

声乐演唱中的表演艺术审美探究

谢冰

中国煤矿文工团, 北京 100013

摘要：声乐演唱作为一种独立的舞台演唱艺术,本身可进一步划分为表演和演唱者两个部分。声乐演唱的完全展现需要将表演和演唱融合在一起,在声乐演唱中演员不仅要具备深厚的演唱功底,同时也要发挥自身独特的肢体语言表达能力。这样才能在完美阐述作品的基础上,通过舞台表演让作品完成二次创作。因此,作为一名演唱者要真正在舞台上展现出形神兼备,这样才能给观众带来身临其境体验,才能享受表演艺术的魅力。本文主要对声乐演唱中表演艺术审美的问题进行探讨。

关键词：声乐演唱;表演艺术;审美

中图分类号：J616

文献标识码：A

文章编码：2023010114

Aesthetic Research of Performing Art in Vocal Music Singing

Xie Bing

China Coal Mine Art Troupe, Beijing 100013

Abstract : As an independent stage singing art, vocal singing itself can be divided into two parts: performance and singer. The full display of vocal singing requires the integration of performance and singing. In vocal singing, actors should not only have profound singing skills, but also give play to their unique body language expression ability. Only in this way, on the basis of perfect exposition of the work, can the work complete the secondary creation through stage performance. Therefore, as a singer to really show both form and spirit on the stage, so as to bring the audience immersive experience, in order to enjoy the charm of the performing arts. This paper mainly discusses the aesthetic problems of performing art in vocal music singing.

Key words : vocal music singing; performing arts; aesthetic

引言:

一个成功的声乐表演者不仅需要具备高超的声乐表演技巧、演唱方法,同时还要通过舞台表演和对作品的理解不断提升自身的艺术生命能力,在声乐演唱过程中不断融入自身对声乐表演的领悟,也就表示,声乐演唱与艺术审美之间互相关联、密不可分。声乐表演艺术懂得审美体现的是对原作的充分尊重,在演唱之前通过安全准备和分析,深入思考声乐表演艺术中的审美体现处理方法,并通过表演的形式阐述对于声、情、字、形的感悟,这样才能促进声乐艺术的持续发展。

一、声乐演唱中的表演

声乐演唱是一门实践性很强的艺术,具有感人至深的艺术力量。它是继声乐作品依词谱曲或由曲填词后的第二次创作,它既忠实于原作也需要在一定尺度内进行重新加工,这需要声乐演员在舞台上展现演员的第一自我和第二自我。在戏剧表演中也强调第一自我和第二自我,第一自我是演员自己,第二自我是表现的角色。而演唱表演中的第一自我和第二自我在我看来,歌唱演员的第一自我仍然是演员自己,而第二自我则是演员根据歌曲所处的情境和要表达的情感,通过想象去塑造一个新的自我^[1]。

与表演分不开的一个概念就是自我。关于自我的概念,有研究者指出,“在我们太人性的自我与我们社会化了的自我之间存在着差异”。也就是说,我们自发地想去做某事,与他人所期望我们去做的事不一定是一致的,也许两者是相互矛盾的。但作为一个出色的表演者,为了不让观众失望,就必须隐藏自己真实的主我,而表现出观众所期望的角色。所以自我是情景定义的产物。声乐演员需要按照词曲作者赋予的歌曲特性去演绎。表演要使形体、眼神和情感都能恰当地表达其内容与形式艺术上的完美统一,达到审美上的形、神、韵要求。声乐演唱中的表演应具有表演的一般特征,但又应具有自己所独有的特征。声乐演员在舞

2023.1 | 061

台上不但要歌唱，同时又要进行“神形兼备”的舞台艺术表演。手势是感情的无声的语言，声乐表演者在舞台上演唱，自然离不开手势的表演，它不仅能帮助情感表达渲染气势，而且能为形体造型。

