

声乐教学与舞台实践能力培养探析

廖雅妮

(抚州幼儿师范高等专科学校, 江西 抚州 344000)

摘要:声乐艺术是一门技术性和实践性非常强的学科,在艺术教育中发挥着重要作用;同时它也是一门特殊的艺术学科,利用人的发声器官作为乐器来传播音乐,表达人的思想感情,科学规范的表演向人们传达艺术和审美体验,仅凭理论知识和文学资料去进行学习是非常困难的;它不仅要求歌唱技巧细腻到位、声音悦耳动听,在舞台的表演上也必须真挚感人,这就要求声乐表演者具备丰富的舞台实践能力。在传统的声乐教学中,通常只重视声音技巧的教学、忽视对学生舞台实践的培养,导致学生舞台实践能力的缺失,也使声乐这门学科失去了它原本的艺术;舞台实践能力的薄弱影响着声乐演唱的方方面面,为了使声乐教学更加全面性,声乐教学应不断加强学生的舞台实践能力,也为将来从事声乐教学的学生提供创新、科学和可靠的教学方法和内容,使他们能够体会到舞台实践在声乐教学中的重要性,从而在未来的工作中充分实现其艺术和文化价值,为声乐艺术的健康发展奠定坚实的基础。

关键词:声乐教学 舞台实践 表演

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.28.145

一、舞台实践能力与声乐教学

(一) 舞台实践能力的概述

舞台实践是学习艺术专业的学生通过舞台表演表达艺术作品、传达艺术情感的实践过程,在这个过程中,演唱者是表演的主体,舞台是演唱者表演的平台。在声乐教学训练中,舞台实践是学生自我展示的平台,也是教师检验学生声乐技能的平台。在声乐教学中,舞台演唱实践旨在练习学生的声乐技能,并延伸学生的表演的能力和提高鉴赏美的能力。本次论述也采用了狭义的声乐表演实践能力的概念,即声乐表演实践能力的重要性,并主要从理论转化为学生的声乐表演实践成果的目标来讨论。

(二) 舞台实践能力对声乐教学的重要性

舞台实践是检验声乐学生学习成果的重要途径,也是声乐教师教学成果的展示。对于学习声乐艺术的学生来说,刚开始进行舞台实践会有一定的胆怯感和新奇感。在舞台实践中,学生在课堂的学习可以落到实处。通过舞台实践,学生在演唱声乐作品时,可根据不同的曲目风格进行舞台展示,锻炼学生的舞台心理水平;其中包括舞台的表现力、控制力等等;对作品进行二次创作、抒发情感,以及声乐表演能力都可以得到很好的检验,教师也可以根据学生演唱作品落实到舞台实践能力的实践,来评估学生对声乐演唱技巧的掌握程度。

在日常的声乐教学中,给学生提供展示演唱技能的平台,有利于提高学生的自我表现力、艺术的审美能力、也

有利于帮助学生树立舞台表演的自信心;在舞台实践中发现问题、解决问题,从而提高自己的声乐演唱水平。声乐这门学科,不仅仅是演唱技巧的掌握,也需要舞台实践的能力。也是衡量一首作品好坏的重要标准之一。一首作品,演绎的再好,也得经得起舞台的检验。教师在整个声乐教学中起着主导的作用,将实践与理论相结合是声乐学习的重要手段,从而在未来的工作中充分实现其艺术和文化价值,为声乐艺术的健康发展奠定坚实的基础。从这个角度来看,舞台实践是声乐教学中的一个必要组成部分;我们只有将理论和实践相结合,让学生学会两条腿走路,两者相互促进、融合,才能适应社会的需求。将来无论学生的就业方向是理论型还是实践型;我们的学生都能在岗位中游刃有余,处于有利的位置。在当今就业压力如此之大的情况下,培养全面性复合型人才是大势所趋,因此,在声乐教学中舞台实践能力的培养是至关重要的。

(三) 舞台实践课程分析

目前,开展舞台实践课是非常至关重要的;在一些日常教学中,有部分教师对课程设置解读错误,常常以敷衍的态度,草草了事;导致学生也不太重视声乐课程的舞台实践,学校里的舞台常常被认为只有大型活动才被使用;有些高校即使设置了舞台实践这门课程,更多的也是作为日常训练的排练场地,舞台实践课课程设置的定位不清晰,才导致这一现象的存在。教师是学生的主体,只有教师树立正确的意识,学生才能被正确引导,从而重视舞

台实践课的培养。笔者认为,真正意义上的舞台实践,应该是以日常教授的知识、学生反复的练习为基础;准备充分后再在舞台上进行展示,进行舞台实践。在整个舞台实践的过程中,应做到不打断、完整的呈现。只有以这个为前提,学生才会认真对待、认真准备,面对舞台,学生应神圣的对待,把每一次的舞台实践课当做演出对待,这样才有意义^[1]。教师在全部展示完毕后再进行总结指导;只有真实的模拟舞台表演,学生的舞台实践能力才能得到提高。

