

声乐教学中 表演能力培养的研究

耿耘 著

SHENGYUE

JIAOXUE ZHONG

BIAOYAN NENGLI

PEIYANG DE

YANJIU

 吉林出版集团股份有限公司
全国百佳图书出版单位

声乐教学中 表演能力培养的研究

耿耘 著

吉林出版集团股份有限公司
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

声乐教学中表演能力培养的研究 / 耿耘著. -- 长春:
吉林出版集团股份有限公司, 2019.5

ISBN 978-7-5581-6806-2

I. ①声… II. ①耿… III. ①声乐艺术—表演艺术—
教学研究 IV. ①J616-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第115587号

声乐教学中表演能力培养的研究

SHENGYUE JIAOXUE ZHONG BIAOYAN NENGLI PEIYANG DE YANJIU

著 者 耿 耘
责任编辑 冯 雪
封面设计 崔 蕾
出 版 吉林出版集团股份有限公司
发 行 吉林出版集团社科图书有限公司
电 话 0431-81629712
印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
字 数 211 千
印 张 11.75
版 次 2019年9月第1版
印 次 2019年9月第1次
书 号 ISBN 978-7-5581-6806-2
定 价 65.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

声乐是表演的艺术,它和其他表演艺术既有类似的共性,又具有本体的个性和特殊性。无论是专业院校还是师范院校的学生都有必要掌握和提高专业的表演能力,这也是声乐教学基本的任务和目的。声乐表演既是对声乐教学的再现,又是对声乐教学演唱的超越,这就要求声乐教师在声乐课中对能力培养加以“程序化”教学,从技巧、表演两方面塑造学生,为声乐教学打下坚实的基础。

完美的声乐艺术不但需要演奏者具备较强的发音技术,还要求具备一定的表演能力,这是因为声乐不单单是听觉艺术,更是视觉上的艺术。声乐艺术通过演奏者将其内在美展示给观众,给观众以视觉和听觉上的享受。声乐艺术具有再创性的价值美,但是在实际声乐教学过程中,演奏者的表演能力培养往往是被忽视的,所以,在教学中培养学生的表演能力成了教学重点。为了适应声乐表演的实践,提高受教者的表演能力,特撰写了《声乐教学中表演能力培养的研究》一书。

本书共分为六章。第一章作为开篇引言,对声乐表演能力的概念、表演能力培养的意义和培养的方法进行了介绍,使人们对声乐表演能有一个更深刻的认识,更能知晓它的重要性。歌唱技能是声乐表演中首先需要掌握的能力,声乐是以“唱”为根本的,没有了“唱”,那便不能谓之声乐了,因此本书第二章便对声乐表演中的歌唱技能进行介绍。歌唱者在舞台上的职责不仅仅是要唱歌,还要在唱歌的同时进行舞台艺术展示,两者兼备才是完整的表演艺术。本书第三章便从声乐表演中的舞台形象及表现入手,通过对歌唱中面部表情与肢体语言表现的介绍,来对声乐表演中的“演”进行总结。在声乐表演中,除了掌握扎实的“唱”与“演”的能力外,一个良好的心态对于演出的成功,更是起着重要的作用,心理素质较差的表演者,往往会在演唱活动中因为紧张而失去控制,影响发挥,因此,本书第四章便从声乐表演中歌唱心理的分析与培养出发,希望能为表演者塑造良好心理素质提供一些借鉴。

所有的声乐表演理论知识都是为实践提供基础的,因此本书最后两章分别从歌剧表演、民歌表演、艺术歌曲表演、通俗歌曲表演等方面入手,对声乐表演的实践训练进行介绍。

本书有着鲜明的特点,主要体现在以下两个方面:

第一,体系完整。本书在内容上形成了完整的理论体系,首先对声乐表演的重要性进行了介绍,随后对声乐表演中的“唱”“演”及歌唱心理进行了研究,最后对歌剧、民歌、艺术、通俗演唱方面的表演实践进行了阐述,整个理论体系全面完整。

