

职业教育合唱表演中的肢体语言表达教学研究

王雅馨

河南技师学院

[摘要]合唱是音乐表演艺术的一种重要形式,它的受众范围很广,深受广大群众的喜爱。合唱艺术的发展是社会物质文明和精神文明缓慢发展的基础。在表演过程中,合唱团的表演者不仅要掌握最高水平的声乐技巧,还需要掌握肢体语言,才能完美地表达自我,增强艺术感染力。本文讨论了合唱团中肢体语言表演的含义,并分析了现代职业教育合唱团中肢体语言表演的使用现状。

[关键词]职业教育; 声音; 肢体语言; 表达

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.1502

引言

合唱艺术具有广阔的艺术表现空间,具有独特的感染力和吸引力,是深受人们喜爱的文艺活动,是提高大众音乐质量的有效手段,是一种参与性很强的活动。合唱团领队的表演艺术需要运用丰富的肢体语言表达,更好地表达合唱团的音乐内容,清晰生动地展示表演者的表演技巧。

一、肢体语言艺术及其表现原则

表现肢体语言艺术的主要原则是:1. 肢体语言要与歌唱风格相一致。在合唱表演中,为了延伸与拓展演唱,往往需要表现出肢体语言。肢体语言的表现要与演唱风格相协调,诠释音乐的意义,捕捉听众的心声,让听众沉浸在音乐的美妙中。在演出合唱团之前,合唱团和指挥应该对作品的内容和风格有很好的了解,并使用适当的肢体语言来增强音乐表现力^[1]。2. 肢体语言要与作品作风相称。即使合唱主要表现是声音,但也是一门有声有色的深奥艺术。一方面,歌手要从整体上把控音乐,以立体的方式诠释作品风格,制定符合逻辑的肢体表达方式;将歌曲的情绪与合唱联系起来,使其合唱效果变得更好。3. 肢体语言要与演唱者的性格相匹配。在合唱团指挥中,歌手是主体,歌手的歌声和肢体语言保持一致,大大提高了舞台的表现力。

二、舞蹈肢体语言在合唱艺术中的地位与作用

自诞生以来,音乐在许多情况下都被感官所感知,其视觉元素在音乐表达中发挥了至关重要的作用。在合唱团中,恰当地运用肢体语言可以增强合唱团形象的美感。尽管声音是合唱表演中的重中之重,但肢体语言也很重要。特别是,首先,肢体语言有助于合唱团声音的统一。当合唱团成员唱歌和发声时,控制音量需要声带、神经和肌肉的联合运动。这个过程是身体的内部活动,肉眼看不到,但肢体语言可以看到。合唱对声音的连贯性有严格的要求,指挥在其中扮演着重要的角色,一个好的编舞者的肢体语言在一定程度上也有同样的效果。在合唱训练时,可以精确到在哪个字,什么音符,做什么样的动作。合唱的时候,做动作其实是在提醒合唱表演者在当下用什么方式发声,从而强调合唱声音的统一,即动作的统一和声音的统一。其次,肢体语言有助于歌手在作品中传达意义,而肢体语言的设置可以提高歌手进入角色、定位自己的能力。最后,肢体语言最适合观众欣赏作品。对于歌手来说,为了将观众带入音乐的世界,音效固然重要,但不足以让观众只听到声音就能达到美的需要。但在

加入肢体语言的情况下,效果就不同了,形态变化和更大的动态秩序增强了对舞蹈艺术形式的感知,进而增强了合唱功能的表达。

三、合唱表演中肢体语言表演运用的现状

合唱表演需要思想极其活跃,具有创新能力,大部分合唱表演保持着原有的传统演唱形式,在运用了肢体语言表演的合唱活动中,极大丰富了合唱的可观赏性。现将合唱中运用的肢体语言表演的现状分为两种情况分析。

