声乐演唱的舞台表演技巧研究

刘 韵 三亚学院 海南三亚 572000

摘 要:音乐演唱是舞台表演的一种主要形式,演唱不仅要完成具体的作品,也需要运用多元化的技巧,使得声乐演唱在舞台上的呈现效果得到更进一步的优化。对于演唱者来说,舞台表演的技巧也是体现其综合实践能力的关键要点。通过本文分析可知,在声乐演唱舞台表演的过程中,比较典型的技巧包括情感表达技巧、舞台台风表现技巧、音色变化技巧。而声乐舞台表演中,表演者需要进一步通过深入了解歌曲的内涵与风格、注重个性化的表达与创新、不断通过自我学习实现提升,为更好的运用表演技巧,优化声乐演唱的整体呈现效果提供支持。

关键词:声乐演唱;舞台表演;情感表达;学习提升

引言

对于声乐演唱者来说,在舞台环境中进行表演,不 仅要求其具备良好的声乐表演功底,更需要结合舞台环境以及舞台表演的需求。通过运用技巧抒发情感,提高整个表演状态的感染力。对于演唱者来讲,这也是体现出其综合素质的关键要点。表演者应当在舞台表演的过程中关注舞台的场景布置。同时,根据所演唱作品的主题和情感内涵进行表演技巧的精准把控,为充分运用表演技巧,提升声乐作品的演唱表现力,体现出声乐作品的感染力提供支持。

一、声乐演唱台表演技巧对提升演唱表现力的积极 作用

(一)激发观众共鸣

只有与观众形成共鸣才能够更好地传达情感,传达个人在歌曲中想要诉说的内容。在声乐演唱中运用表演技巧能够通过与观众的互动,更进一步激发观众了解歌曲背后情感内涵的意识。从而引发观众对于歌曲情感表达歌曲歌词和音调的共鸣。例如,一些与观众的眼神交流以及具有互动性的手势,都是舞台表演中能够调动观

课题项目:海南省高等学校科学研究项目,项目名称: 以音乐作品为导向的产教融合路径研究-海南省高校为例,项目编号: Hnky2024-42.

作者简介:刘韵(1987-01—),女,汉族,黑龙江省哈尔滨市,三亚学院,博士研究生,讲师,研究方向:声乐教学与演唱。

众情感的重要技巧,观众在看到演唱者与自身的互动时会更加投入地聆听歌曲。并且根据歌曲节奏歌曲乐段的变化,适当调整个人的情感,融入个人的真情实感去聆听歌曲,感受歌曲中所表达的思想内涵。在这个过程中,声乐演唱传达情感传达文化内涵的目标也能够有效达成¹¹。从声乐演唱的舞台表演效果上来讲,当观众能够从情感上产生共鸣,也意味着其对歌曲演唱者的认同度能够得到提升这是从根本上体现声乐演唱质量,优化舞台表演效果的重要动力。

(二)优化演唱艺术效果

声乐演唱的过程中,舞台表演技巧的运用对于提升演唱的表现力也有非常重要的作用。具体来说,舞台表演的技巧运用能够丰富演唱的艺术内涵。演唱者可通过设计形体动作有效运用手势和面部表情,将歌曲的情感意境更加生动地呈现出来^[2]。观众在欣赏歌声的同时,也能够从视觉上感受到演唱者饱含情感的演唱状态。除此之外,舞台表演技巧的运用也能够使得整个演唱的动态美感得到提升。例如,演唱者在舞台表演的过程中,可通过动作转身和步伐的移动,使得个人的身体节奏与歌曲的旋律节奏形成和谐统一的状态。达到呈现视觉上动态美的效果,这种动态美不仅能够吸引观众的关注,也能够获得更好的舞台审美呈现成效。