二、声乐教学与舞台实践能力的培养

(一) 传统声乐教学方法

在声乐教学中,我们常常对其发声练习、演唱技巧来进行训练,以此来获得学生最优质的音色和扎实的演唱技巧;但我们需要告诉学生的是,声乐课堂不仅仅是需要这些作为演唱基础,也还需要在日常训练中去获得作品的另一升华,那就是符合作品的情感表达手段,这些都是舞台实践的基础。在声乐演唱教学中,我们可以直面的感受演唱技巧,感受作品的风格,但我们内心要知道,光有这些是不够的,我们不能仅仅掌握声乐的演唱技巧,也需要具有适应舞台的能力,声乐是一门特殊的学科,他要求我们克服内心对舞台的恐惧,只有不断地磨炼,才能适应舞台,更好的进行演唱;一首好的作品不仅要有好的声音,也需要肢体语言和脸部表情的支撑,才能给观众带来视觉与听觉的双重享受,所以在声乐教学中,除了给学生建立正确的演唱方法、掌握正确的演唱技巧,也需将声乐表演相结合到课堂中来;才能发现学生在表演中的问题,及时纠正,更利于舞台实践课的开展;我们应该鼓励学生在课堂上就要有舞台表演意识,大胆的进行肢体语言以及神态的输出;教师以身示范,只有在教学中慢慢渗透,才能给学生树立舞台表演意识,从而在思想上、行动上落到实处,更加有效的开展舞台实践的教学。

(二) 传统声乐教学对舞台实践能力培养的利弊分析

基础练习是支撑舞台实践的一个必要过程,不应忽视。培养和学习声乐的过程本身就是将人体作为一种特殊的“乐器”来发展,要求学生完美地协调身体的各个部分,利用一些基本的演唱姿势来最大限度地发挥学生的歌唱潜力。它最大的特点也是挖掘歌唱者自身的潜力,是所有声乐表演学习者的必要基础。从表演姿势到呼吸,从使用共鸣腔体到练习呼气,以完整的步骤发展歌唱能力--其中任何一个步骤出错都会造成学生严重的不良习惯,影响学生的发展^[2]。

在传统声乐课堂教学需要注意正确的方式和方法,这

在一定程度上取决于教师的指导能力。例如一首作品,需要了解作品的真正内涵,这是学生在舞台实践中获得成功的前提;当演唱作品碰到难处时,可以先分句演唱,或者将作品降调演唱,直到完全掌握再原调演唱。在练习作品时,我们不要光想着它的演唱技巧,需代入感情演唱,了解作品的创作背景,进行二次创作。再掌握全曲后,更应多了解不同歌手的演唱方式及个人风格,加上自己的风格和理解进行创新,并在此基础上不断提高自己的演唱水平,教师应在教学中因材施教,在授课中发现学生的问题,及时解决,纠正不良的发声方法、技巧等;虽然传统的声乐教学方法有很多优点,但教学模式本身也存在一些问题。在基础声乐训练中,教师是教学的第一责任人,在目前中国高等教育中学生参与度越来越高的情况下,教师很可能恢复到传统的训练学生的方式,即每个学生的训练目标和要求基本相似,所有学生都以一个教师为榜样。学生的性别、声音、个性和审美差异没有得到充分考虑。换句话说,教师在学生的学习中地位太高,对学生的学习有太多的控制。师生互动的有效性降低,学生的主观能动性不能有效地得到发展,影响其舞台实践能力的发展。就声乐教学而言,目前许多高校教师更注重片面的教学,运用传统的教学方法,这也造成了不良后果。例如,过于僵化的教学过程使学生无法独立探索和交流,独立面对和解决问题的能力被削弱;歌唱教学通常以传统曲目为主,注重民歌,使学生的演唱技巧局限于单一的演唱风格,不能完全适应舞台表演的多样化需要。此外,传统的声乐教师往往结合自己的音色和音域特点来指导学生,这也忽略了学生的特殊性,使教学效果难以理想。

三、如何提高传统声乐教学中舞台实践能力培养

舞台风格的训练,学生需要练习从上台到落幕的整个过程。传统的声乐教学中注重呼吸、唱腔、共鸣和呼气,却忽视了舞台表演所需的舞台演唱风格、表达和情感的训练。唱歌的艺术不仅是指演唱者的美丽音色,也是指歌曲中的情感。情感表现是声乐舞台实践的最终目标,而声音和情感是歌唱艺术中永恒的主题。音乐本身来源于生活和作曲家的情感,是作曲家生活中的故事,情感的积累,以乐谱的形式记录下来。对于一个声乐演唱者,就是把这些音符,用优美的声音和真实的情感来描绘作品的再现。用优美的歌声,净化和滋润人们的心灵,获得观众的赞赏。

