

声乐演员的舞台表演实践

刘薇薇

(江西省歌舞剧院有限责任公司, 江西 南昌 330008)

[摘要] 作为一门视听艺术的声乐表演, 同时也是一门视觉艺术的充分体现, 所以对于声乐演员来说, 舞台表演能力基本等同于唱歌水平。舞台上的声乐演员, 不仅要控制音准节奏, 同时也要在一定程度上掌控演唱过程对歌曲情感的表达, 加之肢体动作的强化, 使表演效果有效增强, 确保预期的舞台表演效果切实达成。艺术的一种表达方式就是声乐演唱, 而能够诠释艺术的则是舞台表演, 所以声乐演员舞台表演的过程中, 尤为重要的就是舞台表演能力。

[关键词] 声乐演员; 舞台表演; 实践探讨

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.1646

声乐演唱、舞台表演环节, 歌曲演唱及舞台表演的主要表演人员就是声乐演员, 而声乐演员的歌唱技巧水平、情感有效表达情况在整个声乐舞台剧情展现及人物形象塑造、歌曲情感表达等方面起到的作用、意义十分关键。只有声乐演员实现上述目标, 才能够充分展现表演内容的艺术性特征, 也能够将一种视觉艺术、听觉艺术等呈现给观众。所以, 对于声乐演员来说, 要注重自身舞台表演能力的不断提高, 基于声乐表演基础的切实巩固, 加之自身声乐艺术作品、舞台表演完美融合等表演能力的不断提高, 确保自身舞台声乐表演效果全面提升, 进而将完美的视觉、听觉盛宴呈现给观众, 使观众能从视觉及听觉、思想、情感等层面产生一种与声乐舞台表演的共鸣感, 保障声乐舞台表演的艺术熏陶、心灵洗涤作用充分发挥。

一、声乐演员舞台表演需掌握的基本要素

(一) 手势

在舞台上演唱的声乐演员, 与手势的表演密不可分。站在舞台上的声乐演员, 要确保自身具备一种控制能力, 同时也要以歌唱的正确姿势为依据来表演歌唱艺术, 所以声乐演员要将自己的“架势”呈现出来, 但值得注意的是, 此种架势呈现的过程中, 要具有恰到好处的特征。对于手势动作来说, 需要其呈现出千姿百态的状态, 所以声乐演员应该能够以歌曲内容需要为依据, 灵活自如地进行一些手势表演。但值得注意的是, 声乐演员舞台表演的过程中, 要避免出现过多的手势, 同时双动手作要呈现出自然与协调的状态, 尽可能随情而动, 在有意无意之间自然流露手势动作。

(二) 眼法

眼光和眼神的不同, 都是不同心态与感情的反应, 而对于人物的一切感情来说, 都需要借助眼法来发现。因此, 针对声乐演员的舞台表演而言, 即便是手、步、身、口都处在协调、正确的状态中, 但眼神不精且不拢神的情况下, 仍然无法吸引观众, 难以抓住观众眼球^[1]。舞台上表演的声乐演员, 要注重眼法表现力的充分凸显, 要先保障眼睛有神, 尽可能使用眼睛和观众之间进行交流互动, 同时也要借助眼光来示意景物的位置, 如高、低、远、近, 基于眼睛进行情感的表达, 才能够唱活歌曲, 将歌曲的精气神唱出, 如此才更利于吸引观众, 达到感人至深的表演效果。情感是歌唱艺术的核心所在, 而表现情感则是艺术的魅力体现。

(三) 神情

舞台表演中, 声乐演员围绕歌曲中情感进行表达的过程

中, 要尽可能从神情上体现歌曲中的情感, 做到敢做戏、敢表演, 要与具体情感相结合展现不同神态, 使面部表达的丰富性。切实呈现出来。对此, 舞台表演中声乐演员首先要保持抖擞的精神, 在声乐演员具备这一特征的情况下, 舞台上一上场时的台步、身段就会有一种振奋的感觉透露而出^[2]。只有声乐演员具备以上精气神, 其神经系统才能对全身的松与紧控制力、台步节奏等进行有效协调, 而舞台之下的观众, 就会有这样的想法随之产生, 即舞台上的这个演员带给人一种潇洒的感觉, 十分洒脱。作为艺术表现者的声乐演员, 要在自身一举手和一投足之间将艺术的风度充分体现出来, 如此才能够使观众对艺术的美感切实产生。

