1158

前言:

在声乐艺术表演中,学生需要掌握好基本的歌唱技巧和体形动作方式才能够展现出更加生动形象的声乐表演效果,体现出学生良好的声乐表演能力,教师需要重点在歌唱技巧、体形动作、心理素质、舞台训练、表演训练上对学生进行教学和指导,让学生扎实掌握好声乐艺术表演的各种方法,强化训练力度,创新训练方法,充分阐述声乐艺术作品的内在美。

一、声乐演唱中的表演能力

声乐表演能力包括学生的歌唱能力、语言能力、体形表演能力等,教师需要长期性培养好学生综合性的声乐能力素养来提高声乐表演素质,使学生更加规范标准、更有感情的去演唱声乐作品。声乐演唱和体形表演是声乐表演的主要组成部分,即为声音和体形动作同时进行对声乐艺术作品进行创造或表演,学生在掌握好基本的声乐歌唱技巧时,可熟练的演唱声乐艺术作品,但是在体形动作中不能表现生动形象,无法突出声乐艺术作品的灵魂之处,也很难让欣赏者去真正理解演唱作品的思想内涵和精神价值。可见,体形动作在声乐表演中占据绝对的主导地位,教师需要重点加强对学生在体形动作上的指导和训练,让学生根据音乐的节奏以及声乐歌唱的形式去合理、得体的施展体形动作,以体形动作来诠释声乐艺术作品的精神思想和魅力品质,增强观众的体验感,通过有声有色的声乐表演使人们更加喜爱于声乐艺术,有助于声乐艺术文化的推广和发展。在艺术教育学校中,学生对于声乐的表演能力相对较差,特别是对于体形动作上没有得到具有针对性和系统性的训练,教师需要创新教学思维,改变教学模式,优化教学内容,全面提升学生声乐艺术表演素养。

二、提升声乐表演能力的训练措施

(一) 扎实的歌唱技能

在声乐表演中,歌唱是体形动作表演的重要基础,体形动作的表演效果在一定程度上取决于歌唱效果,学生在动作展示的同时需要根据所演唱的形式去完成不同的动作,所以,学生需要必备扎实的声乐作品歌唱技巧才能使体形动作的表演形式更加正规和形象。一是气息训练。气息是歌唱中非常重要的技巧之一,学生需要掌握很好的气息才能够将声乐艺术作品演唱的有声有色、深入人心,如果失去了基本的

歌唱气息那么声乐演唱的质量会大打折扣,更会影响体形动作的发挥效果。所谓气息就是人们在呼吸过程中所产生的气,不同的呼吸方式所产生的气息也是不一样的,比如轻微呼吸与重呼吸产生的气息效果不同,当人们说话发声的时候,不同的气息经过声带系统在振动的作用下产生的音色也不同,在歌唱时也是如此,在歌唱时所产生的气息是建立在呼吸的基础上,不同的呼吸方式产生的歌唱效果不同,所以,要达到非常好的歌唱效果就需要加强对气息的训练,使学生可以平稳控制好发声气息。其中,最为有效的气息训练方法就是胸腹式联合呼吸法,这种气息的控制原理在于胸腔、横膈肌和腹部肌肉同步收缩,学生在吸气和呼气的时候要对胸腔、横膈肌和腹部肌肉有所感觉,这样所产生的气息更深厚,更有质感。气息是胸腔共鸣、口腔共鸣、头腔共鸣的基础,气息会存储在人体的各个器官当中,要想达到理想的共鸣效果就需要存储大量的气息,使气息稳定的输出。二是语言训练。语言的发音标准是影响歌唱质量的关键因素之一,语言发音包括对文字吐字的清晰度、音调的大小、感情色彩等方面,学生需要掌握好歌唱语言的发生规律,特别是要对汉子字音的发声方式要掌握足够精准,结合每种声乐作品的特点掌握好汉子字音的发声方法,了解汉子字音的结构规律,这样才能使语言发声更为标准化和规范化。教师可以选择不同类型的声乐作品对学生进行语言训练,让学生按照歌词去朗读,在朗读时要咬字清晰、声音洪亮且富有感情,同时也要在气息的作用下达体内共鸣的效果,在熟练的咬字吐字训练之后,教师要让学生去了解每个汉字字音的结构和发声规律,根据不同声乐作品的音乐特色在语言表达中将这种发声方式歌唱出来,做到歌唱语言的精准和优美。三是共鸣训练。共鸣发声是需要气息流动的作用下所产生的效果,共鸣产生音声与正常说话产生的声音是不一样的,主要表现在音调和音色上,共鸣声音的音调比较低沉,这种声音是比较微弱的,但是仔细听起来却非常具有情感色彩,音色非常有特色,而正常说话声音的音调相比共鸣声音是比较高的,这种声音有强度,听起来平淡无常,没有较为明显的情感色彩变化。所以,这就是为什么有些人唱歌即使没有投入感情也会唱出具有感情韵味的音色了,但是共鸣声音的缺点在于音调很小,共鸣腔体可以有效地将共鸣声音扩大化,使

学生在歌唱时音色更加有质感,更加有情感色彩。共鸣声音的发声原理是共鸣腔体与气息相融合产生共振现象,学生掌握好了共鸣的歌唱技巧可以大幅度提升声乐表演质量。不同类型的声乐作品所使用的共鸣器官也不同,在唱低音的时候,基本上需要用到胸腔共鸣,唱中音的时候,基本上需要用到空腔共鸣,唱高音的时候,基本上需要用到头腔共鸣,学生需要正确、合理的运用好这些共鸣腔体,相互协调配合好,这样才能发出圆润、丰满、动听的歌声。