演唱者一方面要表达作者的意图，另一方面还要对歌曲进行表演，进行再次创作，这样歌曲才更具生命力和感染力。演唱者要在自己的头脑中唤起内部视觉意象，这种意象是在歌曲规定的情景中所创造出来的，要使歌曲内容表演的真实可信，把歌曲的情境变成演唱者自己表演的情境。每一首歌曲都有特定的情境，不同歌曲的情境，就包含着不同的时间、人物、地点、景物等视像，声乐演唱者要准确地理解、认识和运用这些特性^[2]。

二、表演艺术审美在声乐表演中的体现

（一）声乐表演的客观性和创造性

作为一种表演形式，音乐在风格上不仅需要体现出真实性，同时也要结合作品产生的时代背景和作曲家自身风格，遵照真实的意图，精准把握作品需求，才能够真正让作品本身的内涵得以体现。声乐作品歌词要对其中的情感意蕴更加关注，任何优秀的声乐作品都是歌词和乐谱的和谐共鸣，两者之间在思想上和内容上存在相互渗透，在为歌词作曲之前首先需要对歌词的情感前提进行深刻领会，同时融合自身的思想感受来完成曲子的创作^[3]。而作为歌唱者不仅需要深刻领悟作品中所蕴含的情感，同时也要让声乐表演体现出客观性，这样才能够让作品的优先地位的一体性。此后则需要从作品本身出发思考如何让其展现出更大的表现活力，例如舒曼、沃尔沃等人在初步领会《竖琴师之歌》作者歌德的最初想法之后创作出来多种不同的乐谱，也从多个角度丰富的阐述了作品的内在情感，让整部作品的演绎更加让人信服，也更加体现出了真实性。另外，声乐艺术作为一项综合性技术也更加注重作品演绎的个性化和创造性，不同的表演者表演风格和个性存在理性差异，在舞台表演过程中对作品演绎和表演的手法，通过多样化的独特创造都可以让艺术的特殊魅力得以展现，也可以让观众欣赏更具特色的艺术审美。

（二）声乐表演历史性和时代性

声乐表演的历史特征异常显著，特定的历史时期都会产生特有的典型音乐作品。在演绎历史作品的过程中，作为声乐表演者也应该与时代同步，尊重作品原创本意和历史内涵的情况下，深入挖掘作品中所包含的审美和精神内涵，这样的作品演绎才能够让作品体现出独特性的同时更加具备新时代的特征，在作品演绎中通过融入作者自身的审美情趣和情感领悟可以让作品的历史风貌更加突出，真正让音乐作品的演绎实现了时代性和历史性的融合^[4]。

（三）技巧性和表现性

很多国外著名的高音演唱家在声乐演唱技巧方面更加推崇传统美声和高女音融合的演绎方法，通过这种演绎技巧可以为观众带来审美和艺术的双重体验。从声乐表演的艺术性层面来看，很多伟大的歌唱家为了能够让作品的演绎更加完美，会深入到特定

的历史场景中深刻体会特定历史文化和宗教，以及作品场景中展示的日常生活，在此基础上通过音乐的方式让作品的场景得以再现，也可以获得观众的认可；歌唱家卡拉斯不仅具备了卓越的声乐演唱技巧，而且对于艺术表现性的表演更加关注，聆听这位歌唱家的声乐表演不仅能够看到其高超的表演技巧，也能够从演唱中感受作品中的丰富情感，从而获得感动^[5]。对于声乐表演的技巧性和表现性，我国传统唱论总对于兼顾表演艺术内涵和艺术技巧的“声情并茂”的演绎标准更加推崇，这种演绎方法从某种程度上真正实现了声乐表演艺术的登峰造极，也可以让人们受到更加优美音乐文化的熏陶。

