

浅谈音乐剧表演训练对学生舞台表演艺术的提升与影响

杨超

(广州新华学院 广东 广州 510000)

[摘要] 音乐剧表演是一项综合性要求比较高的表演形式,对于演员的综合实力、舞台表演素质等,都提出了更加严格的要求,更加要求演员能够将理论与实践结合在一起,应用在实际的表演中。因此,需要通过有效的音乐剧表演训练,不断提升学生的舞台表演艺术水平,在明确二者基本含义的基础上,了解音乐剧表演训练的必要性,并且分析其对于提升学生舞台表演艺术的具体影响。

[关键词] 音乐剧;表演训练;舞台表演艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.1508

音乐剧表演是一种综合了舞蹈、话剧、音乐为一体的综合表演形式,音乐剧的舞台表演,是对剧本的一种二次创作,想要实现更好的表演效果,就需要多个方面协同配合,才能够真正为观众提供更加好的氛围。因此,当前学生积极训练和提升舞台表演艺术水平的同时,需要重视音乐剧表演训练,通过明确开展训练的必要性,发挥出音乐剧表演训练的作用,真正帮助学生提升自身的舞台表演艺术。以此保证学生能够将理论与实践结合在一起准确的应用在表演中,为观众提供更好的观看感受。

一、音乐剧表演艺术与舞台表演艺术

(一) 概述

音乐剧在西方是一种比较古老的表演形式,在16世纪末期诞生,主要是一种以音乐为主的戏剧,在全剧中都会贯穿音乐,音乐承载着戏剧内涵表现、阐明戏剧作品内容、强调作品深刻含义、表达人物情感等多种功能,是一种综合性的艺术表演形式。音乐剧经过了长时间的发展,在20世纪初期左右开始进入到我国,受到了非常多学者的大力推崇,一些音乐家也开始模仿和创作音乐剧作品^[1]。当前我国的各类专业音乐院校、综合型院校中的声乐专业中,开始将课堂作为主体,积极的将课堂延伸到舞台中,排练和表演音乐剧,旨在通过提升学生的音乐剧表演能力和水平,培养出更多的高层次、综合型声乐艺术应用人才。这不仅是培养应用型人才的一个重要方式,同时也是提升学生舞台表演艺术修养的必然之路。

舞台表演艺术主要是指表演者在舞台上对于艺术形式的表演能力、艺术素养,舞台表演也是一种综合性的表演形式,主要是通过演员的演奏、动作、演唱等对人物形象进行塑造,并且将任务的情感传递给观众。舞台表演通过将多种不同的艺术手段结合在一起,与观众进行面对面的交流和沟通,利用舞台创设出的情境和空间,利用歌曲、道白、动作等载体,将生动的故事内容传递给人们。

(二) 关系

音乐剧表演实际上是舞台表演艺术的一个组成部分,也是声乐表演艺术的一种最高表现形式。在音乐剧的表演训练中,不仅需要应用到多种舞台表演理论知识、实践经验,还需要随着观众欣赏水平的不断提升,对表演者的演唱技巧、表演功底等提出越来越严格的要求^[2]。因此,针对舞台表演艺术的学习来说,其是学生提升音乐剧表演能力的一个重要基础。舞台表演艺术和音乐剧表演之间既存在着子母关系,也有着相辅相成的一种联系,二者都是以人作为载体,将作品包含的内涵和情感传递给受众。但是音乐剧作为一个独立的艺术类别,也存在着自身的特别之处,如将戏剧用演唱的形式表现出来、对于表演者的演唱功底要求比较高等。

二、学生开展音乐剧表演训练的必要性

(一) 是提升学生专业技能和艺术素养的重要途径

声乐艺术一种具备实践性、抽象性特点的学科,其教学内容、教学理念都不能够与实际脱离单独存在^[3]。按照当前我国各个院校开展的声乐教学情况来看,大部分学生在经过了系统学习后,就可以利用声音诠释和表现人物,但是在完整塑造人物形象方面,还存在一定的不足,演唱者一般会出现过于追求声音完美、注重技巧使用等原因,缺少对于音乐作品的真正理解,无法真正为人们留下深刻的印象。而音乐剧表演是一门将视觉和听觉结合在一起的学科,通过有效的训练,能够提升学生对于技巧的使用合理性,以及舞台综合表现能力。这不仅是提升学生表演能力的基础,同时也是培养出全方位、高素质人才的必要环节。

(二) 是培养综合音乐艺术人才的重要手段

在培养综合艺术人才的过程中,舞台表演训练是必经之路,也是综合人才的基本功,这也就意味着针对声乐表演的学习者来说,音乐剧表演训练是非常重要的一个组成部分^[4]。各个高校中的学生在没有接触到舞台表演艺术以前,排练过程中一般会重点放在声音上,忽略了表演、作品处理等方面的内容,但是在实际的表演中,观众不会只将注意力集中在声音方面。在这种情况下,拥有良好的舞台表演能力和经验,就成了吸引观众注意力的一个重要方式。因此,只有通过大量的音乐剧表演训练,保证演员能够积累更多的经验,实现综合能力的提升,真正将表演重心转向表演而不是演唱,才能够体现出取长补短的效果,更好的吸引观众眼球。

