

声乐演员分析作品的切入点

刘薇薇

(江西省歌舞剧院有限责任公司, 江西 南昌 330008)

[摘要]随着人们物质生活水平的不断提升,人们对艺术有了更多的追求,声乐表演最为一种备受欢迎的艺术形式,想要达到预期的演绎和审美目标并不容易,声乐演员不仅自身需要具有动听美妙的声音,也要具有分析作品的能力,在表演中灵活运用与作品相符合的形体动作,让演绎进入更高的艺术境界,充分发挥出娴熟、高超的艺术水平。本文首先概述了声乐演员的内涵,在此基础上重点探讨了声乐演员分析作品时有哪些关键的切入点,以期为我国声乐表演整体水平的提升贡献一份推动力量。

[关键词]声乐作品;歌词;旋律;声乐演员;艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.1253

目前,我国一些声乐演员对作品的演绎还存在着很多问题,形式与内容不统一,技巧与情感脱节,难以带给观众完美的视听感受,加大了观众对声乐作品的理解和审美难度。由此可见,研究声乐演员分析作品的切入点具有重要现实意义。

一、声乐演员内涵概述

想要从声乐演员视角出发深入分析作品,首先就要清楚地知道什么是声乐演员,所谓声乐演员,简单来说就是将歌唱与表演融合到一起的一个职业规范名称,在声乐表演中演员需形成以体态为辅、歌唱为主的表演方式,避免体态影响观众对歌唱的注意力,合理运用手眼身法展现出生动、鲜明的音乐形象,将表演变成歌唱的“无声语言”,发挥出渲染气氛和促进情感表达的积极作用^[1]。

二、声乐演员分析作品的主要切入点

(一)以情感为切入点

声乐演员的表演实际上就是利用歌唱融合表演的方式将音乐作品思想情感抒发出来的艺术表达过程,因此情感是声乐演员对作品进行分析与理解的一大切入点,也是声乐演员保证演出质量的前提条件^[2]。声乐演员结合自身的生活感受积累,将生活中捕捉的情感元素与声乐作品联系到一起,在分析音乐作品的思想情感与词情寓意时,借助个人经历获取情感共鸣,塑造出生动鲜明的音乐形象^[3]。

例如,声乐演员在分析《可爱的一朵玫瑰花》这部声乐作品时,把握哈萨克青年杜达尔与玛丽亚之间发生的美好爱情这一情感切入点,为了引导观众融入作品的情感氛围中,在对作品进行白眼时采取眼神光的运用技巧,通过眼神去看这对爱人相处与初遇的美好场景,声乐演员将眼睛变成与观众心灵沟通的窗户,在表演中有效开展和观众的无声交流,运用具有感染力的眼神呈现该部声乐作品的灵魂。那么,声乐演员如何精准的使用好眼神呢?这就需要长期、系统的训练,通过近看、远望、收光、放神、定神、环动、上下左右转动等基础训练,强化声乐演员眼睛运用能力,赋予眼睛“神色”,让声乐演员的表情更加生动,可以将自己对作品的理解与分析灵活运用虚实有度、收放自如的延伸准确表达出来,达到引人入胜、感染观众的效果。

又例如,声乐演员通过听觉分析声乐作品情感,在听到《恨似高山仇似海》这部歌剧作品时,挖掘出其中蕴含的仇

恨、悲慨情感,综合运用竖眉、脸颊肌肉的松紧变化、瘪嘴等符合人物情绪与剧情的面部表情,将自己对作品分析的感情体验传递给观众,把面部的鼻、眉、嘴等变为表达作品情感的有效工具。

(二)以歌名为切入点

通常情况下,声乐作品以其表现内容作为标题命名的依据,所以歌名能够精辟概括和集中体现作品主要内容,正因如此,歌名成为声乐演员对作品进行分析的一个主要切入点^[4]。

例如,声乐演员看到《歌唱祖国》《我的祖国》《我爱你,中国》诸如此类歌名时,能够迅速确定作品内容主要是表达热爱祖国之情,对祖国进行歌唱,具有振奋人心的功能,因此将自己的民族自信精神、民族自觉精神、爱国主义精神融入到声乐表演中。

