

民族声乐教学中舞台表演能力的提升路径

李潇雯

成都艺术职业大学, 中国·四川 成都 610000

摘要: 论文阐述了民族声乐及其教育的发展历程, 剖析了民族声乐艺术舞台表演的美学原则, 强调了舞台表演在声乐表演文化中的重要性, 探讨了声乐舞台表演的艺术特点, 详细论述了民族声乐教学中提升舞台表演能力的具体路径。以期为民声声乐教学提供有益的参考, 提升学生的舞台表演能力, 推动民族声乐艺术的发展。

关键词: 民族声乐教学; 舞台表演能力; 提升路径

The Improvement Path of Stage Performance Ability in National Vocal Music Teaching

Xiaowen Li

Chengdu Vocational University of Arts, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract: This paper expounds the development process of ethnic vocal music and its education, analyzes the aesthetic principles of ethnic vocal art stage performance, emphasizes the importance of stage performance in vocal performance culture, explores the artistic characteristics of vocal stage performance, and elaborates on the specific paths to enhance stage performance ability in ethnic vocal music teaching. In order to provide useful reference for the teaching of ethnic vocal music, enhance students' stage performance ability, and promote the development of ethnic vocal art.

Keywords: teaching of ethnic vocal music; stage performance ability; upgrade path

1 引言

民族声乐表演不仅是声音的艺术, 更是舞台表演的艺术。舞台表演能力能够增强声乐表演的艺术感染力, 使观众更好地理解 and 感受民族声乐作品所传达的情感和文化内涵。提升舞台表演能力有助于学生更全面地展现民族声乐作品的魅力, 提高表演的质量和水平。有利于民族声乐艺术的传承和发展, 使民族声乐在当代文化语境中焕发出新的活力。

2 民族声乐及其教育的发展

2.1 民族声乐的概念

广义的民族声乐包括传统的戏曲、曲艺演唱和民间演唱等, 是一种独立的声乐艺术形式, 与传统声乐形式既有共同之处, 也有不同之处。狭义的民族声乐是指具有民族和民间风格的声乐演唱艺术。中国最早民族声乐雏形可追溯到 6000 年前母系氏族社会的《吴越春秋》记载的弹歌和《淮南子》记载的劳动号子。中国第一部诗歌总集《诗经》, 具有鲜明的民族文化特征和时代文化精神, 对现代民族声乐的发展产生了深远影响。

2.2 民族声乐教育的历史进程

清末, 西式学堂的兴起, 新的教育方式传入中国, 推动了中国民歌的探索。例如, 在美国的赵梅伯演唱的《老渔翁》《凤阳花鼓》, 中国的喻宜萱演唱的《康定情歌》《在那遥远的地方》等, 都在一定时期内表达了中国人对传统文化传承的文化自觉。国立北平艺术专科学校、上海国立音乐专科学校等相继建立, 海外归国留学生增强了声乐师资队伍

的力量, 对中国民族声乐艺术教育的发展起到了关键的推动作用。20 世纪 50—60 年代, 民族声乐逐步进入我国高等音乐教育体系。1956 年始, 沈阳音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院相继成立了民族声乐专业。1957 年召开的全国声乐教学会议提倡“中国民族声乐的教学, 在继承和发扬‘五四’以来的传统声乐唱法基础上, 吸取民族声乐艺术的优秀传统”, 此后全国各大音乐学院及艺术学院中的民族声乐专业产生了一批杰出的民族声乐教育家, 如张权、金铁霖、常留柱等, 他们在民族声乐教育的理论与实践积累了丰硕的成果, 为培养专业的民族声乐表演艺术人才发挥了重要作用, 为后期民歌的整理与研究提供了参考价值。

中国民族声乐多元化的艺术特征, 决定其艺术表现既要规范化, 又要风格多样化。表演者既要掌握符合歌曲风格的演唱技巧, 又要注重声情并茂, 适应现代社会对新型艺术人才的要求。民族声乐表演艺术教育受到越来越多人的关注与研究, 观众期望听到优美的声音、扎实的唱功, 看到出色的表演技能, 同时要求作品具有思想性、娱乐性和审美艺术性。

3 民族声乐艺术舞台表演的美学原则

3.1 真实性与主观创造性的统一

声乐表演艺术应遵循自身原则, 忠于原作的真实性。教师在教学中要引导学生了解歌曲创作所处的时代背景, 准确把握歌曲的主题思想, 这是进行审美构造和对声乐作品进行二度创作的前提。只有深刻理解歌曲背后的深层次文化寓

意并加以体验,才能做到忠于作品的真实性。表演者要发挥主观创造性,集中体现艺术个性的发挥。音乐表演是将乐谱上的标记转变为具有鲜明个性特点、充满情感律动的创造性行为,能够丰富音乐作品、提升音乐审美价值,发挥表演者自身主观能动性。出色的表演不仅可以提高作品的艺术性,甚至可以发掘作品中连作曲家都为之惊讶的东西。

