

歌唱的表演艺术

李曼

(重庆师范大学音乐学院,重庆 400700)

摘要:歌唱艺术是一种表演艺术。它与狭义上的表演艺术既有共通性,又有个性;既有联系又有区别,不可分离。肢体语言是歌唱艺术的重要组成部分,要从口、手、眼、身、步等环节做起,做到演与唱的完美协调融合,以提高声乐演唱水平。

关键词:歌唱艺术与表演艺术;共性与个性;融合协调

中图分类号:J813 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2909(2012)03-0163-03

歌唱艺术从广义上讲是表演艺术,但从狭义上讲歌唱艺术与表演艺术之间既有共性又有个性,既有联系又有区别,是不可分割的整体。学好表演艺术是学好歌唱艺术的客观要求,对提高声乐演唱水平非常重要。

一、表演艺术与歌唱艺术既有共性又有个性

艺术是一个大家族,表演和音乐同为艺术家庭的成员,二者相互联系,密不可分。音乐艺术的发展离不开表演这个环节,古今中外概莫例外。歌唱是音乐的一种表现形式,实质上也是一种表演形式,通过演唱的艺术形象来表达人们的思想感情和社会生活,它以旋律和节奏为手段,为听众所感受,具有广泛的影响力。所以,歌唱是一种表演艺术,它有着综合形象的文学性与音乐性,形象感觉的间接性与视觉性,形象表现的广泛性与丰富性,偏重于唱。而作为艺术门类之一的表演,其形式多样、范围广,主要是通过演员的“肢体语言”来表现塑造人物的性格特征和内心情感,通常以电影、电视为主要表现形式,以戏剧为原材料,是单纯而集中的一种表演,侧重于演。歌唱者在舞台上的一个动作、一种姿势、一个表情,是对歌曲内容的表达,是给听众在视觉和听觉上的一种感觉。学习歌唱艺术,除声乐基本功的训练外,还要树立表演意识,进行舞台形体训练。因为歌唱状态是就一个人的整体而言,而不是局限于某部分肌肉的动作,只有做到整个肢体表演与歌唱情感的自然协调,使歌唱中的姿势积极兴奋,同时注意自然和放松,才能释放全身心的情感。歌唱时随意做出的各种动作形成的积极而放松、兴奋而自然的歌唱状态是艺术演唱的必然要求。

歌唱中的表演与狭义上的表演艺术存在差异是不言而喻的。不同唱法的表演也会形成不同的风格。就肢体语言而言,各种唱法的肢体表演大都集中于面部和上肢。在此基础上,美声唱法大多站立于台前,在台上走动很少,上身肢体活动多;民族唱法肢体活动大多是一个模式在台上走动;流行唱法肢体表演不拘一格,或静或动,随意任情发挥,歌舞相映生辉。歌唱中的表演不只是风格问题,它与发声方法密切联系。僵硬的动作和紧张的表情会影响声音的好坏。例

收稿日期:2012-04-15

作者简介:李曼(1984-),女,重庆师范大学音乐学院教师,硕士,主要从事音乐表演专业流行唱法教学研究,(E-mail):feelin89@foxmail.com。

如:在歌唱中下巴向前伸就会使气息与共鸣脱节,破坏声音的垂直线,发出来的声音紧而卡,高音就显得吃力,音域很难扩展,不符合歌唱的卫生,嗓子也容易疲劳,所以,完美的演唱与协调的肢体表演是艺术演唱形神相融不可分离的两个部分。

事实证明,唱要与演结合,却不能是简单的、形式上的结合。很多歌手只为唱而演,并没有把二者协调,显得机械、生硬,结果往往让人感到不伦不类。真正的演唱不是机械地配上动作或舞蹈,而是要抓住演和唱的共通点,一招一式协调配合,表演和动作都要发自演唱者内心,让“肢体语言”与歌唱神情一致。