又例如,声乐演员看到《打酸枣》《推船号子》《赶牲畜》诸如此类歌名时,能够迅速确定作品内容主要是描述劳动场面,歌颂劳动精神,进而将自己正确的劳动观和生活中的劳动经验积累融入到声乐表演中,呈现出鲜活的劳动情境。

再例如,声乐演员看到《人人都说山西好》《无锡景》《沂蒙山好风光》诸如此类歌名时,能够迅速确定作品内容的地点,知道作品主要是对祖国大好河山的描述与创作者以实景为依据的想象,进而在表演中融入自己对锦绣景观的赞美与想象,通过自己高尚的审美观熏染与引导观众。

(三)以旋律为切入点

声乐作品的旋律也被称之为曲调,有机结合了力度、音高、节拍、节奏等要素,乐音在作品中的进行是有组织的,以音的线条形式呈现,一部声乐作品中旋律占据着音乐表现灵魂与基础的地位,可以将作品的某种情绪或者特定思维表达出来,对于声乐演员来说,分析旋律是准确塑造音乐形象的一个有效手段,因此声乐演员要把握旋律的形象性和语言性特点,分析并掌握旋律中力度的对比中、速度的变化、曲调走向,从中挖掘作品的创作意图^[5]。

例如,声乐演员在分析《亲切的平静》(莫扎特)这部声乐作品时,整首作品虽然只有四句,却通过多次反复深刻表达出了创作者对内心的爱与和平的赞美,旋律的创作依托小广板速度达到了非常优美、流畅的效果,体现出真挚的情感,曲调风格从容优雅、古典气派,美感十分均衡,可以让观众产生

对美好、光明、和谐生活的印象与向往之情。

再例如，声乐演员在分析《我走进树林》《见异思迁的鸟》（莫扎特）这两部声乐作品时，从巴黎咏叹调风味的旋律特点入手，其中《我走进树林》旋律具有快速变化的节奏，曲调充满戏剧性，让人感到了浓重的悲剧色彩。而《见异思迁的鸟》作品中大量倚音运用在伴奏的钢琴里，形成了非常优雅活泼的音乐旋律风格。

（四）以歌词为切入点

声乐作品以旋律和歌词为两大要素，声乐演员分析并掌握歌词的情感意境和诗性美，能够将这方面的体验融入作品旋律美与自己的音色变化美中，达到三种美和谐统一的表演效果^[6]。一旦声乐演员忽视了歌词分析，其表演势必会出现“唯声论”倾向，舞台上过度炫耀嗓音条件和歌唱技巧，这种声乐表演可以说是不合格、不完美的，因此声乐演员要将歌词作为对作品进行分析的一个必要切入点，从中挖掘并体验作者思想情感、作品复杂内容。为了具备分析歌词的能力，声乐演员的情感积累要丰富，与此同时良好的艺术欣赏水平和文化积淀也不可少，对歌词内容进行深刻解读。

例如，声乐演员在分析《望大陆》（于右任）这部声乐作品的歌词时，该作品为于右任先生晚年的创作，歌词文体为“骚体”的诗歌文体，分3节呈现，共计56个字，表达了晚年的于右任先生对屈原这个爱国诗人的钟情，先对全诗进行分析，能够感受到于右任先生期望两岸统一的强烈情感，同时也反映出于右任先生对自己有生之年没有实现回归大陆见一见故旧亲人愿望的失望情绪，“葬我于高山之上兮，望我故乡；故乡不可见兮，永不能忘。葬我于高山之上兮，望我大陆；大陆不可见兮，只有痛哭。天苍苍，野茫茫，山之上，国有殇！”字字传递着怀乡思国之情，这是最深的乡愁，最大的国殇，也是触动所有炎黄子孙灵魂深处隐痛的一首绝唱。歌词中的“骚体”，直接了当反映了对屈原的倾慕之情，构成了“长歌可以当泣，远望可以当归”的诗歌最佳表现形式，歌词浓缩了海峡两岸人民共有的情怀，把无数他乡游子的心声道了出来。演唱者结合对歌词的分析，在演唱时仿佛在隔着大海与故乡亲人遥遥相望轻声低诉，这哀怨是如此无奈，感叹是如此深切，给观众荡气回肠的感觉，声乐演员在间奏部分采用了痛彻心扉的呼喊以及哼鸣表达方式，伴随夺眶而出的眼泪，达到事半功倍的声乐表演效果。