3.2 历史性与呈现时代性的统一

中国地域广袤、民族多样,决定了民族声乐艺术呈多元化发展,具有演唱方法、风格各异的特点,这是历史发展、积淀的结果,具有客观性。每一首歌曲都是社会生活的客观反映,创作者必然受到民族风俗及时代风格的多重影响,其审美意识会在作品体裁、表现方式、内容呈现上有所体现。

演唱者需要对作品的存在价值、意义进行创造性实践,使表达既传承传统文化,又契合现代文化发展特征,符合现代人的审美要求,具有时代意义。20世纪初,新音乐的兴起为民族声乐的发展开辟了新的道路,作曲家结合民族音调,创作出全新的民族声乐作品,集中反映革命、阶级斗争题材,表现人民群众劳动生活,具有较强的时代特征。

演唱者应尽可能使演唱贴近歌曲的风格,使其既具有历史风格又能不断焕发出新的生命力。具体做法包括主动向民间艺术家学习,掌握好传统民族声乐的呼吸、咬字、行腔;重视传统的学习与借鉴,重视民族的语言和风格;在表演时对过去的作品加以现代的解释,从传统中概括出创造性的结论,使演唱既有民族审美追求,又有现代艺术气息。

3.3 演唱技巧性与艺术表现性的统一

声乐专业发展历史较长,但专业音乐院校开设的相关课程未能有意识地将其组成紧密融合的舞台实践课程群,无法实现培养学生声乐表演舞台实践的能力,也难以实现课程教学目标。

歌唱技术与艺术表现的锻炼是互相促进的。表演者通过歌唱技术的锻炼,可以提高艺术表现能力;歌曲的情感表现,也可以提高艺术表现力。掌握扎实的演唱功底是民族声乐表演艺术的基础,声乐表演是直观的视觉和听觉艺术相结合的产物,没有情感和精力的投入,就不可能达到技术的完美。演唱技巧要为艺术表现性服务,要尽可能地将词曲作者心中的情感表现出来。表演者既要把原作品的旋律曲调唱准确,又要对歌曲进行重新加工,做到神形兼备,即表达出的情感和肢体语言要与作品的人物形象一致。重视艺术的表现性,可以有助于嗓音的发挥,使声音更为鲜明而具有说服力。

4 声乐表演文化中舞台表演的重要性

4.1 提升声乐表演的艺术价值

舞台表演通过将音乐作品呈现得更加丰富、深刻,包括音乐的技巧性表达和情感的传递,引发观众情感共鸣,从而提高音乐作品的感染力,加深观众对音乐艺术的理解和欣赏。艺术家在舞台上通过自身的表演,将音乐中蕴含的情感

和思想以更为直观、感性的方式传达给观众,这种情感的交流增强了音乐作品的艺术价值。

4.2 传播民族文化

声乐作为一种文化符号,承载着民族、地域的独特文化内涵。艺术家通过舞台表演展示所属文化的独特魅力,观众通过欣赏舞台上的声乐表演,能够深刻感知到各种民族文化的美妙之处,促进跨文化的理解和尊重。无论是古典的民族歌曲还是当代的创作,舞台表演都成为传承和发扬民族文化的桥梁。

4.3 促进艺术交流

音乐作为一种国际性的语言,通过舞台表演实现了不同文化之间的交流与对话。国际的音乐节、合作演出成为不同文化背景下艺术家之间的交流平台,为各国音乐文化的互鉴提供了契机。观众通过舞台表演能够深入感知来自不同地域、国家的声乐艺术,推动了世界各地音乐文化的多元共生。

5 声乐舞台表演的艺术特点

5.1 视觉艺术特点

舞台布景为观众提供音乐作品需要的视觉背景,通过运用景观、道具、灯光等元素,将音乐作品所要表达的情感和意境生动地呈现出来,使观众沉浸其中,享受艺术的美妙,景观设计营造与音乐作品情感相符的氛围。

服装造型为歌唱者打造与角色相符的外观形象,通过设计和选择服装,为观众呈现音乐作品所需要的视觉效果。选择服装的色彩和款式营造情感氛围,如演唱激情歌曲时选择明亮服装,演唱温柔浪漫歌曲时选择柔和温暖服装。服装的质地和款式展现歌唱者的个人魅力和艺术品位,与音乐作品相配套或与角色相搭配的服装能展现专业素养和角色特征。

肢体动作为观众呈现丰富的舞台形象,通过身体的姿势、动作和表情等塑造丰富多彩、生动有趣的形象,使观众产生情感共鸣。肢体动作诠释音乐情感,如演唱欢快歌曲时运用轻快舞步和活泼动作,演唱悲伤歌曲时运用缓慢、沉郁动作。歌唱者通过身体语言为音乐作品赋予生动的表现力。

5.2 听觉艺术特点

声音质量直接关系到歌唱者的声音美感和表演效果,包括音色的纯净与浑厚程度,以及音准、音量、音域,声音的柔美感、清晰度与穿透力等。良好的声音质量保证音准的稳定性和精确性,使观众听到清晰、准确的音调,享受美妙的音乐。声音质量涉及音量和音域的合理调节,以取得情感表达的最佳效果,使音乐表演富有层次感,给观众带来丰富的听觉体验。