(一) 合唱演员在演唱中直接参与肢体语言表演

歌唱队负责表演肢体语言。表演者在对作品内容和表达方式有深刻理解的基础上,适当加入适当的肢体语言,无疑会增强整个演唱的表现力和吸引力,更容易吸引观众。比如合唱团表演《歌唱祖国》时,国旗飘扬,队员们做出适当的动作看国旗;又如女合唱团根据演唱进行轻柔的动作。不同形式的肢体语言表演提高了合唱的收视率,给观众带来耳目一新的感觉。

(二) 合唱演员以外的演员在合唱演唱过程中间接进行肢体语言表演

合唱表演者以外的演员在合唱时间间接地表演肢体语言,这是与合唱分开的肢体语言的表现。这种合唱表演形式不同于音乐和舞蹈史诗中的表演形式。一是以合唱为主要舞蹈为辅,合唱表演和舞蹈表演均在舞台上进行;后者以舞蹈为主,合唱为辅,一般来说,舞蹈在舞台上进行,合唱则在舞台两侧或在舞台中进行。现代合唱表演经常使用这种艺术形式,并辅以基于合唱的舞蹈。

四、合唱表演中肢体语言的训练

(一) 需顾及合唱队员的演唱能力

技术能力是音乐表演的先决条件,合唱团要求歌手具备一定的声乐技巧。由于合唱是集体演唱的一种音乐形式,声乐中的共同要求非常突出,而这些共同要求只有通过专业的声乐训练才能获得。每个合唱团成员的速度、准确度、灵活性和群体适应性都会有一定的差异。因此,在设计合唱中的肢体语言时,需要考虑合唱团成员掌握声乐技巧、控制音高和节奏等能力。最好在声音保证的基础上加入适当的肢体语言。否则,如果要求合唱团成员表演更复杂的动作或过于重复的动作,就会分散合唱团成员的注意力,就变成“丢西瓜捡芝麻——不值得”。

(二) 合唱队员的内外相融

目前我国合唱团较多,拘谨的演出,编队单调,演唱刻板,缺乏活力。强调形成、制作等的有序性,需要原创的形式,但合唱对于音乐的艺术表现更为重要。音乐的艺术表达要充满自信,激发活力,体现作品的个性,激发合唱团成员表演的自然潜能,让他们积极地表演,培养他们对表演的享受和兴趣。如果能从多个角度展现表演的形态,让它听得见、看得见,会让合唱更令人难忘和引人入胜。

1. 动由心身。合唱团成员的行动应该由直觉决定。表达来自需要,需求源于性格。所谓“本能”,是指合唱团对作品深入了解后,用自己的想象力进行创作,将自己的情感元素组合起来,将情感之光转化为情感共鸣,舞台上情感互动的动力总是比最初创造的更完整的手和全身的各种面部表情和动作自然增加。唱悲伤的音乐时,声音变弱了一点,动作也随着音乐而变化,稍弱一些。但必须考虑到合唱团成员的身心动态,以及合唱团的关节特点,动作不应太大影响合唱团的整体效果。

2. 以体带情。身体同理心是指使用微妙的肢体语言唤起心理体验的过程。人的内心思想感情的活动总是以相应的表情和行动来表达的,细微的内心体验会导致细微的外在行动;适当的肢体语言对于为合唱团演奏者创造准确的情感体验具有积极作用,通常是在舞台上。表演可以达到“化平凡为神奇”的效果。当一个合唱团演出时,如果一个合唱团在肢体语言和心理方面有优势,那么整个合唱团的声音表现和整体效果都会好于另一个不具备这种优势的合唱团。

(三) 适宜的非统一性肢体表演

合唱团在唱歌时使用的肢体语言鼓励适当的、不稳定的表演。在合唱中,大部分人仍然使用统一的身体表演来演唱。说到合唱艺术,人们首先想到的是统一的声音和统一的整体效果。合唱表演者的情绪与合唱基本相同,所以大部分指挥都要求合唱表演要统一,无论是面部表情还是肢体动作。当然,考虑到集体的特点,团结一致的行动会给人一种秩序感,但如果合唱团的表演不仅表达了合唱团的个性,而且体现了合唱团的整体美感。