第二,亮点突出。第五、第六章是本书的亮点,所有的声乐表演教学都是为了最后能够在实践中得到运用,而本书的第五、第六章则刚好契合了声乐表演的需要,为表演者更好地进行舞台表现提供了借鉴。

本书在撰写的过程中,借鉴了许多同仁前辈的研究成果,在此表示衷心的感谢。由于本人时间和精力有限,书中难免存在不足之处,恳请广大读者批评指正。

作者

2019年3月

目 录

第一章 声乐表演能力基础·····	1
第一节 声乐表演能力界定·····	1
第二节 声乐表演能力培养的意义·····	3
第三节 声乐表演能力培养的方法·····	4
第二章 声乐表演中的歌唱技能·····	7
第一节 歌唱呼吸的调控·····	7
第二节 歌唱声音的把握·····	15
第三节 歌唱声音的优化·····	30
第四节 歌唱语言的艺术表现·····	33
第三章 声乐表演中的舞台形象及表现·····	46
第一节 声乐表演艺术的本质探讨·····	46
第二节 歌唱中面部表情的表现·····	53
第三节 歌唱中肢体语言的表现与动态性表演·····	56
第四节 歌唱表演的基本流程与舞台表现·····	68
第四章 声乐表演中歌唱心理的分析与培养·····	86
第一节 歌唱心理概述·····	86
第二节 歌唱者的个性心理特征的分析·····	87
第二节 歌唱中各心理因素的分析·····	91
第三节 培养良好歌唱心理的方法·····	99
第五章 声乐表演训练——以歌剧表演为例·····	103
第一节 歌剧表演中舞台表演形式的主要作用·····	103
第二节 歌剧剧本的分析·····	104
第三节 人物角色的塑造·····	125
第四节 歌剧表演动作训练·····	130
第五节 歌剧作品表演实践·····	133

第六章 其他不同类型歌曲的歌唱表演实践.....	144
第一节 民歌表演实践.....	144
第二节 艺术歌曲表演实践.....	153
第三节 通俗歌曲表演实践.....	165
参考文献.....	178

第一章 声乐表演能力基础

声乐表演是表演的重要部分,声乐表演和其他表演艺术一样,都借助语言与形体动作两大表演要素进行艺术创造,对声乐表演能力进行培养有着重要的意义。本章便从声乐表演能力界定、声乐表演能力培养的意义、声乐表演能力培养的方法三个方面展开对声乐表演能力的基础进行介绍。

第一节 声乐表演能力界定

作为一种表演艺术形式,声乐和其他的表演艺术不仅存在相同的地方,还具有自身特有的个性特征。声乐表演除了能够对声乐的教学过程进行再现,还在一定程度上超越了声乐教学,所以在日常的教学过程中,教师应该对学生进行关于表演技巧的专业化训练,使学生能更好地掌握声乐表演技术。声乐艺术在现如今得到迅速的发展,声乐教学与舞台表演之间的关系也越来越紧密,在教学过程中,声乐教师要将两者进行有机结合,才能使声乐教育得到更好的发展,也才能使学生的声乐表演实践能力得到加强。

一、声乐表演能力培养的概念

声乐表演能力培养是指对学生的语音、形体进行长时间的训练,通过这种有针对性、目的性的训练,使学生掌握声乐表演的基本能力。声乐主要是通过一系列音乐化的语言和形体来使表演得以完成,在掌握声乐表演能力的前提下,运用自己内心的情感去对情感基调进行整体的把握,并结合声情来使表演上的创造得以实现,而在这一过程中,歌唱者应具备包括表现力、感染力在内的基本素质。在学习声乐的过程中,应将表演和歌唱技巧有效地结合来使用,从而使声乐的表演能力得到提升。