二、“肢体语言”是歌唱艺术的重要组成部分

歌唱艺术属于表演艺术,表演艺术中包括语言动作和形体动作。语言动作作为表演艺术的创造工具和手段,是指在语言运用和交流中,充分发挥它特定的语言目的、任务和情感作用,使歌唱艺术表现达到特定的抒情效果。因此,发挥语言的动作性是一切运用语言作为表演艺术手段的共同要求。作为富有形态特征的身体动作,形体动作从表演艺术的体现来讲,包括演员的形体动作与角色的形体动作。形体动作的造型美要求演员无论是自身,还是进入角色创造的动作都应有一种美感,这种造型美的体现是根据内容与情节表达的需要,在不断运动和变化中实现的,它包括演员的体形体态美、风度仪表美、性格气质美等有机艺术创造。形体动作包括形体与动作。就形体来讲,它包括体形与体态。声乐演员体形的各个部分要有和谐匀称的比例,胖瘦高矮要有适度的协调,尤其是面部容颜和表情应具有优美动人的魅力。尽管声乐艺术主要是通过歌唱传达美感效应的听觉艺术,但在很大范围内演出交流则是面对千万听众和观众,特别是歌剧、音乐剧、流行音乐等声乐表演艺术,本身就是诗歌、舞蹈、美术与表演艺术的结合,更是不可或缺“肢体语言”的传达。体态是身体的姿态,是静态与动态的结合。歌唱中它是以人内在的心理情感为动力,以静态与动态的变化造型塑造人体外在的姿态美,即歌唱演员在台上的举手投足和一招一式都要给人以和谐的美感。

歌唱与表演同为艺术,没有形体表演的歌唱是不完整的。倘若一个歌者没有与歌唱情景相协调的“肢体语言”,即使音色再优美,技巧再高超都会使其效果大打折扣。唱歌要用心唱,要声情并茂,形神兼备。实践中我们也不难看到,同样的歌唱水平,唱同一首曲子,其效果大相径庭。纵观中外,有不少艺术家由于自身具备极高的演唱艺术造诣,她们把唱与演浑然一体,通过歌唱将表演的戏剧色彩发挥到极

致,通过表演演绎出歌唱所要表达的中心思想,展现给观众一种有血有肉、有声有形的听觉视觉艺术。诸如莫扎特的《魔笛》,韦伯的《猫》,威尔第的《茶花女》,普契尼的《图兰朵》等,他们之所以成为艺术中的瑰宝,是演唱艺术家在演与唱环节上进行艺术再创作的结果。

做到表演与歌唱完美融合、自然协调,一个很重要的方面是“肢体”语言,从口、手、眼、身、步这五个环节着眼做起,使之成为舞台上互为依存、互相配合的综合表演艺术。一是“口法”,发声、气口、喷口、四声、五音等专门技术,与“四功”中的唱功同居第一位。二是“手法”,包括掌、腕、臂、肩,是表演主要工具之一。手的舞姿千变万化,除了静止的单一动作外,还有云手、晃手、穿掌、托掌、推掌、兰花指等。各种动作要有神、情的配合及韵律性、节奏性。三是“眼法”,一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼。人物的内心情感主要通过眼睛来表达。眼睛的表情有柔瞪、横瞪、笑眼、媚眼、醉眼等。四是“身法”,身法掌握不准确,手、眼、步诸环节就无法衔接。身法主要靠腰的功夫,任何动作主要靠腰来带动。歌唱中要求胸要抒、背要平、腹要收、腰要立。五是“步法”,关系着一个演员的台风。“先看一步走,再看一张口”。腿上功夫是歌唱表演的重要一环。要求走如风,立如钉。步法有碎步、蹉步、垫步、拖步、跪步、十字步、秧歌步等。综上所述,在歌唱表演中,要充分利用舞台空间,创造出生动的艺术形象,达到以歌传情,声情并茂,神形兼备,情景交融的艺术境界。

三、信心和实践是提高歌唱表演水平的重要环节

声乐演唱的艺术美包括词章的语言美、曲调的旋律美、演唱的声腔美、声乐的器乐美、形体的动作美。这是艺术创造全过程的客观要求。为此,笔者认为以下几个方面是值得思考和重视的。

(一)树立艺术演唱的意识

首先要切实了解歌唱艺术的内涵和外延,明白歌唱艺术的客观要求,掌握表演艺术与歌唱艺术的共同点和不同点,从整体上把握学习艺术演唱和表演知识的定位和致用性,彻底摒弃那种学表演与学声乐无关或关系不大的糊涂认识,增强学习表演专业知识的自觉性。为此,一定要树立演唱是一门艺术,艺术是神圣、庄严、科学的理念,从认识和实践的结合上注重表演知识的掌握和运用。

(二)注重心理调试和基础训练

影响表演与歌唱完美协调的因素主要有以下三个方面。一是人的个性对歌唱的影响。外向型性格的人偏重客观世界,一般性情开朗、性格活泼、爱交际。具有这种个性的表演者,登台一般不会“怯场”;