在合唱团中,合唱团的个人表演受到空间的限制,而在非歌剧合唱团中,每个演唱者都受到整个合唱团的组成的限制。国外一些合唱队已经做过这样的演出,但在我国却很少见到。笔者认为,地方合唱团还缺乏突破传统思维局限、将合唱表演人性化以实现合唱艺术“大众化”的表演。

(四) 日常肢体表演训练方案

“肢体语言相互作用,增强内心的心理体验。在表演时,歌手的身心必须与音乐融为一体,而这种融为一体、协调一致,符合人类情感和视听观众同步审美的共同规律。”合唱使用的肢体动作经过美化成为生动而富有表现力的情绪外露,面部表情和眼睛是真正体验歌唱内心情感的门窗。可以让声音表达更有立体感,更有说服力。在日常排练中,根据合唱动作的不同,结合相应的肢体表演训练,让合唱团成员在日常生活中体验到更多的身体感受,同时锻炼团员的发声技巧和对外协调能力。

1. 面部训练。面部用几十块肌肉的运动来准确表达不同的心态和感受,嘴巴、脸颊、眉毛和额头是表达愉悦的主要部位,鼻子、脸颊和嘴巴表达厌恶,眉毛、额头、眼睛和眼睑表达悲伤,眼睛和眼睑表达对恐惧的厌恶。作品描述什么样的情感,合唱团成员应该有什么样的面部表情。

有必要对合唱团成员进行文艺演出训练。合唱活动和戏剧表演属于表演类别。表演是人一种高层次的内在精神活动的外在表现,即人的心理过程和情感活动的一种具象化。人们热爱音乐和戏剧,因为它们与人们的激情相连。活动与情感生活密不可分,表演者用艺术的手段来表达人们的生活。训练合唱演员进行戏剧表演可以使他们内心的情感表达更加完整。训练中采用话剧表演训练法,重点练习合唱团成员的面部表情,如:眼睛,眼睛是心灵的窗户。

2、身体及四肢训练。对于身体和肢体的训练,我们注重“外练肌肉骨骼和皮肤,内练呼吸”。气是形声和韵律的基础。没有能量就没有声音,没有空气就没有节奏。呼吸是声音的动力,身体运动的本质是有节奏的运动。这种有节奏的动作可以促进呼吸的运用,增强呼吸,控制呼吸,平衡协调呼吸节奏,保证呼吸平稳顺畅,进退协调自如。歌唱模式在歌唱成员的使用、歌唱的学习方法和歌唱表演的情感表达等方面都具有重要意义。

在日常练习中,要时刻注意声音、身体和四肢的协调,即使在发声练习中也要保持姿势优美。经常有歌手唱歌时身体前倾或后倾;合唱团成员在唱歌时要避免这种情况,唱歌时身体要适度倾斜,随着声音适度摇摆身体是可以的,但要考虑到合唱的统一性。

结语

总而言之,合唱表演是一门非常重要的表演艺术,对指挥者和歌手都起着重要的作用。在合唱表演的过程中,要运用灵活的肢体艺术,结合具体的音乐内容和表演情况,以及灵活娴熟的表演技巧,深刻理解表演的内容和情感意义。作品在融入自身感情的同时,这样才能达到艺术表演的效果,直接击中观众的心,使表演更具魅力和装饰性,充分展现其审美特色。

参考文献

- [1]姚晶.论合唱指挥中的肢体语言艺术表现[J].戏剧之家,2016(22):92.
- [2]方玲.肢体语言艺术在合唱指挥中的表现[J].戏剧之家,2016(16):88.
- [3]闫静.肢体艺术——论合唱指挥中的肢体语言[J].北方音乐,2015,35(20):59-60.
- [4]和桂莲.论合唱指挥中的肢体语言艺术[J].大舞台,2015(03):114-115.
- [5]周雪.合唱指挥中肢体语言的研究[J].天津市经理学院学报,2010(02):51-52.

作者简介:

王雅馨(1987.5—),女,汉族,山东聊城,本科,讲师,音乐教育。