二、声乐表演能力的基本要素

(一) 歌唱技能扎实

呼吸在歌唱中发挥着基础性的作用,要想获得良好的发声,同时完美地呈现,呼吸这一基础是必须要打好的。在自然呼吸的基础上还需要经过专业的训练,这样才能称得上是歌唱呼吸。除此之外,歌唱者还要能将歌词中的含义准确地表达出来、保证吐字的清晰、将发声与正确读音贯穿起来,也是进行歌唱所必不可少的。基于此,便要求歌唱者更好地掌握歌唱语音的构成与发音规则进行掌握。共鸣同样也是歌唱中所不可或缺的,我们知道声带发出的声音是很微弱的,并且无法对音色进行修饰,而共鸣便能很好地解决这一问题。在歌唱中,要注意对混合共鸣进行引用,同时学会根据歌曲内容的需要对共鸣的比例进行调整的技能,从而充分地将共鸣的对比性发挥出来,将歌唱的艺术内涵更好地传达出来。

(二) 形体动作协调

形体动作的协调性,在声乐表演中发挥着重要的作用,而眼神的传情达意更是有着突出的作用,这便需要歌唱者在表达作品情感时,不断进行揣摩,加强对眼神表现情感的锻炼。此外,手势在声乐表演中也同样发挥着重要的作用。其能对音乐中的节奏和旋律进行展示,同时还具有指示性的作用。在歌唱表演中,还要求演唱者能发挥充足的想象力,对歌曲中涉及的场景进行形体的表现,因为并不是每一次的演出,都能有充足的道具场景准备,这时想象力便显得格外重要,随着想象将歌曲中将要呈献给观众的情景用形体表现出来,是每一个演唱者都需要学习的重要课程。

(三) 心理素质良好

有一些声乐表演者在声乐表演的过程中会出现由于心理素质不够良好,从而出现紧张、怯场或者跑调等情况。如果演唱者能够具备充足的经验与技巧,同时保持积极的心态,便能使心理素质得到加强。而具备了良好的心理素质,也能使演唱者的声乐技巧得以发挥,两者是相互作用的。要想拥有良好的心理素质,进行针对性的心理训练是非常必要的,主要包括三个方面的内容:一是要全身心地投入到演唱活动中,提高自身的注

意力；二是在演唱的过程中保持轻松的心态；三是进行自我暗示与激励，同时与轻松的心态结合在一起，便能发挥良好的效果。

第二节 声乐表演能力培养的意义

一、使学生的审美能力得到提高

每个学生都是独特的个体，他们的性格、生活环境、自身素质以及嗓音条件都各不相同，对于审美也都有着自己独特的判断，因此，便会形成多种多样的演唱风格。学生的歌唱效果会受到其音乐审美能力的高低差异的影响，会影响学生对于声乐的学习。在对学生的表演能力进行培养的过程中，学生的声音和视觉两方面的能力会因接触的表演形式的增多而得到锻炼，学生能够对作品产生更深刻且全面的理解，使自身的审美能力在潜移默化中得到提升，这在学生的声乐学习中有着十分重要的作用。

二、使学生分析处理作品的的能力得到提高

对音乐作品进行分析与处理，是每个学生学好声乐与歌唱表演所必须具备的能力。每个人都有着不同的生活阅历与思考方式，每个学生对于音乐作品也会有各自不同的理解，这便会出现与作曲家想要传达的情感与思想存在偏差、甚至误解的可能，这对于学生理解、诠释作品是不利的。而要对这一问题进行改善，对学生的表演能力进行培养是一个很好的选择。学生表演能力的提高可以帮助他们通过自己的听觉、视觉、触觉去对作品进行感受，更能对作品的创作环境与背景进行了解，对歌词中包含的情感进行体会，最终能对作品进行正确的分析理解，并准确地将其表达出来。

三、使学生的心理调控能力得到锻炼

能够通过演唱的方式将歌曲作品表现出来，是学生进行声乐学习的目标，因此，要求学生要有比较高的舞台表现力，然而许多学生并没有接受过专业的训练，这便导致他们在将要上台进行演唱时，会出现紧张、怯场、恐惧等不良的心理问题。通过对学生进行表演能力的培训，可以帮