二、声乐演唱中舞台表演技巧的类型

(一)情感表达技巧

声乐演唱中舞台表演技巧中的情感表达技巧主要是 指通过舞台表演中的多种技巧传达出更加丰富更加浓厚 的情感,其中肢体语言是表达情感的重要载体,作为演

唱者可根据歌曲本身的情感状态,通过肢体语言适当传 达情感。例如, 若歌曲的整个基调相对比较悲伤深沉, 演唱者可通过垂肩、低头等相对比较缓慢移动的肢体语 言营造出一种深沉哀伤的演唱氛围, 而若演唱的歌曲情 绪激昂高亢,且整个氛围相对比较欢快。演唱者可通过 挥手或轻盈的跳跃等方式,进行这种积极情感的传达。 作为观众, 也可通过对肢体语言变化的观察, 更加深刻 的体会歌曲所表达的情感。另外, 面部表情对情感表达 来讲也有非常重要的作用, 且面部表情是最为直观的表 达情感的载体。演唱者在进行演唱时,一方面要控制面 部表情,专业的角度通过表情控制使得演唱中的咬字, 演唱中的韵味更加充分地表现出来[3]。除此之外,要根 据各歌词的诉说性和整个歌曲的氛围调整面部表情,通 过细微的面部表情,激发观众的情感共鸣。最后,演唱 者还可通过代入自身融合的情感表达,达到优化演唱效 果的目标, 当其能够完全沉浸在歌曲的人物和歌曲的旋 律, 忠实其对歌曲内涵的感受力会更进一步的增强, 情 感的带入, 也能够促使演唱者结合个人的实际经历, 用 更加细腻的面部表情和肢体, 使得表演更加真实生动。

(二)舞台台风表现技巧

声乐演唱技巧中舞台表演的台风技巧是从宏观上提 出的一种声乐演唱技巧,舞台台风也是反映出表演者综 合素养的关键要点。因此,需要结合实际对舞台台风技 巧进行总结和运用。具体来说,良好的舞台台风技巧需 要演唱者保持优雅的姿态,从走上舞台的那一刻,就保 证动作眼神具有专业性。同时,能够表达出相应的情感, 在舞台上站立时,应当保持身体姿势挺拔,避免僵硬, 保持自己稳定的重心。演唱过程中, 应当随着歌曲的情 感变化,实现身体姿态的调整,保证身体状态与歌曲氛 围相符合。除此之外,动作要保证自然流畅歌手的手势。 步伐都应当跟歌曲的节奏旋律相配合,避免过于夸张或 过于生境,除此之外,对歌曲内涵进行诠释时,应当积 极带入自身,同时,动作的变化也要把控节奏,避免演 唱过程中出现不协调的现象。最后, 在舞台台风表现时, 还应当注重与观众之间的互动这种互动在声乐演唱中通常 以眼神交流为主要形式,通过眼神传递出歌曲的情感和意 境。除此之外, 事实的点头微笑也是与观众进行交流的重 要方法,只有这种细微处的交流,才能与观众建立良好的 情感连接, 使得观众更好地投入到演唱过程的欣赏中。

(三) 音色变化技巧

关于声乐演唱的舞台表演技巧中的音色变化技巧主

要是指,在演唱的过程中,由演唱者根据气息和演唱效 果的要求,在演唱过程中通过音色的变化共鸣的调整, 丰富音色的呈现效果。这种演唱技巧的运用,能够使演 唱者的声音在立体感饱满度上得到提升。同时,对于诠 释歌曲的内涵和情感也有一定的促进作用。在运用音色 变化的技巧时,演唱者应当把握住以下几个要点。一是 深入理解歌曲的情感和风格,把握住歌曲所要表达的主 题和情感基调。从而选择正确的音色来诠释歌曲,对于 观众来说, 当其感受到细微的音色变化与情感变化时, 也能够促进观众对音乐的情感内涵产生更加深刻的认知。 二是应当注重在进行音色调整时发生器官的协调配合, 具体来说发生器官包括了口腔, 喉咙, 鼻腔等三者的协 调配合是形成稳定且美好音色的重要条件, 演唱者需要 通过长期的训练和实践,掌握发声器官的运用技巧,三 是气息的有效控制。若气息稳定, 音色的质量和音色变 化的衔接, 能够达到更好的效果, 演唱者在控制气息时 应当合理应用腹式呼吸法对个人信息进行控制,稳定演 唱过程中的气息状态和气息流畅度。同时气息的调节也 需要根据演唱歌曲的音高和情感变化进行有效调节。

三、声乐演唱中舞台表演技巧的应用策略

(一)深入了解歌曲的内涵与风格

了解曲目的内涵以及曲目所表达的情感, 有助干帮 助演唱者根据个人的能力水平和和演唱时的舞台环境等 多方面因素进行综合分析以便在深入了解作品内涵的同 时, 合理应用技巧, 表达出预期的演唱效果。在声乐演 唱中了解歌曲内涵和风格,对于帮助演唱者合理应用技 巧有重要的意义。而为了达到这一目标。作为声乐演唱 者, 应当及时做好以下几方面工作。一是对歌曲的歌词 进行细节性的分析, 歌词是表达歌曲情感, 呈现歌曲内 容的关键载体。只有首先对歌词内容做到深入了解,才 能够领悟到歌词中的内涵, 把握歌词所需要传达的关键 信息。同时,演唱者需要分析歌曲的音乐风格。基于不 同的音乐风格合理应用演唱技巧, 保证歌曲演唱的整体 氛围和节奏特点能够通过演唱技巧的有效应用得到优化 和完善。三是作为演唱者,还应当注重对歌曲的创作背 景信息进行全面了解,进一步根据创作背景理解创作者 的创作意图和歌曲创作中的情感表达要点为进一步从根 本上提升声乐演唱中技巧运用的效果提供支持。关于了 解歌曲情感内涵和歌词内涵的方法,一方面可通过观察 视频资料, 聆听音乐讲座来获取, 另一方面也可由声乐 教师进行示范引导。