二、声乐演员的舞台表演实践

(一) 深刻理解歌词歌曲与作品、细致挖掘歌谱

歌词与曲调是歌曲的重要组成部分, 其中歌词融合歌曲内涵与主题思想的方式是以文学创作形式为主, 借此确保形象化作品有效生成。作品创作的过程中, 作曲家通常都会在歌词中充分融入情感与体验, 而曲调的作用则体现在歌曲中情感的配合与烘托方面, 所以声乐演员要注重表演歌曲的认真研究, 基于歌曲歌词的深刻理解, 确保深入全面了解歌曲作品^[3]。歌唱的前期, 声乐演员要深入分析和理解歌词, 基于其中深刻含义的挖掘, 进而将歌曲中的情感要素充分掌握, 之后有感情地反复朗读歌词, 如此才能够实现歌曲二次创作的目的, 确保声情并茂的舞台表演效果有效实现。

音乐作品的表现载体就是歌谱, 其呈现的形式主要为符号语言, 通过歌谱形式才能够表现和传达音乐作品中的灵魂, 而向观众展现时则是借助演唱和表演形式, 所以声乐演员进行舞台表演的前期, 要注重歌谱的认真研读, 基于歌谱中调性和旋律的熟悉, 对歌谱中每一个记号进行细心揣摩, 确保声乐演员能够在歌谱的最深处、内部本质中深入, 细致挖掘歌谱, 如此才能对创作者的创作意图进行更好地揣摩, 实现对其创作本意的真正理解, 为舞台表演中作品真正涵意的诠释奠定基础。

(二) 声乐演员舞台表演的情感表达

声乐演员保障舞台表演有效开展、和观众之间实现交流互动、歌曲演唱精神完美诠释的一个关键能力就是情感表达, 所以对于声乐演员来说, 为确保舞台表演能够有效开展, 实现声乐演唱、舞台表演效果的提高, 就必须要注重自身舞台表演情感表达能力的不断强化。具体可从以下两方面来达到这一目标:

第一,注重眼神表现能力的强化。心灵的窗户就是眼神,而舞台表演中声乐演员和观众之间进行和谐交流的载体也是眼神,与此同时,声乐演员向观众有效传递歌曲演唱内容及情感、精神等的重要手段同样是眼神,所以需要声乐演员基于有效训练方式的应用,实现自身眼神表现能力的强化,确保自身的情感表达能够有效增强。而眼神表现力就体现在情感表达方面,所以声乐演员要想实现自身眼神表现力的强化,要对所演唱表演的歌曲情感内容进行全面了解,同时在其中融入自身情感,将自己当作歌曲中的主人公来对待,如此才能在演唱过程基于眼神表达方式的应用,将最真实的情感表现出来,确保观众和歌曲之间的情感共鸣能够从内心深处有效产生,深化观众对音乐情感的感受^[4]。如演唱《草原之歌》的过程中,唱到“草原”“敌人”时,声乐演员要借助眼神、从眼睛中将自己对辽阔无垠大草原的热爱之情以及对敌人无比仇视的情感流露出来。

第二,声乐演员要在自身歌曲表达能力方面进行不断强化。声乐演员舞台表演的一个主要工具就是声音,而声乐演员有效表达情感的重要手段也是借助声音展现的歌曲,所以声乐演员要想确保自身的情感表达能力有效强化,必须要注重自身歌声表达能力的提高,可通过不断的练习,进而灵活自如的运用歌声进行情感的传达,确保观众情绪的轻松昂扬和低沉忧伤能够随音乐而不断发生变化,使观众和演唱者之间的情感共鸣有效生成。

(三)声乐演员舞台表演的音准节奏控制

舞台表演中的声乐演员,对音准及节奏等的控制效果,与舞台表现效果的呈现直接相关。音乐表演的灵魂所在就是节奏,而声乐演员完美演唱音乐的关键则是以音准为主,所以从某层面进行分析,声乐演员舞台表演节奏、音准控制情况与声乐演员舞台表演最终效果直接相关。对此,声乐演员要想实现自身舞台表演效果的有效提高,必须要注重自身音准及节奏等控制能力的强化。