音色为音乐作品赋予生动的表现力,歌唱者通过调整声音的音色,表达音乐作品蕴含的情感意境,如演唱悲伤歌曲时运用柔和、低沉的音色,演唱欢快歌曲时运用明亮、清脆的音色。音色运用为表演增添个性化色彩,每位歌唱者独

特的音色特质为音乐作品注入个性化的艺术魅力。灵活运用音色可以丰富音乐作品的表现形式和艺术效果,如运用柔和音色营造温柔细腻氛围,运用明亮音色产生明快效果。

6 民族声乐教学中舞台表演能力的提升路径

6.1 注重情感表现和舞台风度的培养

声情并茂是声乐演唱艺术的追求,演唱者要利用声音传达感情,感染受众。在声乐学习中,学生应从多个角度深入挖掘作品的背景、风格等信息,包括和声、歌词与曲式等方面,准确把握作品的内涵,确保音色运用正确合理,以准确表达作品所蕴含的思想情感。

学生还应注重舞台风度的培养。在表演中,不但要注意歌唱的技巧技能,更重要的是将自身融入音乐中,成为音乐的一部分。演唱者的仪态、动作和舞台礼仪等细节直接影响着演出效果。舞台表演期间,学生对歌唱技巧技能做到充分掌握的同时,同样需将自身有效融入歌唱与表演之中,成为音乐和舞台的一部分。演唱者应重视细节的培养,包括姿态的端庄与优雅、动作的自然流畅等。这些细节所展现出的自信和专业性能够吸引观众的目光,为演出增添魅力。

6.2 加强声音训练和技巧掌握

声音是声乐表演的基础,学生需要通过系统的声音训练来提高音质、音准和音域。这包括正确的发声方法、呼吸控制和共鸣运用等。学习胸腹式联合呼吸法,以确保气息的稳定和支持,从而使声音更加饱满和持久。同时,要注重音准的训练,通过反复练习和听力训练来提高对音高的敏感度和准确性。拓展音域也是重要的训练内容,通过逐步练习高音和低音,使声音更加丰富和灵活。学生应学习各种声乐技巧,如滑音、颤音、装饰音等,以增强音乐的表现力。这些技巧的运用需要根据作品的风格和情感进行恰当的选择和运用,避免过度使用或不恰当的使用导致音乐表达的不自然。在演唱民族声乐作品时,可以运用一些具有民族特色的技巧,如甩腔、滑腔等,来展现民族音乐的韵味。

6.3 提高音乐感知和理解能力

学生应加强对音乐理论知识的学习,包括乐理、和声、曲式分析等,以深入理解音乐的结构和组织方式。通过学习乐理知识,学生能够更好地把握节奏、旋律与和声的变化,从而更准确地演唱作品。和声和曲式分析的学习则有助于学

生理解作品的整体架构和情感发展脉络,使表演更具逻辑性和连贯性。学生要多欣赏优秀的声乐作品,包括不同风格、不同时期的作品,以拓宽音乐视野,提高音乐感知能力。在欣赏过程中,学生可以分析演唱者的表演技巧、情感表达和音乐处理,从中学习和借鉴。

6.4 合理运用舞台布景与服装设计

舞台布景可以通过背景、道具等元素的设置,为观众呈现出与作品相关的场景和情境,帮助观众更好地理解作品的内涵和情感。在演唱《大森林的早晨》时,可以通过舞台布景营造出山川、河流、森林等自然景观,使观众仿佛置身于大自然之中,增强观众的情感体验。服装设计则可以通过服装的款式、颜色、材质等元素来展现角色的特点和情感。合适的服装设计能够帮助演唱者更好地塑造角色形象,增强角色的可信度和感染力。在演唱《阿拉木汗》这首歌曲时,穿着该民族的传统服装能够更好地展现民族文化特色,使观众更容易产生共鸣。

6.5 增加实践演出机会

通过实际演出,学生能够将所学的理论知识和技能运用到实践中,积累宝贵的演出经验。在实践演出中,学生能够面对真实的观众和舞台环境,锻炼自己的心理素质和应对能力,提高表演的稳定性和自信心。参与不同类型的演出和活动能够让接触到各种各样的作品和表演形式,拓宽自己的艺术视野和表演风格。例如,参加音乐会、歌剧演出、综艺节目等,学生可以学习到不同类型作品的表演技巧和风格特点,丰富自己的表演经验。

参考文献:

- [1] 李经双.声乐舞台表演的艺术特点探究[J].戏剧之家,2024(21): 45-47.
- [2] 崔晗.基于舞台表现力的声乐表演策略[J].黄河之声,2024(10): 86-89.
- [3] 张惠倩.声乐演唱艺术中的表演技巧与舞台呈现分析[J].大众文艺,2024(10):48-50.
- [4] 李文欣.声乐表演文化中舞台表演的重要性探索[J].文化学刊, 2024(5):177-180.

作者简介:李潇雯(1989-),博士,从事民族声乐表演研究。