

浅谈美声表演中的美育培养

范雪妍

(江苏省演艺集团, 江苏 南京 210002)

【摘要】本文着重探讨了美声表演的主要特点, 强调了美声表演和美育的关系, 对美声表演中的美育培养策略进行了简要总结, 并揭示了美声表演与美育融合的未来方向, 以推进美声表演与美育的深度融合, 从而培育出更多富有表现力且德才兼备的表演者。

【关键词】美声表演; 美育; 策略

引言: 美声表演的技术要求高, 而且音乐性强, 通过声音表达歌曲中包含的情感, 使听众产生情感共鸣。美育是培养个体审美情操、创造能力、表演能力和文化修养的过程, 可以丰富个体的心灵, 促进个体的全面发展。在美声表演与美育融合中, 实施有效的培养策略, 进一步提升个体的情感表达能力、创造性思维能力和音乐技能, 具有重要意义。

一、美声表演的主要特点

(一) 音色的纯度

美声歌手优先考虑产生清晰、共鸣和良好支持的声音。这包括适当的呼吸控制、声音的位置以及平滑、无缝声线的培养。目标是在歌手的整个音域中实现纯净、无瑕疵的音色。

(二) 敏捷性和灵活性

美声表演的曲目通常具有复杂的旋律线、快速的装饰和被称为花腔的华丽段落^[1]。歌手必须具备非凡的敏捷性和灵活性, 才能准确轻松地驾驭这些要求较高的段落。掌握声音的敏捷性使表演者能够在保持控制力和准确性的同时进行精心的修饰和修饰。

(三) 富有表现力的乐句

除了技术熟练程度之外, 美声演唱还非常注重富有表现力的乐句和诠释。鼓励歌手在表演中注入情感深度、敏感性和细微差别。这包括通过动态对比、微妙的音色变化来塑造短语, 以及深思熟虑地使用自由式来传达文本的含义和情感内容。

(四) 动态范围

美声歌手擅长探索整个动态范围, 从精致的弱音到强劲的强音。这种动态范围使歌手能够令人信服地传达各种情感, 在表演中创造亲密、戏剧性和强度的时刻。

二、美声表演和美育的关系

美育对美声表演起着基础性的作用, 它涵盖了全面的艺术培训方法, 不仅培养技术熟练程度, 还培养创造力、表达力和情商。美声表演和美育的关系可以通过以下几点来理解: (1) 技术培养: 美育为歌手提供充分发挥声乐技术潜力所需的基础技能和知识。这包括呼吸支持、发声位置、共鸣、措辞和针对美声表演曲目需求的敏捷性练习的训练。(2) 诠释技能: 美育能够促进诠释技能的发展。歌手学习分析和理解他们所表演曲目的文本、潜台词和历史背景, 使他们能够使他们的表演充满深度、真实性和艺术完整性^[2]。(3) 身体意识和表达: 美育强调思想、身体和声音之间的联系, 鼓励歌手提高对自己身体及其对声音产生和表达的影响的认识。通过动作练习、身体意识技巧和正念练习, 歌手学会用身体来引导自己的情绪和意图, 从而增强他们在舞台上的表现力和沟通能力。(4) 想象力和创造力: 美育鼓励歌手培养想象力和创造力, 作为其艺术发展的组成部分。鼓励歌手探索不同的诠释, 尝试声音的色彩和质感, 并在表演中冒险, 在他们的美声曲目方法中培养创新和个性。

三、美声表演中的美育培养策略

(一) 发声技术的发展

声乐技术的发展是美声演唱的基础。提高声乐技术的美育策略包括: (1) 呼吸控制练习: 美声歌手进行各种呼吸控制练习, 以增强耐力、支持和控制他们的声乐乐器。这些练习侧重于横膈膜呼吸、呼吸支持和呼吸压力管理, 以维持长短语并无缝地驾驭动态变化。(2) 发声和音阶研究: 发声练习和音阶研究能够发展声音的敏捷性、灵活性和协调性。美声歌手应在整个音域练习音阶、琶音和发声, 以增强声

乐肌肉、提高音高准确性并增强花腔段落的灵活性。

(3) 共鸣训练: 美声教育强调共鸣在美声表演中的重要性。歌手学习通过调整声音位置、修改元音形状以及尝试不同的共鸣空间来优化共鸣, 以在整个音域中获得丰富、充满活力的音质^[3]。(4) 连奏和滑音: 美声表演曲目通常具有长而抒情的乐句, 需要无缝的连奏演唱和富有表现力的滑音(在音符之间滑动)。美育策略的重点是发展连奏乐句、平滑的声音过渡和受控的滑音, 以创造流畅、流畅的连贯线条。

