

声乐艺术实践中表演技巧的培养措施

戴愿

云南大学艺术与设计学院

DOI:10.12238/er.v6i4.4910

[摘要] 在声乐艺术实践中,表演是关键性元素之一,表演技巧的切实运用能够有效提升声乐艺术实践质量,促进人物形象的完美塑造与情感的有效表达,切实增强声乐艺术实践的感染力与表现力。为实现对学生表演技巧的有效培育,增强学生声乐艺术实践能力,本文将围绕声乐艺术实践中表演技巧培养的重要价值、具体要求展开论述,并针对表演技巧的培养措施提出相关建议,以期为相关人员提供一些借鉴。

[关键词] 声乐艺术实践;表演技巧;培养措施

中图分类号: J617.13 文献标识码: A

Training Measures for Performance Skills in Vocal Art Practice

Yuan Dai

College of Art and Design, Yunnan University

[Abstract] In vocal art practice, performance is one of the key elements. The practical application of performance skills can effectively improve the quality of vocal art practice, promote the perfect shaping of character images and effective expression of emotions, and effectively enhance the infectivity and expressiveness of vocal art practice. In order to effectively cultivate students' performance skills and enhance their vocal art practice abilities, this article will discuss the important value and specific requirements of performance skill cultivation in vocal art practice, and propose relevant suggestions for the cultivation measures of performance skills, in order to provide some reference for relevant personnel.

[Key words] Vocal art practice; Performance skills; Cultivation measures

前言

新时代,人们生活水平不断提升促使人们对精神文化产生越来越高的追求,各种形式的音乐会逐渐成为人们陶冶情操的主要载体,这为声乐教学发展带来良好机遇。表演是声乐教学的主要内容,但由于固有思维影响,部分声乐教师在教学过程中常常忽视对表演技巧的讲授,这使得声乐教学实际成效难以达到预期,如何在声乐艺术实践中实现表演技巧的有效培育已成为不容忽视的关键性问题。为此,在实践过程中,声乐教师应当积极探索、实践表演技巧培养新路径,引进先进教育理念与教学模式,借助现代化技术手段实现表演技巧的有效培育,以增强学生声乐实践综合能力与水平。

1 声乐艺术实践中表演技巧培养的重要价值

在声乐艺术实践过程中,如若说歌唱是最为直接且首要的表演方式,那么表演则是最为重要的辅助工具,表演技巧的运用在极大程度上增强了声乐艺术实践的生命力与表现力。为此,声乐表演者不应当只注重嗓音的练习与呈现,还应当掌握在声乐艺术实践中如何借助表演技巧促进艺术完美呈现,增强消费

者的视觉与听觉体感^[1]。其一,声乐艺术实践与表演关系密切。从表演一词的释义来看,表演中含有声乐,所谓表演艺术是指通过表演者的演唱或肢体动作行为、面部表情来塑造人物形象,传达思想情感,而声乐则是借助有组织的乐音来传达思想情感,展现生活的一种艺术,其中又包含诸多因素。由此可见,声乐这一艺术与表演艺术二者密不可分,你中有我我中有你,因此,在艺术实践中表演技巧的培养十分重要。其二,表演技巧的加入有利于推进声乐艺术展示。声乐的发展经历了漫长的岁月,同时,表演艺术也有过不被人们认可的阶段,在很长一段时间内,大部分人普遍认为在声乐艺术实践中,声乐的歌唱艺术是远远在表演艺术之上的,在声乐教学过程中呈现出“先声乐后表演”的现象,致使理论与实践之间存在明差异。随着声乐艺术不断发展,更多人意识到表演艺术在声乐艺术实践中的重要价值,二者并无先后、优劣之分,在声乐艺术表演中相辅相成。为此,在声乐艺术实践中培养表演技巧,能够实现声乐与表演艺术的有机整合,增强声乐艺术实践的完美性,进而诠释出一场完美的视听盛宴^[2]。

2 声乐艺术实践中表演技巧的主要要求

2.1 时代性

艺术本身起源于生活，但超越了生活，这要求声乐艺术实践需紧跟时代脚步，不断创新变革。声乐作品是某一特定时代的产物，作品本身就具有明显的历史特点与特殊风格，随着时代不断发展，现代声乐艺术实践形式相较于以往而言，已具有较大差别，当代声乐作品更加注重传递青春与爱情的气息，这要求表演者在实践过程中，要紧密结合时代特性对原有声乐作品进行二次创作，借此彰显声乐表演者的创造性与艺术性^[3]。