三、通过音乐剧表演训练提升学生舞台表演艺术的策略

(一) 落实表演演唱训练,夯实舞台表演演唱基础

音乐剧主要是利用音乐进行表现的戏剧形式,在表演的过程中,大部分甚至是全部的剧情、台词都需要用唱的形式体现出来。因此,想要真正提升学生的舞台表演艺术,就需要通过表演训练,不断的提升演唱水平,掌握更多的演唱技巧,更好的诠释作品内涵^[5]。首先,在训练之前,教师需要引导学生将参演作品的所有唱段熟练掌握,包括作品的节奏、音准、速度变化、情感把握等内容。这样才能够保证学生不会由于演唱水平较差造成排练进度受到影响。其次,在实际的音乐剧排练过程中,学生在演唱基础上,需要及时的配合好对应动作、表情,并且适当的与乐器、伴奏等配合。这样不仅能够保证学生演唱技巧更加灵活多样,改变学生演唱僵化的问题,还可以保证演唱更加自然和流畅,提升学生谱面掌握的准确程度。

(二) 开展驾驭舞台训练,缓解舞台表演紧张情绪

音乐剧表演和声乐独唱表演不同,独唱只需要与钢琴伴奏、电子伴奏互相配合,但是一个大型的音乐剧表演则需要和交响乐团进行合作,在这个过程中,演员必须要具备良好的

(下转第1628页)

文化创意产业也渗透到各个行业之中。如旅游业中对于朝鲜食物的品尝与宣传,对汤浴文化的传播与发展,都促使延边朝鲜族自治州能够得到高速的发展,并多年获得省级领导的称赞。非物质文化遗产与当地传统文化高度相似,并且在一段时间的发展过程中,传统文化比非物质文化遗产更具实践性,但是当地传统文化会包含一定非物质文化遗产,若文化宣传人员能够将当地传统文化与文化创意产业相结合,升华非物质文化遗产核心价值,则可以将非物质文化遗产渗透到当地各个行业之中。

(三) 注重科学技术融合发展

在当下的科学技术背景下,将非物质文化遗产与文化创意产业相结合,最为有效的方法就是利用科学技术将二者进行有效融合。在互联网的背景下,文化宣传人员需要充分地利用好“互联网+”技术,消除文化创意产业的时间与空间限制。在上文中我们曾经提及利用信息技术开展系统的文化创意产业宣传工作,若能够达到理想的文化创意产业宣传工作后,文化宣传人员还进行网络销售工作,树立良好的品牌形象,提高地区文化产业产品销售规模,带动当地经济快速增长。例如,西安博物馆曾经在线上推出“小型兵马俑盲盒”活动,消费者可以通过拆解由西安博物馆发行的盲盒去获取正版兵马俑模型,从而拿到相关纪念品,这不仅通过网络营销的方式刺激当地文化创意产业发展,还能够宣传西安非物质文化遗产内容,进而达

到一举多得的目的,满足非物质文化遗产与文化创意产业融合实际需求。

结束语

总而言之,在文化创意产业与非物质文化遗产融合过程中,文化宣传人员需要注意二者之间的差异性与主次原则,探究、创新出具有传播非物质文化遗产核心内容文化传播方式,以此来满足地区实际发展需求,从多层次提高非物质文化遗产宣传效果,进而彰显出非物质文化遗产的真实价值。

参考文献

- [1]张雅杰,马永芳,吴涵.互联网经济下非物质文化遗产的传承发展新研究——以赫哲族鱼皮画技艺为例[J].中国市场,2021(15):190-191.
- [2]冷娟.基于非物质文化遗产主题的文化产业园发展研究——以深圳百师园文化产业园和潮州百师园创意馆为例[J].文化月刊,2021(03):46-48.
- [3]李斯颖.论乡村振兴视野下的文脉活化——以壮族非物质文化遗产的保护与传承为例[J].创新,2020,14(02):10-18.
- [4]张溢.档案工作与文化创意产业的新型合作模式浅析——以档案服务对常熟市文化遗产的保护和开发为例[J].城建档案,2019(01):78-81.

(上接第1607页)

合作能力以及对舞台的掌控能力,才能够获得更加好的表演效果。因此,首先,需要及时的对学生开展舞台驾驭能力训练,这就要求教师需要积极的带领学生到演出场地中进行排练,使学生能够在熟悉场地的情况下,更加轻松、准确的掌控舞台,缓解在陌生环境中表演出现的紧张情绪。这不仅是提升学生表演能力的基础,同时也是缓解学生紧张情绪、提升学生舞台表演实力的重要保障^[6]。其次,想要真正完成一个精彩的舞台,不仅仅是一个演员的独角戏,还需要其他演员的积极配合,因此,教师还需要重点培养学生的合作能力,锻炼学生之间的默契程度,使学生能够通过有效的音乐剧舞台训练,提升合作意识和集体荣誉感,进而更加有效的提升自身舞台表演艺术水平。

结语

音乐剧舞台训练对于提升学生的舞台表演能力,是在潜移默化中产生影响的,并不是一蹴而就。因此,在实际的训练中,教师需要在明确训练必要性的同时,有效的落实基础演唱训练和舞台掌控训练,不断提升学生的舞台表演能力和水平。

只有这样才能保证学生的表演是高水平、全方位的,进而保证能够为社会培养出更多的综合型舞台表演人才。

参考文献

- [1]周佳.歌剧表演训练对学生舞台表演艺术的提升与影响[J].散文百家(下),2018(2):12-14.
- [7]王晓潇.浅析音乐表演能力的培养与训练[J].戏剧之家,2019(3):150-150.
- [3]王颖晖.音乐剧演员合唱技能训练要点探究[J].音乐创作,2020(1):142-147.
- [4]王丽娜,宋戈.高师音乐艺术硕士(MFA)培养——歌剧艺术表演课实践探究[J].当代音乐,2018(5):6-8.
- [5]王新叶.歌剧表演课在高师艺术硕士培养中的意义与作用[J].廊坊师范学院学报(社会科学版),2018,34(2):120-121.
- [6]孟丽.初中音乐课堂中学生舞台表演能力的训练探究[J].魅力中国,2020(24):45.