而内向性格的人则偏重主观世界,同外界接触缺乏自信,出现性格上的紧张趋势,当受到贬低或遭受失败时特别敏感,避免这种怯场心理比较困难。大多数人属于两种类型兼而有之的中间型。尽管初上舞台难免有一些“怯场”心理,但容易纠正。二是情绪对歌唱的影响。歌唱者的喜、怒、哀、乐,直接或间接地影响其发声和演唱,虽然其发声器官没有问题,但当其情绪异常时,也很难成功地演唱一首歌曲。三是意识对歌唱的影响。人格结构分为无意识层、潜意识层和意识层三种。在正常的歌唱表演过程中,存在着大脑对动作“有意识”控制与“潜意识”控制两个方面。前者有一定的目的性,例如想着什么地方该处理成怎样的速度、力度、音量等,但由于要通过思维再作用于身体器官和肌肉,所以反映比较缓慢;后者是由于习惯而成自然,平时在声乐训练时不断使有关肌肉活动按一定运动轨迹行动,久而久之形成了机制,这种机制是第二性的,由潜意识控制。作为动作组合,声乐活动是在同时间内完成多种活动的过程,而人的有意识只能调节完成一个动作,而不能完成一个以上的动作,所以,声乐活动时我们只能把“有意识”用于掌控主要的动作,而其它动作则要依赖于“潜意识”去控制。对此,我们一定要有清醒科学的认识,进而抓住主要矛盾,带动全部活动,避免负面影响。关键是做好演唱前的准备,避免产生怕出问题的诱因。准备内容包括:切实熟练曲目乐谱,注重音准、节奏;背熟歌词,达到不假思索脱口而出的程度;多合伴奏,解决歌曲中的难点;演唱适合自己最佳音域的歌曲,等等。

(三) 要建立必胜的信心

现代声乐生理研究表明,大脑皮层通过视觉、听觉、内在感受等方面控制歌唱行为,而歌唱发声器官等诸方面是否协调运动是通过高级神经系统来控制的。为此,要做到舞台演唱时形神兼备、声情并茂和轻松自如,很大程度上取决于积极的心理,信心和技

巧对于演唱同等重要,一个放松的状态是必须的,而放松的首要基础则是信心。信心不足会产生紧张心理,导致演唱失败。歌手在演唱之前,如果对自己能否正常发挥演唱缺乏自信和底气,就不会有成功的基础。有人说唱高音需要一种厚发薄发的气势,实质上这种气势就是积极的心理状态。对于表演艺术和歌唱艺术的统一,真正认识它有一个过程,自觉实践更需要一个过程,有时甚至是一个极其痛苦的过程,这个过程实际上是一个不断学习和不断适应的过程,关键是要面对、坚持和不断提高,特别是结合自己的问题去克服,否则很难收到在实践中提高的效果。

(四) 善于学习别人的长处,不断完善自身

艺术的海洋是浩瀚无边的。学习表演和学习歌唱一样,要善于观察生活和感悟生活,做到在生活中有所悟,有所得。对声乐专业的学生来讲,特别是要注重在表演知识与歌唱知识的结合上做文章,下功夫变“两张皮”为“一张皮”,做到多学、多悟、多练、多上台、多总结,只有这样才能真正提高演唱水平。

参考文献:

- [1] 沈湘. 声乐教学艺术[M]. 上海:上海音乐出版社,1999.
- [2] 潘乃宪. 声乐探索之路[M]. 上海:上海音乐出版社,2003.
- [3] 管林. 声乐艺术知识[M]. 北京:中国文联出版社,1986.
- [4] 韩勋国. 声音艺术基础[M]. 北京:高等教育出版社,2003.
- [5] 薛良. 歌唱的艺术[M]. 北京:中国文联出版社,1983.
- [6] 薛良. 歌唱的方法[M]. 北京:中国文联出版社,1996.
- [7] 孔繁洲. 音乐素质教育手册[M]. 北京:中国文联出版社,1997.
- [8] 杨儒怀. 音乐作品分析论文集[M]. 北京:中国文联出版社,1995.
- [9] 薛良. 音乐基础知识(一)[M]. 北京:中国文联出版社,1996.

Art of performing in singing

LI Man

(School of Elementary Education, Chongqing Normal University, Chongqing 400700, P. R. China)

Abstract: Singing is a kind of performing arts. It has common characters with narrow performing arts and its own personality. It has connections with performing arts and is different from it. Body language is an important part of the art of singing. Singing and performing should be coordinated and integrated from mouth, hands, eyes, body, walking, and other aspects to improve the singing level of vocal music.

Keywords: art of singing and art of performing; common character and personality; coordination and integration

(编辑 梁远华)