

声乐教学中如何培养学生舞台表演临场发挥的收放自如

刘尚志

(重庆传媒职业学院 重庆 404000)

[摘要] 在我们学习音乐表演并把它运用到舞台实践的过程中,自始至终都面临着临场发挥这样的瓶颈。老话说得好:台上一分钟,台下十年功。作为表演这种时间的艺术对临场发挥的要求之高,是文史类学科所不能达到的。或许在台下各方面都做好了充足的准备,但是一上台因为紧张,脑子一片空白,就会大打折扣;又或是本来在台下准备的不是太满意,但是当站在舞台上的时候由于情感的爆发完全忘却了紧张,从而取得了不错的演出效果。在舞台上那一刻,对音乐表演来讲,真的太重要了。

[关键词] 声乐教学;舞台表演;临场发挥

一、对乐谱的训练以及对作品的整体把握

想在舞台上呈现完美的音乐表现。首先,对乐谱的训练以及对作品的整体把握是整个表演的基础。不管是演唱或者演奏,最直观的就是我们拿到的作品的曲谱。我们首先要去熟悉它,对作品的作者、创作背景进行全面的了解,并对旋律、歌词、力度速度变化等等进行熟悉。整体的把握与准确地感知音乐作品的符号形式,这是演唱、演奏者接触与掌握作品的第一步。指挥家吉·康德拉申就谈到:“作曲家把新作品弹了一遍。我听头遍时,就已经大体上感到在曲式方面应当做些什么了。”^①表演者要在不断的学习过程中锻炼这种对作品整体把握的能力。这种把握要靠视觉、听觉、触觉等能力的协调感知,还有对调式调性的分析以及音乐音势的完整把握。

对作品整体的把握,是表演这种二度创作的第一步,也是极为重要的一步,表演者要深入作品的每一个细节,对曲谱的总体结构和层次关系了如指掌,这样在表演的过程中才可以胸有成竹,运筹帷幄。

二、对作品思想内涵以及情感的深入挖掘

作曲者每创作一个作品,都有其深刻的思想内涵。在对作品已经熟悉并熟记于心的时候,就要去深入发掘那些乐曲符号究竟想表达什么,并试图去体验这样的感觉和情感,与作曲家在心灵上达到共鸣。

我国清代音乐家徐大椿在《乐府传声·乐情篇》中谈到:“唱者不得其情,则邪正不分,悲喜无别……不但不能动人,反令听着索然无味矣”。^②唱歌的目的就是为了表达一种情感,通过表演者的二度创作来感染听众,从而获得一种审美感受。这就与表演者对作品的把握程度、情感处理以及表演能力有关。如黄自先生的《玫瑰三愿》(见谱例一),其中歌词:“我愿那妒我的无情风雨莫吹打,我愿那爱我的多情游客莫攀摘,我愿那红颜长好不凋谢,好叫我留住芳华。”在谱例当中可以看到,随着乐句的递进,旋律明显在向高音区发展,到最后一句“我愿那红颜……”达到了全区最高潮,此时情感最爆发,同时曲谱上方出现力度记号“f”,由此可以知道,唱此三句时感情要一步一步推进,一句比一句强一点,直到最后一句最强到情感爆发,表演当中要有层次推进和感染力。

谱例一:

三、舞台表演中紧张心理的克服

在对作品的反复练习以及深入把握作品思想内涵之后,就是二度创作的最后一个过程,同时也是最关键的一环。表演者在舞台上是否能将观众“拉进”作品的情感世界中去,决定了舞台表演的成败。此时,整个作品的思想内涵全在歌者自己的理解以及表现之中,舞台上的歌者就是作品的“灵魂”。

无论是表演大师还是初出茅庐刚登台的小朋友,都有一个在表演场,在坐满观众的氛围中进行再创造的问题。^③有的人习惯在舞台上与听众交流的氛围,习惯不断地自我调节与观众的反馈,甚至在台上把你台上发挥得更好;有的人(如缺乏表演实践的学生)则在登台后感到无所适从,脑子一片空白,甚至无法继续表演下去。

对于怯场,首先我们要分析原因,摆正心态,对作品熟记于胸有成竹的同时,要减轻外在因素的干扰(如看到自己尊敬的一位大师就坐在观众席),放松身心,完全投入到作品的表现中去,不要去担心自己可能表现不好,要完全自信;其次,要克服生理障碍和技术困难,当技巧的训练完全达到自动的潜意识的运动状态,这时大脑才会沉浸在音乐之中。最后,要给自己积极的心理暗示,要想象到音乐会在一个安逸、宁静、友好的氛围之中,这样在舞台上才会更自如,使所有人完全沉浸在音乐之中。最重要的,当然还是要多参加舞台实践,积累丰富的舞台经验,只有不断的磨练才能达到满意的水平。

四、创作热情的激发并控制情感在合理范围

对于歌唱,舞台上情感的爆发极为重要,这是作品“灵魂”才能激起的心灵震荡。创造灵感的激发可以使每一次演出都具有新的生命。钢琴家鲁宾斯坦在批评那些演奏上缺乏创造热情的演奏家时说:“有不少艺术家当他们‘学会’了一个作品,就把这个作品放进口袋里——从那以后,他们就只是从口袋里再也不是从心里演奏了”。表演是每一次的激情的迸发,如果在熟练之后就只是按原来不停的去重复,表演就失去了它应有的意义。不再具有生命,也不能再去感染听众了。

另一方面,表演中如果激情过火,使自己的情感如洪水泛滥一发不可收拾,就会出现始料未及,难以收拾的局面。歌唱表演中要收放自如,必须对情感有控制能力,对情感的强度和变化幅度加以控制,才不至影响作品的审美法则。有控制能力的歌唱者,可以使自己强烈的情感与作品美学法则相结合,艺术家在乐曲的任何特殊部分都能分辨并且感受到他的乐器能有多大的反应,使他不至于违背美学的原则。

过硬的技巧,有效的实践锻炼,解脱自我,消除患得患失的思想和各种心理障碍,给自己充分的自信,对表演有一定的规划,慢慢的展开。这一切的训练持之以恒的坚持,必然会达到舞台表演的理想状态,做到表演临场发挥的收放自如。

参考文献

- [1]姚野千穗.镜头前与舞台上的收放自如——浅谈影视表演与话剧表演的异同[J].艺术评鉴,2017(22):150-151.
- [2]穆云.音乐教学课堂上的收放自如[J].艺术科技,2013,26(6):353-353.