在舞台训练方面,学生需要完善上台的美观性和连贯性;不是按照固定的模式,而是要获得一种在舞台上的感觉,以便能够从容不迫地展现个人形象;就作品而言,肢

体动作不仅是表达情感的手段，也是回馈给音乐的生命的核心体现。演唱者的情感、思想、愿望、个性、节奏、速度和美感在舞台上通过肢体动作表现出来。可以说，舞台肢体动作是音乐、歌唱和表演艺术的一种特殊材料。肢体动作训练的目的在于使演唱者的身体协调、自然，以优美的姿态表达音乐，丰富演唱者在演唱时的身体语言。因此，有必要对眼睛、面部表情、手、身体进行专门的训练，以便在唱歌时能够与身体动作一起诠释作品。在肢体训练方面，演唱过程中要强调姿态表达的练习，力求做到轻松、稳重；谢幕时要注重练习鞠躬，使学生对“度”的掌控做到心中有数。教师在平常教学中，应要求学生对着镜子进行练习，时时观察自己的歌唱状态、肢体语言，对于一些习惯性的小动作，也可以及时发现并做出修改。对于那些还不能发现自己的问题的人，教师应该提供进一步的引导和纠正。在歌唱时，我们应该注重训练学生唱歌时的面部表情。面部表情表达了我们的情绪。面部表情使我们能够表达一系列的情绪，如快乐、悲伤、愤怒和悲痛。然而，舞台上的面部表情与现实生活中的表情是不同的。舞台上的面部表情有助于演唱者更好地表达音乐作品中的情感，也有助于歌手更好地演唱。在歌唱艺术中，有一个专业术语叫“笑肌”，当笑肌随着歌唱者的面部表情抬起时，上颚和软腭也会抬起，当歌唱者的喉咙处于自然开放的状态时，这种姿势会有帮助。这种姿势有助于保持歌唱者的一些肌肉和发声器官的放松，使歌唱者能够传递声波，更有表现力地表达声音。都说眼睛是心灵的窗口，无论面部肌肉多么活跃，如果眼神表达不到位，歌曲的“传情达意”便不能那么完美。特别是在唱歌方面，无论歌手如何表演，如果眼神不到位，他永远不会赢得观众的心，所以眼神是一个特别重要的表达因素。教师需要解决常见的问题；比如：目光不集中和目光呆滞、不专心的问题，通过眼神的针对练习，逐步培养对作品的正确表达。就情感训练而言，学生在日常训练中要注意每部作品的情感基调，主动收集作品的社会背景、时代背景和个人背景，以便更深刻地理解每部作品的含义，只有真正理解作品的情感表达要点，才能达到真实、生动的表演效果。同时，这种基本训练有助于学生养成自我学习的习惯，并为今后的舞台工作提供强烈的情感体验。

在舞台实践时，大多数学生的主要心理障碍是紧张，这些不良的心理紧张状态使学生在舞台表演时演唱作品声

音忽高忽低，跟不上节奏，无法控制声音，身体似乎在颤抖等状况。导致学生紧张的心理因素主要与歌唱技巧不足、注意力分散、缺乏自信、缺乏发声练习和歌唱准备不足有关。为了避免这种不利的心理因素，教师需要在声乐训练过程中引导学生保持积极主动的学习态度，不断提高歌唱技巧，形成固定的音准概念。传统的声乐教学方法几乎没有考虑到学生在实际舞台实践中的心理问题，因为很多学生在理论学习中表现出色，在基础训练中表现很好，但在舞台上却出现各种问题。声乐以理论和技术为基础，但声乐表演也以舞台上心理控制的能力要求为基础。因此，教师应重视学生在舞台环境中的心理因素，以提高学生的舞台技能。这个训练是为所有学生设计的，他们通过唱歌的过程，将理想的声音转化为人物形象的线条，逐渐建立起清晰的心理画面，并对可调整的发声器官进行训练。其次，针对个别学生害怕恐惧的心理，可以通过反复的台上或台下训练来培养他们的表演能力，使他们不惧舞台实践。歌唱曲目的选择也是培养学生舞台实践成果的一个重要的因素，是衡量学生在不同学习阶段的歌唱能力的关键指标。一般来说，根据学生个人的发声特点，从甜美细腻到柔和抒情、高亢响亮等等来选择合适的作品演唱。我们应该根据学生的演唱技巧的掌握、根据其音色、音域来选择适合的作品，并通过日常的发声训练来扩展他们的歌唱技巧能力，只有掌握正确的演唱方法并处于稳定的演唱位置，就能自信地演唱歌曲，从而具备舞台实践的能力；因此，不要盲目追求作品的难度，要因材施教，正确的选择合适的曲目，以保证学生良好的歌唱状态和歌唱情绪。

四、总结

声乐作为一种表演艺术，声乐教学需要关注学生的发声技巧，这是正常教学过程的一部分。除了教授发声技巧外，还应特别注意教授舞台实践表演的技巧。如果声乐训练局限于技术那是远远不够的；这些学生在面对舞台时很难找到自然的表演状态。笔者认为，在声乐教学中，舞台实践能力的培养不应该放在演唱技巧之后，而应同时发展，二者相辅相成。

参考文献

- [1]李薇.声乐演唱技巧在合唱中的运用研究[J].戏剧之家,2021(31):71-72.
- [2]李肖仙.声乐教学中演唱情感表达研究[J].黄河之声,2017(24):52-53.