助学生克服心理障碍,获得自信,以更饱满的热情与精神投入表演之中,从而获得良好的演唱效果。

第三节 声乐表演能力培养的方法

一、对学生的自信心进行培养

(一) 要选择符合学生特点的歌曲

演唱者具备扎实的演唱技巧与良好的心态,是歌唱表演取得成功的关键。教师应注意采取循序渐进的方式来对学生的自信心进行培养,要对每一个学生不同的嗓音特色、歌唱能力进行考虑,选择与学生自身能力相符合的作品来进行教学。如果选择了与学生自身嗓音与音域条件不符的技巧进行教学,不仅不能将作品完美地诠释出来,更会对学生的心理造成一定的伤害,使其产生畏难与紧张的心理。在日常教学中,教师要对每一个学生的特点进行把握,选择适合他们的作品,从易到难,循序渐进地进行教学,使其各种能力一点一点地得到提高,同时在这个过程中,增强自身的信心。

(二) 使学生学会分析作品并融入自身体会

声音是声乐教学和歌曲演唱中的一个重要部分,但却不是全部,学生不仅要在声音上得到提高,在情感上也同样需要对创作者的意图与思想进行感悟,产生与作曲家的共鸣,与观众的共鸣,唯有如此,才能将作品的精髓演绎出来。声乐教师应该注意到,只有使学生学会分析作品并融入自身体会才能更好地对作品进行诠释。教师要帮助学生对作品中的情感进行领悟,同时结合自身的阅历,将自己的想法加入其中。

(三) 培养学生的心理调控能力

歌曲表演者所追求的无非是在舞台上进行自我展示,将自己的情感与思想传达给观众。但是有时候,在表演时面对着台下众多的观众,很多表演者会出现紧张、焦虑等不良心理,不能对自己的心理进行良好的调

控,从而使得表演的效果不尽如人意。教师应该在教学中有意识地对学生的表演能力进行培养,让学生有更多的机会进行实践与表演训练,帮助学生学会对不良心态进行调节,建立自信心,从而取得良好的学习效果与表演效果。

二、培养歌唱表演舞台艺术实践能力

为了提高学生的表演能力,一方面要帮助其提升自信心,另一方面还要培养其扎实的专业基础,只有同时具备了这两点,才能使取得更好的表演效果,所以在教学中,教师还要加强培养学生的歌唱表演舞台艺术实践能力。

(一) 使学生的综合文化素质能力得到提高

学生只有充分理解作品,同时有着自己的看法与见解,才能使自身的表演能力得到提高。所以说,使学生的综合文化素养得到提高是十分重要的。舞台上的表演者,他的每一个动作、表情、走位都具有特定的含义,不能对其中的含义进行正确的理解,就不能活灵活现地将其展示出来。

声乐教学中对学生的综合文化素质进行培养,也是一个重要的方面,必须使学生的艺术理解能力与思维能力得到提高,学会思考,对舞台上的每一个动作进行仔细琢磨研究,从而为观众呈现出一个更好的舞台效果。

(二) 对学生在舞台上的歌唱表演动作进行训练

声乐艺术演唱是“声”与“演”的结合,学生只有全面掌握了这两方面,才能算得上是一个完整的演唱艺术。舞台上的每一个动作都不是简简单单表现出来的,都要经过无数次的练习,都要经过仔细的琢磨才能将其中的精髓展现出来,要使学生的表演能力得到增强,就必须对他们的歌唱表演动作进行严格的训练。学生只有将每一个动作自然得体、恰到好处地展现出来,才能达到作品感动人的目的。此外,面部表情在表演中也有着重要的作用,应学会对其进行有效的控制。

(三) 纠正学生一味追求歌唱技巧的行为

歌唱技巧是声乐教学中的一个重要方面,但是将歌曲中的情感传达

出来才是歌曲中最重要的,老师应告诉学生不能太过执着于对歌唱技巧的追求。教师应该帮助学生懂得歌唱艺术的真正内涵,并对其进行反复的磨炼,积累经验,提高水平,最终获得成熟的表演,形成可以让人感动的表演风格。

第二章 声乐表演中的歌唱技能

歌唱者要想更好地表现演唱内容,就需要充分发挥呼吸、发声、共鸣等因素的表现能力,也就是说在具体的歌唱训练与演唱中运用它们的表现技巧,使歌唱达到传情达意的审美境界。所谓“技巧”指的是任何一门艺术都有它的可循规律与方法。歌唱的艺术技巧是多方面的,以下将展开论述。