三、声乐表演中的艺术审美体现

（一）演唱前的准备和分析

首先，任何艺术作品的产生和流传本身并不属于一个独立事件，音乐作品与社会发展必然会产生相互影响。这主要是因为艺术作品的创作本身是对生活的一种体验和感悟，因此对于音乐作品的解析必须结合创作者本身以及作品产生的时代背景，这样才能产生深刻的认知，才能够进一步提升作品表演中的艺术审美，能够在声乐演唱中融入演唱者自身的感悟，从而让演唱者形成具备自身特色的演唱风格^[6]。由此可见，对于一名声乐演唱者来说，分析作品和作者是一项必不可少的准备工作，只有通过深入分析才能够让作品的二次创作与时代审美相契合，才能够引起观众的共鸣。因此在感悟作品的过程中需要对声乐史的发展历程进行深刻了解，这样才能对不同时期的声乐作品其独特审美和内涵进行深刻领悟。

其次，不同音乐作品所取题材不同，但是从谱面上这种题材的迥异无法直观体现，这就要求演唱者在作品二次创作之前要进行充分的准备工作，对于作品的深层次内容进行深刻挖掘；此外，随着作品题材的不断发展，集赞内容覆盖范围越来越广，形式也体现出多样化。表演者应该从上述两个方面进行详细区分和归纳，这样也可以为充分展示出声乐表演中的技术审美提供依据。

最后，任何一名演唱者都必须在和声应用、乐谱结构等技巧方面投入大量的精力和工夫进行打磨。只有真正了解了作品独特的曲体结构，才能够真正找出作品表达的主题，才能避免作品演绎沦为千篇一律；声乐表演者也只有真正对调式和声进行深入分析才能够对作品风格进行深刻领悟，对于旋律线和终止式的关系、调性的演唱和应用之间的关系进行深刻把握，才能够让声乐表演中的审美体现得以提升。例如作为浪漫时期代表的舒曼通过自身的领悟开辟出了和声的新演绎方法，在他的作品创作过程中通过模糊调性和大小调交替的手法可以为观众构造出富有诗意的幻想意境^[7]。

（二）关于审美体验中演绎方法和技巧的思考

首先，关于“声”的思考。悦耳动听的声音传递的情感是音乐存在的价值和打动观众的本质，身后的唱功和演唱技巧则是引发观众共鸣的根本，否则声乐表演会沦为失败。鉴于此，深夜表

演过程中充分发挥人体歌唱的可塑性来演绎出多样性的音乐风格。例如通过明亮通透的声音来展现出欢快的情绪,通过洪亮铿锵的声音可以表达出强烈的情感,通过柔和温情的演唱来表达爱情歌曲。由此可见,任何声乐作品的表达需要对各种声音和音色变化具备较强的驾驭能力,同时也需要科学的演唱方法和技巧作为支撑。因此不管何种音乐审美,都要从细节上对共鸣腔体大小、音色明暗度进行科学把控,通过进一步加强科学训练,让演唱者能够明确的区分出增生多的混声、假声多的混声,这样才能紧密融合高低音从而达到共鸣,才能够让观众真正享受声乐表演的艺术魅力。

其次,“情”的表达。音乐的创作和音乐受众群体所面向的都是人类,而丰富情感是人类最大的表现特征,基于情感的牵绊使得人们可以跨越民族的隔阂,这样的音乐作品才能够真正达到情动于中而行于外的使命,也就是要通过声情并茂的演绎方法让声乐作品艺术得以完美诠释。在进行声乐表演的过程中如果缺乏了情感的衬托,会让表演过程更加枯燥无力。要想让音乐作品演绎达到效果就必须注重“情”的审美体现,根据本人多年的声乐作品感悟和表演经验,在声乐表演中的情感表达离不开旋律、节奏、音色和力度等几个要素,作为声乐表演者需要通过日常的刻苦训练,以及舞台上的演唱体验才能够对声乐表演的感悟更加深刻,能够在日积月累中让情感更加丰富,在此基础上在进行声乐表演和作品演绎中才能够真正做到娴熟自如。