(二) 协调的形体动作

教师需要在形体动作上加强对学生进行训练和指导,要保持学生在动作上的标准性和协调性。一是面部表情训练。面部表情在声乐表演中是很重要的因素之一,观众在观看声乐艺术表演的时候,首先会观察表演者的面部表情,可以说面部表情是形体动作表演的灵魂,面部表情的变化取决于学生的主观思想意识和客观思想意识,教师要特别注重训练好学生的主观思想意识,也就是说要训练学生的主观思维情感,让学生从内心中真正感受到声乐艺术作品的内涵思想和情感价值,与自己的情感彼此共鸣,从而使学生的面部表情更加丰富且有情感。教师在教学的过程中,要利用信息技术为学生创设多样化的情境模式,包括在讲解声乐歌词含义以及介绍声乐艺术作品创造背景的时候,要激发出学生的内心情感,使学生真正喜爱于声乐艺术,陶冶学生的情感情操,从而优化学生的面部表情。二是体态训练。学生的体态姿势也很重要,教师需要在体态动作上对学生进行专业化的训练,让学生展示出具有个人魅力和特色的体态姿势,给人一种落落大方的感觉,用自己的良好体态形式来吸引观众的目光。在体态训练当中,教师要根据学生的实际情况因材施教,要让学生有挺拔的体态,好的体态可以支撑好的气质,主要训练方法有开肩训练、眼镜蛇式伸展训练、站姿侧屈体训练、靠墙推举训练,跪撑单手举训练、跪撑单腿举训练、跪撑交替对侧举训练、平板支撑俯卧撑训练、平板支撑交替对侧训练和平板支撑单腿举训练,这些都是非常有效的专业化体态训练方式,可以充分使学生展示出美的一面。三是手势动作训练。手势动作是体态动作的基础,优美的手势动作可以展现出更加具有魅力型的体态动作,教师要把手势动作与形体动作相结合进行合理训练,要根据声乐歌词的含义以及音律变化规律使用好不同的手势,将声乐情感通过手势动作表达出来。在手势动作训练过程中,教师要利用多样化的情境模式进行辅助训练,重点要在伸手、抬手、举手、挥手、推手、压手、摆手、心手、侧手、合手、分手上进行加强训练,使整体的声乐表演效果更加生动形象。

(三) 良好的心理素质

学生在日常声乐表演训练中的状态与真正舞台表演的状态是不一样的,在正式的声乐舞台表演中学生由于紧张的情绪和心理压力在歌唱时会出现走音、节奏不准、音声发颤、破音等现象,形体动作舒展的也不是很标准,没有达到理想

的优美效果,这主要是因为学生的心理素质差所导致的,所以教师需要在心理素质方面对学生进行有效培养。培养学生良好心理素质的方法主要有四种,一是要倡导学生规律的生活,要养成学生良好的生活习惯,每天要有计划做好自己应该做的事情,充实的去生活,让生活变得丰富多彩,时刻感受到幸福感和快乐感,树立学生自信心,从而提高学生心理素质。教师要在这方面对学生进行思想教育,让学生慢慢去改正自己的不良行为习惯。二是引导学生积极主动与人沟通,教师要经常对学生进行心理疏导,了解学生的实际需求,要多关心和关爱学生,鼓励和包容学生,时刻给予学生精神上的支持,与学生多沟通和交流,培养学生良好的人格品质和精神素质。三是要引导学生大胆追求、努力追求自己所喜欢的事物,要让学生真正快乐起来,不要被负面的情绪压抑在心里面无法发泄出来。四是要提高学生的自信心,要鼓励学生学会接受自己、面对自己的错误,以良好的心态去面对一切事物,这样可以消除学生爱紧张的心理状态。

(四) 舞台训练

学生在正式的声乐艺术表演中需要登上舞台进行现场表演,而每一场演出所面对的舞台类型是不同的,学生需要充分的了解舞台的方位、类型和构造,教师要引导学生有意识的学会观察舞台,可为学生创造模拟舞台情境,通过强化训练让学生更快适应于不同类型的舞台,比如,在开放式的舞台中,学生需要注意自己的方位变化,教师要训练好学生的应变能力,可以时刻精准找到自己的表演位置。灯光是舞台结构中最重要的元素之一,是声乐艺术表演舞台中的重要设备,教师要训练学生的感应能力和反应能力,让学生注意灯光与自身体形动作的配合形式。在舞台服饰的选择上也要注重对学生进行培训,提高学生表演服装的审美能力,表演服装的搭配方式是影响声乐艺术表演效果的主要因素之一。

总结:

总之,在声乐表演训练中,教师要让学生深刻的认识和了解到声乐艺术作品的思想内涵和情感价值,感受到声乐艺术的魅力和精神品质,从而使学生激发出内心情感,让学生在舞台表演中更有感情的去歌唱声乐,形体动作突显得更加优美动人。教师在声乐训练中要根据学生的实际情况做到因材施教,有针对性地对学生进行强化训练,挖掘学生声乐特长和潜能,让学生在歌唱技巧和形体动作上多下功夫去练习,从而提高声乐表演能力。

参考文献:

- [1]郭笑含.声乐表演者在舞台表演中易出现的问题及解决对策[J].北方音乐.2019,(10).76-77.
- [2]余克铭.当议声乐舞台表演中能力和技术的应用[J].才智.2019,(25).245.
- [3]李建华.声乐表演中演唱技巧的作用探究[J].北方音乐.2019,(17).61-62.