第一节 歌唱呼吸的调控

一、歌唱中呼吸系统的结构及其生理功能

整个高度有效的“呼吸机器”的解剖学构造可以被分为四个主要部分:骨架;头部气道及喉;下喉部系统(气管、支气管、肺、横膈膜,以及胸腔);肌肉组织。

(一) 骨架

构成整个呼吸系统的基础构架主要包括躯干(人体躯体),除了头部器官的部分。脊柱,或者叫脊梁骨,是呼吸系统的主要支柱,由24节脊椎骨组成,自脖颈处最小的一块到后腰处最大的一块。12根肋条,或者叫作肋骨,微微呈半圆形,上部的七条与胸部骨头(胸骨)的前段相连,形成一个圆圈。而最短的第十一条和第十二条肋骨并没有与胸骨相连,故又被称作“浮肋”。在呼气 and 吸气时,第8、9和第10根肋骨的移动幅度最大。胸腔的作用好像是把肺和横膈膜包裹在里面,随着我们的进一步探究,在唱歌时保持胸腔抬高到一个舒适高度的重要性将越来越显著。

(二) 头部气道及喉

呼吸时所使用的能量来源于我们吸进的空气,头部的两条气道在鼻子(鼻腔)和嘴巴(口腔)里。气流进入身体的通道是从鼻子和嘴巴开始的(图 2-1),然后通过咽(喉咙)、喉、气管,接着是支气管,最后到达肺部。

在快速急促地呼吸时——比如在剧烈地运动,或快速、大声地歌唱时——用嘴呼吸变得比用鼻子呼吸更为重要。当做法正确时,用嘴呼吸的优势在于:(1)可以更快地吸入大量的空气;(2)当软腭被抬起并拱起时,内部就有了更大的空间,而发声器官(舌头和颌)处于放松状态,喉的位置也会下沉。这一系列动作所产生的共同结果就是声道为歌唱做好了十足的准备。因为鼻腔通道具有过滤、湿润,以及温暖吸入空气的作用,歌手应该试着尽可能用鼻子呼吸,尤其是当歌曲的节奏和感情基调适于稍缓慢的呼吸时。正确嘴部呼吸的感觉应该是喉咙后部软腭的水平位置能感受到一个“凉爽点”。在练好了这个起始呼吸位置后,歌手只需要在整个演唱过程中保持这个“呼吸的感觉”就可以了。

随着声带的开合,喉的阀门动作让气流可以进出肺。当声带打开时,气流可以流进或流出。当屏住呼吸(在水面下游泳)时,声带闭合,气流就被闭合声带这道“坝”给挡住了。在唱歌时,声带的阀门调节能起到保持和减慢气流流出的作用,其速度由技术设施、节奏水平、发声音域,以及乐句长短来决定。

(三) 下喉部系统

空气要从喉进入肺中,首先要经过气管(喉气管),灵活的、圆筒状的、软骨质的气管,其形状像一条吸尘器真空软管,往下分成两条支气管(分叉)通入肺中。从那里开始,支气管继续细分成成千上万条更细的细支气管与大约 300 万~700 万肺泡(气囊)相连接,二氧化碳和氧气就在那里进行交换。

肺(气囊)的作用有点类似一个充满空气的橡皮气囊。因为它具有像海绵一样弹性十足的特质,所以当空气进入肺里时,肺就会渐渐鼓胀起来。当肺里充满了空气,累积起来的气压就会引发一种收缩力来将空气排出去,以恢复到吸气之前的状态。所以呼出去的气和吸进来的气的量基本上是一致的,这是人体保持体内外气压平衡的方法。你可以通过一次次加深呼吸的吸气和呼气来观察这一现象,注意每一次都比上一次吸入更多的气,相应地也会呼出更多的气。吸入和呼出气量的多少取决于个人在特定时刻所需要的气量。