(二) 表达性沟通

富有表现力的沟通是美声表演的核心, 使歌手能够传达音乐的情感深度和戏剧强度。表达性沟通的美育策略包括: (1) 文本分析: 美声歌手进行彻底的文本分析, 以了解他们所唱歌词的含义、潜台词和情感背景。美育鼓励歌手深入研究曲目中的诗歌和讲故事方面, 确定关键主题、人物和叙事弧线以指导他们的诠释。(2) 乐句和动态: 美育强调美声表演中富有表现力的乐句和动态细微差别的重要性。歌手学习对文本敏感地塑造乐句, 使用动态对比、微妙的自由节奏和细致入微的发音来传达情感、紧张和决心。

(3) 措辞和语言研究: 清晰的措辞和精确的发音可促进美声表演中的有效沟通。美育策略包括语言学习、语音练习和措辞辅导, 以确保歌手清晰地表达文本并真实地传达其含义。(4) 情感真实性: 美育鼓励歌手深入接触音乐的情感内容, 通过歌唱真实地表达自己。歌手学习利用个人经历、想象力和同理心, 在表演中注入真实的情感、真诚和脆弱。

(三) 身体意识和运动

身体意识和动作在美声表演中发挥着重要作用, 影响着声音的产生、舞台表现和表达性沟通。身体意识的美育策略包括: (1) 姿势和对齐: 美育强调良好的姿势和对齐对于最佳发声和身体放松的重要性。歌手学习如何正确调整身体、释放紧张情绪, 并为支持他们的声乐奠定坚实的基础。(2) 手势和身体表达: 美声歌手使用手势和身体表达来增强他们在舞台上的交流。美育鼓励歌手探索手势词汇、面部表情和肢体语言, 以补充音乐的情感内容并强化表演的叙事性。(3) 动作整合: 美育将动作融入声音训练中, 培养考虑身体、声音和表达之间关系的整体表演方法^[4]。歌手进行动作练习、空间意识练习和舞台排练, 以培养舞台表现力、空间动态和身体讲故事的技巧。

(4) 正念和放松技巧: 美育结合正念和放松技巧, 帮助歌手管理表演焦虑, 释放紧张情绪, 培养舞台上

的存在感和脚踏实地感。歌手练习呼吸练习、想象和身体扫描技术, 以促进放松、集中注意力和情绪准备表演。

(四) 想象力和创造力

想象力和创造力是美声表演的重要组成部分, 使歌手能够以原创性、自发性和艺术天赋将他们的诠释带入生活。想象力和创造力的美育策略包括: (1) 诠释探索: 美育鼓励歌手探索对曲目的另类诠释、表征和情感方法。歌手们进行即兴练习、角色扮演场景和角色研究, 以加深对音乐的理解, 并以真实性和创造力将他们的诠释带入生活。(2) 可视化和心理排练: 美声歌手使用可视化和心理排练技巧来准备表演并将他们的诠释内化。美育策略包括引导想象练习、曲目的心理演练以及表演场景的可视化, 以增强信心、注意力和表演准备。(3) 实验和冒险: 美育鼓励歌手在表演中冒险、突破界限并探索新的艺术可能性。歌手们对声音色彩、表现力效果和诠释选择进行创造性实验, 促进创新、个性和艺术成长。(4) 合作与对话: 美育促进歌手、教师、导演和其他参与创作过程的艺术家的合作与对话。歌手们参加协作排练、合奏研讨会和跨学科项目, 以促进思想交流、相互启发和对艺术可能性的集体探索。

四、美声表演与美育融合的未来方向

(一) 技术融入美学原理教学

技术的整合对于加强美声表演中美学原理的教学具有巨大的潜力。通过利用数字工具、多媒体资源和虚拟平台, 教育工作者可以创造身临其境的交互式学习体验, 吸引学生并拓展他们的艺术视野。以下是将技术融入美学原理教学的一些方法: (1) 虚拟现实(VR)和增强现实(AR)应用: VR和AR技术提供身临其境的环境, 学生可以在其中探索不同的表演场地、与虚拟观众互动, 并在现实且无风险的环境中尝试舞台艺术。通过模拟表演场景并提供即时反馈, VR和AR应用可以帮助歌手培养自信、舞台表现力和表达沟通技巧。(2) 在线学习平台: 在线学习平台提供丰富的教育资源, 包括视频教程、互动练习和曲目数字库。通过整合多媒体内容和互动功能, 在线平台可以满足不同的学习方式和偏好, 让学生能够按照自己的节奏个性化他们的学习体验和进步^[5]。(3) 数字乐谱注释和分析工具: 数字乐谱注释和分析工具使学生能够更深入地探索声乐曲目的结构、和声和表现力元素。通过用评论、标记和注释来注释乐谱, 学生可以对音乐乐句、动态和解释有更深入的理解,

培养批判性的听力和分析技能。(4) 远程指导和协作工具: 远程指导和协作工具促进歌手和教育工作者之间跨越地理距离的沟通和协作。通过视频会议、屏幕共享和实时反馈功能, 歌手可以从专家教育者和表演者那里获得个性化的指导、指导和指导, 无论他们身在何处。