（五）以创作背景为切入点

大多数声乐作品中的时代气息都非常丰富，时代特色十分明显，一定程度上声乐作品可以理解成时代精神的一种凝结和浓缩形式，所以声乐演员在分析作品时，不能忽视对创作背景的了解，从中挖掘创作者的主观意愿，收集创作者的生平经历，在舞台演绎时向观众展示出作品自身的时代气息与特色^[7]。

例如，声乐演员在分析《黄河大合唱》的时代背景时，这部声乐作品诞生在革命胜利与民族阶段的关键时期，作品的作

词与作曲均充分反映了极具号召力的战斗召唤与博大的民族理想。武汉在1938年11月沦陷了，我国著名诗人光未然是当时抗敌演剧三队的带头人，他与三队众人从陕西宜川县壶口附近东渡黄河，向着吕梁山抗日根据地有序转入，正是此过程中他完成了大型朗诵诗《黄河吟》的谱写，3月26日冼星海听到《黄河吟》诗稿后，在土炕上支撑着病弱的身体日夜赶写，终于在1939年3月31日完成了《黄河大合唱》的创作，经过10多天的紧密排练，4月13日在延安首演《黄河大合唱》，这之后《黄河大合唱》便随着复仇的巨浪，伴着抗日的烽火，在长城内外、青纱帐里反复响彻，传唱至今成为了一代经典。《黄河大合唱》的创作以黄河为背景，对中华民族悠久的历史进行了热情歌颂，对侵略者的残暴进行了控诉，将中国人民与日本侵略者奋勇斗争的英勇场面生动形象展现了出来，对中国人民顽强抗击侵略者、保卫祖国的壮丽画卷进行了深刻勾画，作品在艺术上具有极高的独创性和音乐成就，声乐演员在演绎时要结合抗日战争这一时代背景，将中华民族顽强抗争、坚贞不屈的英雄气概庄严地讴歌出来，展示民族气魄，同时传递出浓郁的民族风格与生活气息，让观众意识到我们民族不可战胜的力量和伟大精神，还原黄河岸边曾经发生过的事情，带给后人启迪，坚定其保卫黄河、保卫华北、保卫全中国的决心，把作品的时代精神传承下去。

结束语

总而言之，声乐演员想要真正在舞台上处理好每一部声乐作品，既要具备扎实的歌唱技巧，也要掌握手势、面部表情、眼神等无声的表达方法，对声乐作品进行全面、深入的分析，准确找到作品分析的正确切入点，向观众传达作品的情感与思想内涵，将观众顺利带入到作品的艺术情境中，把观众的情感共鸣与生活经历积累充分调动和唤醒，促使观众情感自然而然上升到最高峰，获取深刻的观赏体验，赢得观众的认可与喝彩，呈现完美的声乐表演。

参考文献

- [1] 祁亚雪. 音乐作品鉴赏与分析对声乐学习作用的初探[J]. 北方音乐, 2020(21): 151-153.
- [2] 王兵. 谈民族声乐演唱中的情感表现及社会传播——基于传统文化理论[J]. 传媒论坛, 2021, 4(15): 121-122.
- [3] 武烈. 西方古典声乐作品的艺术风格与特点的研究[J]. 黄河之声, 2018(23): 55.
- [4] 冯玉帅. 对声乐演唱艺术的探寻——评《声乐演唱艺术理论与经典作品鉴赏》[J]. 北方音乐, 2018, 38(10): 188.
- [5] 成莹. 浅谈声乐技巧与声乐作品之关系——评《声乐教学与作品演唱》[J]. 中国教育学刊, 2020(2): 后插3.
- [6] 颜雄心. 理论与实践结合的声乐教学探讨——评《声乐演唱艺术理论与经典作品鉴赏》[J]. 中国教育学刊, 2019(5): 后插25.
- [7] 曹颖. 浅谈演唱技巧与艺术风格统一的声乐教学对策研究[J]. 北方音乐, 2020(22): 127-129.