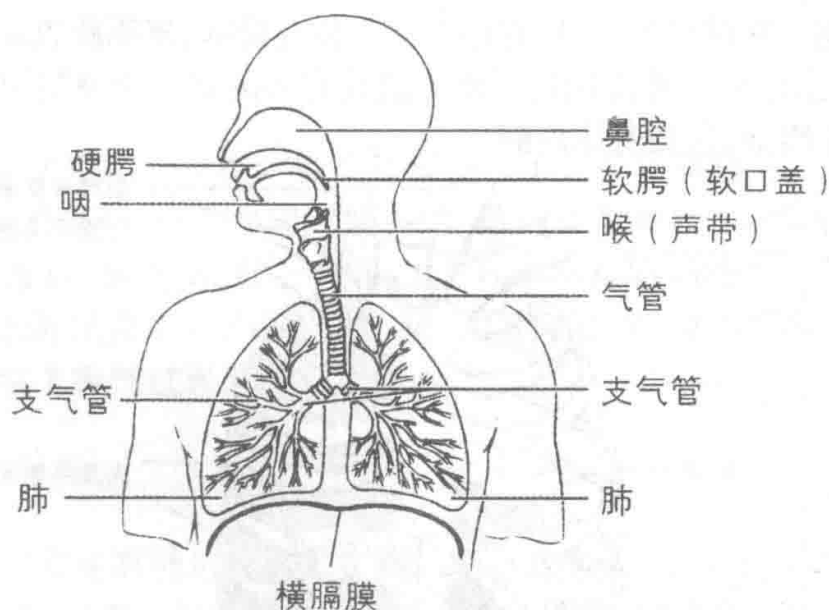

图 2-1 呼吸机制

(四) 肌肉组织

横膈膜是人体内第二大的肌肉,也是吸气过程中最重要的单块肌肉,增加容气量的功能有它 60% ~ 80% 的功劳。横膈膜将胸腔(胸腔)和腹腔(内脏腔)分隔开,既是胸腔的最底部,也是腹腔的最高部。与其他大多数骨骼肌(都是成对的,在身体两侧一边一块)不同,横膈膜肌是横跨整个胸廓的一单块肌肉。在吸气时,横膈膜肌下凹,呈一个沙拉盘状,将腹腔内脏向下和向外推挤,腹壁向外膨胀,上腹部也膨胀起来——腹部的三角形部分位于胸骨的底端,肋骨正下方。在不用力时,横膈膜肌就像一只倒扣的有两个不规则圆顶的沙拉盘,右侧的隆起比左侧要稍高一些。

连接肋骨的两组肌肉群叫作肋间肌,将肋骨之间的空隙以肌肉和膜组织填满。其主要作用是帮助吸气和呼气,以及帮助维持声带以下部分一直有一定气压,和其他与呼吸相关的肌肉群一起协调平衡以提供发声需要。

外肋间肌抬升肋骨,而肋骨连接着脊柱和胸骨,这样胸腔的容积就增大了。当我们吸气时,外肋间肌收缩引起胸腔同时往垂直方向(上下)、水平方向(左右),以及前后方向(前后)扩张。

相对地,内肋间肌通过一种收缩、反弹的肌肉动作使肋骨下降,有效地让胸腔收缩,在垂直方向、水平方向,以及前后方向上都使容气体积减小,由此使空气排出肺部。歌手们保持一个舒适高度的胸腔位置就是为了抵抗这种收缩的过程。