2.2 真实性

这一要求是指声乐表演者在实践过程中，能够对原本声乐作品的主要旋律及内在涵义进行切实把握，最大化彰显表演者的分析与感悟能力，在细节上彰显高尚的艺术修养。这一要求的实现需要声乐表演者对声乐作品的内容及作者创作意图做到真正意义上的理解，之后将声乐作品近乎完美的呈现在观众眼前，进而作品的主要内容充分展现出来。此外，声乐表演者还应当结合演出剧本，对词曲与高潮的布局进行巧妙构思，之后再利用恰当的肢体语言展现剧本内容^[4]。

2.3 想象力

正如前文所说，声乐艺术作品本身就具备显著的时代特征，随着社会不断变化，人们思想意识也随之转变，艺术创作作为声乐艺术实践中的重要内容，简而言之就是需有机整合艺术想象力与形象思维、思想情感。据调查发现，声乐艺术实践中表演技巧的融入能够促进艺术想象的实现。表演的加入能够实现声乐作品在形象思维中的想象。借助艺术想象，将生活经验与演唱进行有机整合，并将自己带入作品意境之中，能够实现作品内涵的充分彰显，在情感层面实现与观众的有效沟通交流，引发观众情感共鸣，为消费者带来真正的艺术享受^[5]。

3 声乐艺术实践中表演技巧培养的实践路径

3.1 强化基础性知识教学

基础知识教学是声乐艺术实践中表演技巧培养的重中之重，为此，在实践过程中，应当进一步强化对学生表演艺术基础性知识的教学。在表演技巧教学过程中，声乐教师可以借助班级多媒体设备，为学生精细化讲解声乐艺术实践表演相关基础性知识。可以视频的形式为学生直观展现声乐表演在动作、面部表情等方面的基础性知识，引导学生进行自主练习。同时，声乐教师也可以充分利用微信、企业微信等沟通交流平台，与学生分享与声乐表演密切相关的基础性知识及优质教育资源，引导学生进行自主观看学习，夯实学生表演理论知识基础。

3.2 加大情感方面教学力度

感情是人类所具备的基础性心理因素，在声乐艺术实践过程中，表演者需将自身的真实情感注入作品呈现之中，需明确，这里的情感并不是随意产生的，而是要紧密结合剧本在舞台艺术要素中的情感体验。通常情况下，多数表演者在实际登台过程中，在面对台下观众时，或多或少都会产生一些紧张感，因此在心理变化影响下，部分表演者在声乐艺术呈现过程中，往往将注

意力放置在声乐技巧展现方面，而忽视了对作品思想情感的传达，这在一定程度上导致了声乐作品表现力匮乏，让人感觉过于单调，难以实现与观众情感层面的有效交流。为此，在声乐艺术实践中，表演技巧的培养需加大情感层面教学力度。第一，深入研究把握声乐作品。要想引起观众的情感共鸣，表演者首先应当对作品内涵进行深刻理解，将作者的创作意图、思想情感与自身表演风格进行有机整合，才能实现情感的自然流露，进而实现与观众情感层面的沟通交流。为此在表演技巧培养过程中，声乐教师应当注重带领学生研究声乐作品，让学生学会如何把握作品内在涵义，并将其与自身表演风格相结合。第二，熟练掌握、运用声乐技巧。在日常练习过程中。表演者应当注重对声乐技巧的练习，不断重复声乐技巧，直至达到内熟于心的程度。通常情况下，声乐艺术实践过程中，合唱环节占据全部表演时间的90%以上，且声乐作品的演绎往往需要多元化声乐技巧的搭配运用，这对表演者声乐技巧的掌握提出更好要求。表演者应当灵活且熟练地掌握、运用声乐技巧，以在声乐艺术实践过程中能够游刃有余的进行艺术展示，进而为自身情感酝酿预留充足时间。为此，声乐教师在实际培养过程中，应当强化声乐技巧训练，让学生能够实现声乐技巧的灵活运用与熟练掌握。第三，融入声乐作品。在声乐艺术实践过程中，情感表达最高境界就是表演者在原有声乐作品的基础之上，所产生的情绪情感与作者思想情感高度契合。由于声乐作品具有鲜明的时代特征，为此在表演过程中很多表演者难以实现对作者思想情感与创作意图的切实把握，也就是说大部分声乐表演者难以实现自身与原作品的高度融合。为此在表演技巧培养过程中，应当注重引导学生对作品作者思想情感的把握，在此基础之上实现表演技巧的培养，以提升培养质量。