(二) 声乐教师和美育教育者的合作

声乐教师和审美教育者之间的合作旨在丰富歌手的训练和发展、弥合技术熟练程度和艺术表达之间的差距。通过促进跨学科对话、相互尊重和共同目标, 声乐导师和审美教育者可以建立协同合作伙伴关系, 使歌手能够充分发挥其艺术潜力。以下是促进声乐教师和审美教育者之间合作的一些建议: (1) 跨学科讲习班和研讨会: 组织跨学科讲习班和研讨会, 将声乐教师、美学教育工作者和其他艺术家聚集在一起, 探讨共同主题、交流想法并分享最佳实践。通过创造跨学科对话和合作的机会, 教育工作者可以培养创造力、创新和相互学习的文化。(2) 协作课程开发: 协作开发将技术培训与审美教育相结合的跨学科课程和教学方法。通过将声乐技术、曲目学习、表演实践和艺术探索相结合, 教育工作者可以制定全面的培训计划, 满足歌手的多方面需求, 培养全面发展的多才多艺的表演者。(3) 联合表演项目: 合作开展联合表演项目, 展示技术熟练程度和艺术表达之间的协同作用。通过共同指导表演、合作曲目选择以及共享资源和专业技能, 声乐教师和美学教育者可以创造变革性的表演体验, 从而激励、挑战和丰富表演者和观众^[6]。(4) 专业发展机会: 为声乐导师和美学教育工作者提供专业发展机会, 加深对彼此学科的了解, 交流教学方法, 培养协作技能。通过参加以跨学科合作为重点的会议、研讨会和培训课程, 教育工作者可以增强他们的教学工具包, 并增强他们支持歌手的艺术成长和发展的能力。

(三) 倡导声乐艺术美育

倡导声乐艺术美育旨在提高更广泛的教育者、表演者、政策制定者和利益相关者群体对其价值和重要性的认识。通过倡导美育的好处, 倡导将其纳入教育课程, 并宣传其在培养创造力、同理心和丰富文化方面的作用, 新时期的美声表演将会受到更多人的欢迎。以下是倡导声乐艺术美育的一些建议:

(1) 公众意识活动: 发起公众意识活动, 强调声乐艺术美育的好处, 并展示其对学生、表演者和社区的变革性影响。通过分享成功故事、感言和卓越范例,

倡导者可以激发对地方、区域和国家各级美育举措的支持和热情。(2) 政策倡导和游说工作: 倡导将美育纳入机构、地区和政府层面的教育政策、标准和课程。通过让政策制定者、教育管理者和倡导组织参与, 倡导者可以影响政策决策、分配资源并促进系统性变革, 在教育中优先考虑艺术和人文学科。(3) 合作伙伴关系和联盟: 与艺术组织、倡导团体和社区利益相关者建立合作伙伴关系和联盟, 以扩大宣传力度并动员集体行动。通过与志同道合的组织和个人联手, 倡导者可以利用他们的集体专业知识、资源和影响力来推进共同的目标和优先事项, 以支持声乐艺术的美育^[7]。(4) 外展和参与计划: 参与外展和参与计划, 为服务不足的社区、边缘化人群和不同文化群体带来美育机会。通过与社区中心、学校、图书馆和文化机构合作, 倡导者可以创造获得高质量艺术教育项目、表演和资源的机会, 以促进包容、公平和社会正义。

结束语

总而言之, 美声表演与美育之间存在密切的联系和相互促进的关系, 通过实施美育培养策略, 美声表演的敏捷性、灵活性、感染力、影响力等都会得到进一步的提升。另外, 实现美声表演与美育的深度融合, 更容易实现艺术教育的综合目标, 促进表演者的全面发展, 向艺术领域注入大量的新鲜血液, 为充满活力的声乐艺术做出贡献。

参考文献:

- [1] 陈雅萍. 美育视域下中国民族声乐教学的舞台表演艺术传承 [J]. 极目, 2023, (05): 75-78.
- [2] 柴蕾. 新时代高校声乐表演艺术教学的美育功能研究 [J]. 艺术评鉴, 2022, (20): 125-128.
- [3] 郭东旭. 论声乐教学中审美意识的培养 [J]. 戏剧之家, 2022, (26): 118-120.
- [4] 崔心宜. 漫谈美声教学中表演技巧的培养方法与意义 [J]. 中国民族博览, 2023(15): 163-165.
- [5] 赵岩, 李晖, 刘志伟. 戏剧表演中, 生长出一场美育盛宴 [J]. 当代教育家, 2023, (07): 46-47.
- [6] 杨悦婷. 戏剧表演专业形体课程的美育价值与教学策略 [J]. 匠心, 2023, (02): 46-48.
- [7] 陈雅萍. 美育视域下中国民族声乐教学的舞台表演艺术传承 [J]. 极目, 2023, (05): 75-78.

作者简介: 范雪妍(1990.5.27-), 女, 汉族, 安徽人, 三级演员, 硕士, 研究方向: 声乐表演(美声)。