腹壁(“肚皮”)肌肉(图 2-2)用来促成呼气,并在说话或唱歌时支持

或稳定音调。在呼气发声时,它们提供一种与肺部、横膈膜收缩力相反的作用,以帮助达到一种协调的平衡。这些有力的竖直肌及斜肌包裹着整个上腹及下腹部,包括身体两侧。

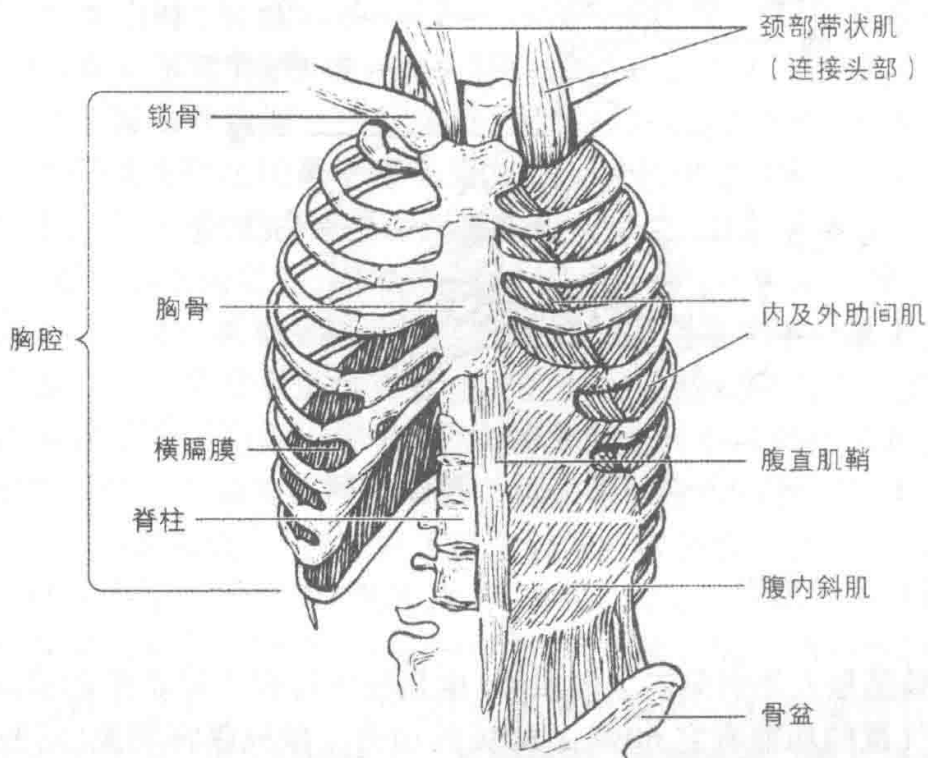

图 2-2 胸腔和呼吸系统肌肉组织

二、歌唱中呼吸的过程

当你正常、平静地呼吸时,横膈膜肌和腹肌完成整个吸气—呼气循环周期的动作可以分为四个阶段:吸气、保持、呼气,以及恢复(图 2-3)。

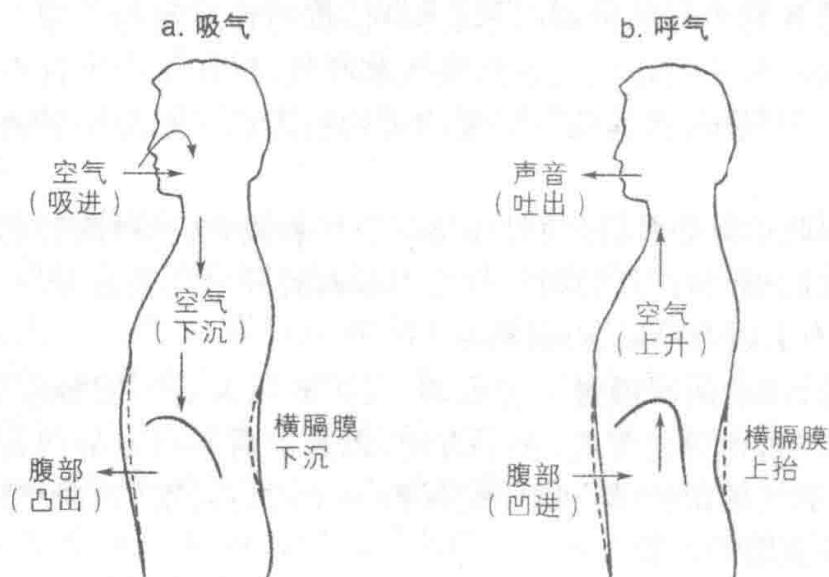

图 2-3 吸气和呼气阶段的气流流动