(二)注重个性化的表达与创新

个性化的表达对于声乐演唱者的功底也有非常严格的要求,能够在声乐演唱的作品演绎中体现出个人表达的个性化,也是从侧面反映出演唱者能力素质的关键要点。例如,部分演唱者的优势可能在于利用音色变化展现情感变化,而部分演唱者可能有丰富的肢体语言和相对更为准确的面部表情。这都是其体现出个性化表达状态的重要途径。作为演唱者,应当明确认知个人在演唱过程中存在的优势,并且积极应用这。的优势为取得更好的声乐演唱效果,提升舞台表达效果提供支持。而注重创新强调,传统的演唱方式和舞台表演方式可以实现不断的转变与创新,若进一步细分,可将创新的切入点分为以下几种。首先,音乐元素与个人演唱过程的创新融合。其次,互动模式的创新。通过创新,演唱者能够打破传统的演唱流程框架与观众形成更加紧密,有效的互动带来更加独特的演出观看感受。

(三)不断通过自我学习实现提升

音乐演唱者的不断自我提升,不仅是其个人的追求, 也是演唱者在演唱过程中更加深刻的体会作品内涵, 运 用科学的技巧和方法,表达作品的重要前提条件,尤其 是对于一些有良好舞台环境,强调情感传达的歌曲来讲, 更需要演唱者适应多变的舞台环境,运用过硬的技巧, 充足的理论知识做支撑,完成好演唱任务。进一步分析 可知, 音乐演唱中演唱者的能力素质对于演唱效果也会 造成非常直接的影响。因此,舞台表演的过程中,演唱 者也应当注重提升个人的能力素质,适应更加复杂多元 的歌曲表演需求具体来说其实现自我学习提升的关键要 点应包括以下几方面内容。①演唱者首先应对自己的声 音有深入的了解[4]。需要了解的主要内容包括个人演唱 中的音域、音色、音量等特性。通过录音、录像等方式, 客观分析自己在演唱中的优缺点,却个人在演唱过程中 存在的薄弱点。同时,演唱者还应广泛涉猎音乐理论、 声乐技巧等方面的知识,不断拓宽自己的音乐视野。理

论知识的学习不仅有助于更好地理解和演绎作品,还能 为演唱技巧的提升提供有力支持。②演唱者应注重实践 中的技巧训练。发声、气息控制、共鸣调节等技巧都需 要反复练习和打磨。通过科学的训练方法,逐步改善音 质、提高音量、扩展音域。此外,舞台表演中的肢体语 言、面部表情等也是不可忽视的方面。上述几方面的要 素与声音相互辉映,共同构成完美的艺术呈现。对于演 唱者来讲,这种基于理论进一步提升实践学习能力的过 程,能够促使其获得更好的实践学习效果,从而在舞台 上表演具体歌曲时,以一种自信从容的态度展现音乐作 品,这也有利于提高音乐作品的感染力。③保持开放积 极的心态。通过积极参加各类音乐活动演出等积累个人 的实践经验,并且与其他演唱者进行有效的互动交流, 相互学习,通过取长补短,不断提升个人的演唱能力。

结束语

综合本文分析可知, 声乐演唱中的舞台表演技巧运用需要结合声乐演唱的要求, 声乐演唱中舞台表演的影响因素, 舞台表演效果与个人能力之间的关系等作好系统性分析。以便基于不同的歌曲表演要求针对性提升个人的综合实践能力, 适应声乐演唱中不同技巧运用的要求, 通过合理应用演唱技巧优化演唱舞台效果。

参考文献

[1] 夏寒. 浅谈流行声乐演唱中的个性化情感表现[J]. 中国音乐剧, 2024, (02): 73-76.

[2] 刘方萍. 高校声乐演唱中培养学生舞台表现力的途径解析[[]. 喜剧世界(下半月), 2024, (03): 106-108.

[3]刘丽杰.提高研究生教育国际化质量和水平的实践与探索——以声乐演唱专业为例[J].当代音乐,2024,(03):4-6.

[4] 吴晓艳. 群众文化活动中声乐演唱的作用及实施路径研究[]]. 参花, 2024, (06): 137-139.