再次,语言咬字是我国声乐演唱用以表达作品内容和情感的主要方法,通过这种方法可以让声乐演唱过程中字的重要性凸显出来。如果一名演唱者在表演过程中存在咬字不清的现象,也会逐渐让其丧失观众基础,作品无人问津,歌唱审美也无从谈起。在创作声乐作品的过程中作曲家的意境和歌词的中心思想是创作的中心。

歌剧的题材和风格对于作品演绎的调性、和弦等起了决定性作用。另外在确定旋律的过程中还需要对歌词的组合规律和应用特征进行充分参考。鉴于此,任何声乐作品的演唱要想真正体现

出艺术审美必须有深厚的咬字能力,也就是说演唱者需要在语言修养和练习上倾注更大精力,这样才能够演绎出更加美妙的音乐。语言的组合规律和应用与歌曲语言咬字之间存在密不可分的关系,作为演绎者只有对歌词含义进行深入感悟,通过科学的训练方法才能够让自己的咬字功夫得以强化,这样才能演绎出娓娓动听的歌曲作品。

最后,“形”的把握。在声乐演唱过程中形也是非常重要的一个环节。如果无法塑造形,歌唱者站在舞台中央单调的歌唱会极大影响舞台效果。而且声乐作品的演唱本身属于一个二次创作的过程,不同演唱者在舞台表演过程中会通过不同的动作完成舞台形象塑造。舞台表演只有具备了新鲜感才能够更加吸引观众,因此作为声乐演唱者在舞台上也应该保持多变的形象,要熟练掌握舞台形体表演技巧,这样才能够给观众带来美感,与此同时也可以借助舞台形态表演让作品更加丰满,才能够让整个声乐表演过程具备更强的可塑性,让作品演绎根据美感。比如歌唱者如果开朗活泼那么就会塑造出更加大方、自然的舞台形象,歌唱者如果深沉内敛则会通过稍显迟缓的动作来演绎舞台形象。即使面对同一首作品不同的演唱者会通过不同的动作塑造出不同的舞台形象,由此可见在整个作品演绎过程中舞台形象并不是一成不变的。由此可见,作为一名声乐演唱者为了保证作品演绎更加充实、丰富,还应该更加善于利用舞台形体来增加表演的艺术魅力。

结束语:

总而言之,在声乐艺术中声乐表演艺术审美的体现具有不可替代的重要作用,这也是当今表演者从业人员需要重点思考的问题之一。因此在日常的工作中作为声乐表演者以及从业人员就需要对安全准备工作给予高度重视,同时深刻领会声、情、字、形,这样才能够通过作品演绎打动观众的心灵,才能够从情感上让观众产生共鸣,这样的作品才能够传唱四方,才能够被更多的观众所接受和喜爱。

参考文献:

- [1]魏文文. 群众文化中声乐演唱艺术的重要性分析[J]. 中国文艺家, 2022(10):30-32.
- [2]孙丹. 浅谈声乐演唱中弱音技巧的训练与运用[J]. 山西青年, 2022(19):99-101.
- [3]谭靓. 声乐演唱艺术情感与表现技巧的平衡关系研究[J]. 明日风尚, 2022(19):26-29.
- [4]李大新. 协同理论视角下的声乐演唱技巧[J]. 当代音乐, 2022(10):129-131.
- [5]李飞. 兼容并蓄融合统一——论声乐演唱与钢琴伴奏之间的关系[J]. 作家天地, 2022(26):162-164.
- [6]李荣达. 高校声乐教学心理调控分析及声乐演唱的优化策略[J]. 艺术教育, 2022(09):76-79.
- [7]姚英夫. 浅谈声乐演唱中综合音乐素养的培育[C]//中国国际科技促进会国际学术联合工作委员会. 教育教学国际学术论坛论文集(四). 教育教学国际学术论坛论文集(四), 2022:167-170.DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.041988.