3.3 优化完善角色变换培养

通常情况下，戏剧、电影等表演者在艺术实践中的角色通常是固定的，除却极特殊情况外，而声乐艺术实践的表演者需要在实践过程中扮演多个角色，在角色扮演方面具有一定的灵活性，同时，角色与角色之间具有一定的兼容性。例如，在表演者上台演出和声乐作品前奏部分中，表演者所扮演的角色是不同的，上台演出时表演者只是单纯的演唱者，而在声乐作品的前奏部分中，表演者的身份已经由演唱者转变为作品中的主人公，但无论角色怎样变化，都必须保证表演者角色所传达出的思想情感与表演动作技巧实现最大限度的统一。在演唱技巧培养过程中，声乐教师应当注重引导学生自由切换角色，让学生在每个角色扮演过程中都能够利用恰当的表演技巧传达真挚的思想情感。

3.4 合理恰当控制面部表情

在表演者登台演出过程中，观众第一眼看到的便是表演者的面部表情，据研究发现，科学、合理利用面部表情能够增强演出的灵活性与生命力，使整个声乐艺术实践更加富有张力。具体而言，表演者可以利用面部表情相关表演技巧将人物角色的心理情感展现出来。例如，在肢体动作保持不动的情况下，表演者可以通过皱眉、提眉传达人物角色或苦恼或愉悦的内心情感等。

在艺术实践中表演者还需要紧密结合声乐作品实际内容灵活变换面部表情,呈现出不同含义。为此,声乐教师可以选取不同类型的声乐作品,引导学生掌握并灵活运用面部表情,如在演唱有关自然风光的声乐作品时,教师可以引导学生利用面部表情向观众传达对大自然的喜爱这一情感,引导学生注意面部表情的放松,不能过于紧绷,以丰富观众视听体验。

3.5 增强手势动作练习培养

在声乐艺术实践中,除了语言之外,最能直接展现人物情感的方式便是手势动作,这里的手势动作是指表演者利用肢体所呈现的,观众能够直观看到的动作。在声乐表演过程中,表演者通常站在灯光之下,观众在享受过程中既注重旋律的聆听,也注重观看表演者的手势动作,这意味着表演者自登台那一刻起,所呈现的任何一个手势动作都将成为表演的一部分。为使声乐作品能够呈现出最佳的表演效果,丰富观众视觉体验,表演者需注重增强自身肢体的协调性,同时,还需保证动作的连贯性与手势动作和音乐结合的技巧,通过手势动作增强表演呈现力度与成效。当下,声乐艺术实践中的手势动作大致可以分为三种类型,一种是具有指示意义的手势,是指传达方向与指令的手势;一种是象征意义的手势,是指传达比较强烈思想情感的手势;再一种是具有情感意义的手势,是指用来辅助表演者传达愉悦、悲愤等情感的手势动作。在实际培养过程中,声乐教师可以分别培养、引导学生掌握这三种手势动作,带领学生明确不同手势动作的具体使用场所以及如何将手势动作与音乐相结合,以促进学生熟练掌握表演技巧。

4 结语

综上所述,新时期背景下,声乐这一高雅艺术已广受人民群众的欢迎与喜爱,为进一步满足人们日益增长的精神文化需求,可以通过强化基础性知识教学、加大情感方面教学力度、优化完善角色变换培养、合理恰当控制面部表情、增强手势动作练习培养等方式,促进声乐艺术实践与表演技巧有机融合,增强艺术舞台表现力与生命力,借此为声乐艺术发展提供更高质量的人才储备,创造出更加优质的声乐作品。

[参考文献]

- [1]金灿.声乐艺术实践中表演技巧的培养[J].大观,2022,(10):82-84.
- [2]关庆珍.论声乐艺术的美学思想——评《声乐艺术美学原理与实践探索研究》[J].科技管理研究,2022,42(7):10.
- [3]沈明旸.歌唱舞台表演技巧在舞台表演实践中的应用——评《声乐演唱理论与舞台表演实践》[J].中国教育学刊,2022,(10):11.
- [4]牛丽媛.声乐表演艺术教学研究[J].戏剧之家,2023,(22):96-98.
- [5]任克武.歌剧《唐璜》中咏叹调《让大家痛饮,让大家狂欢》的艺术特征及演唱分析[J].艺术科技,2023,36(7):51-53.

作者简介:

戴愿(1966—),女,汉族,云南人,计学院副教授,硕士生导师,美国TORY大学访问学者,云南省音协理事。