首先,要在气息控制方面加强力度。舞台表演中的声乐演员,歌唱气息的收放及吞吐力、快慢变化等与其对歌唱节奏的控制效果密切相关,如果演唱环节声乐演员有歌唱气息控制不当等问题出现,此时就会在一定程度上影响整首歌曲演唱情感变化及节奏感、艺术表现力等,所以对于声乐演唱人员来说,要想实现自身节奏控制能力的切实提高,必须要注重自身气息控制能力方面不断加强,要通过不断的练习保障气息的顺畅性,做到对吞吐气息力度和收放的自如掌握^[5]。

其次,要在音色训练方面进行强化。声乐演员演唱中的音色与整个音乐作品表演的形象、音准控制密切相关,所以声乐演员要以音乐作品形象为依据,注重自身音色表达的控制,加之自身歌唱时咬字、吐字等方法的控制,确保实现自身音准节奏控制能力的有效提高。与此同时,也要对音乐作品创作背景及意图、对象进行了解,之后与自己作品的感受相结合,基于其中所蕴含情感的体味,进而选择最合适的音色来进行情感表现。

(四)声乐演员舞台表演的舞美表现

声乐演员进行舞台表演的过程中,两个基本工具就是演唱与表演,只有声乐演员将演唱、表演之间的结合表现科学控制好,才能在观众面前完美展现舞台表演效果,确保观众的视觉、听觉方面产生双重享受。对此,声乐演员基于自身演唱情感表达、音准节奏控制等的强化为出发点,也要注重自身舞台美感表现及其能力的提高。

具体来说,声乐演员促进自身舞台表演美感表现效果提升的过程中,可从舞台表演编排设计为出发点。声乐舞台表演过程,设计编排内容是以舞蹈表演编排、表演流程的设计编排为主,而这一过程舞蹈表演编排的舞美感,则能够促进声乐演员舞台表演更多艺术美感的增加,也能使观众对舞台表演的观赏性及热情充分激活,进而使声乐演唱及舞台表演的整体氛围得到有效带动,确保声乐演员舞台表演的舞美感切实提高。而积极优化声乐演唱舞台表演流程编制的舞美性,能够进一步提高整个声乐舞台表演的艺术美,也能够大幅度提高声乐演员的艺术认知水平与艺术构建力,所以需要声乐演员基于声乐演唱舞台编排设计的积极优化为出发点,确保自身舞台表演艺术美感的表现效果充分提高。

如声乐演员可基于自身舞蹈动作的应用,将歌曲的情感充分展现出来,特别是对于一些具有轻快节奏的歌曲来说,在与舞蹈动作相整合的情况下,能够使观众切实感受快乐氛围^[6]。此外,演唱中的声乐演员在不方便加入舞蹈动作的情况下,可以与伴舞者进行协商和交流,确保伴舞的编排能够与自身所要表演的歌曲内容相贴近;而声乐演员在舞蹈动作编排中亲自参与的情况下,不仅利于演唱者直观艺术美感的呈现,同时也能使观众兴趣热情进一步激活。从目前的一些优秀声乐演员演出情况来看,在促进舞台表演效果提高的过程中,通常都是与舞蹈动作相结合。

结束语

本文主要是探讨声乐演员的舞台表演实践,希望借助声乐演员对舞台表演的情感表达、音准节奏控制、舞美表现等能力作用的充分发挥,促进舞台表演效果的切实增强。

参考文献

- [1]王芳.声乐演员的舞台表演实践[J].戏剧之家,2017(2):93.
- [2]王睿.关于声乐演员舞台表演实践的准备研究[J].北方音乐,2017,37(20):249.
- [3]孙晓丽.声乐演员舞台表演实践[J].戏剧之家,2016(3):110-110.
- [4]张姝琦.论如何培养声乐演员情感表现的舞台实践能力[J].速读(中旬),2018(6):286.
- [5]蒋再越.浅谈声乐演员舞台表演艺术[J].百科论坛电子杂志,2019(5):584.
- [6]田薇丽,李袖兵.浅谈声乐表演素质对舞台表演的影响[J].黄河之声,2019(6):30.