

论舞台表演艺术在民族声乐演唱中的作用

陈开智

广西戏剧院壮剧团

DOI:10.12238/mef.v7i12.9800

[摘要] 目前,舞台表演艺术逐渐成为反映民族歌唱艺术的主要平台。本论文深入探讨了舞台艺术与民族声乐演唱内在意义,研究了舞台艺术对民族声乐演唱的影响,明确了在民族声乐演唱领域中的现实问题,并提出相应的解决方案:推进民族声乐演唱教育的革新,造就高质量的专业化人才梯队;扩展传播途径,确保民族声乐演唱与观众群体的密切互动;运用数字智能技术提升舞台艺术水平,丰富民族声乐演唱的艺术享受;革新人民群众文化活动平台,有效提高人民的生活满意度等建议。本文旨在贡献增进民族声乐表演艺术价值认识的宝贵意见。

[关键词] 舞台表演艺术; 民族声乐; 演唱; 作用

中图分类号: I219 **文献标识码:** A

The importance of stage performance art to the expression of national singing is discussed.

Kaizhi Chen

Zhuang troupe of Guangxi Theatre

[Abstract] At present, the stage performance art has gradually become the main platform to reflect the national singing art. This paper deeply discusses the inherent significance of stage art and folk song solo, studies the profound influence of stage art on folk song solo, clarifies the practical problems in the field of folk song solo, and puts forward corresponding solutions: promoting the innovation of folk song solo education, creating a high-quality professional talent echelon; expand the way of communication to ensure the close interaction between the folk song solo and the audience group; use digital intelligent technology to improve the level of stage art and enrich the artistic enjoyment of folk songs. Innovate the platform of people's cultural activities and effectively improve people's life satisfaction. This paper aims to contribute valuable opinions to enhance the understanding of the value of national vocal music performance art.

[Key words] stage performance art; national vocal music; singing; role

华夏族群的歌唱艺术彰显着丰富的文化遗产与特有的艺术吸引力,它构成了中华优秀文化的核心要素。二十次全国代表大会的报告着重指出,需要唤醒全国人民在文化领域的创新与创造力量,为中华民族的伟大复兴提供精神动力。同时要执着于服务人民群众和社会主义的原则,保持各类文化形态和思想观念的百花竞艳和百家争鸣,通过创造性地转变和创新性地发展,以社会主义核心价值观为导向,推动社会主义先进文化的发展,促进革命性文化的兴盛,以及传承中华民族优秀传统文化。显而易见,中央领导珍视文化艺术的发展,并提供了关键的战略方针。身为民族精神瑰宝中一项耀眼的存在,高质量推进民族声乐艺术的繁荣对于保持和推动民族音乐的传承与发展扮演了关键角色。所以,十分需要积极促进民族歌唱艺术的进步,并强化创新能力,这将是未来进展的基本原则。舞台表演艺术在推动民族声乐艺术繁荣方面发挥着至关重要的作用,它不仅提升

了民族声乐的审美价值,助力歌唱家更为出色地诠释感情,也缩短了表演者与听众之间的情感距离。尽管经济全球化迅猛推进,我国的民族歌唱艺术仍面临诸多挑战,如融合现代气息不足、人才梯队匮乏、宣传路径不顺畅等难题,迫切需要通过创新加以改革,加速其繁荣兴盛。鉴于此,本篇文章深入解析了舞台演出艺术与民族声乐的本质、舞台演出艺术在民族声乐中扮演的重要角色及其所蕴含的深厚意义、存在的现实挑战以及解决方案,旨在为增强舞台演出艺术在民族声乐表现中的作用提供宝贵的借鉴和参考。

1 舞台表演与民族声乐演唱之间的内在关联

1.1 舞台为民族声乐表演艺术提供了展示的平台

舞台是展示艺术魅力的场所,话剧、舞蹈、音乐剧、话剧以及杂技等诸多艺术都在舞台上绽放。在剧场中欣赏的民族声乐表演,能令人在体验这种融合艺术的舞台剧时,获得更生动的视

觉和听觉印象。在此基础上加入人声歌唱,不仅能丰富舞台呈现的元素,也能营造出丰富多彩的艺术展现手法。站在这个高度,剧场化身为展现民族声乐才艺的平台,透过具备丰富观赏效果的多元舞台演绎形式,促成艺术与表演人员与观众间的深度交融。

1.2 借助舞台表演艺术展现“演”与“唱”

结合了表演和歌唱元素的民族声乐艺术,既可以仅通过发声和音乐技巧来表现,着重展现歌唱的层面,向听众传递其文化含义和精神价值;也可以借助舞台效果,增强表演的影响与效用,全面阐释音乐作品的内在意义。不管是舞台演出还是民族歌唱,二者皆蕴含了“表演”要素,从而形成了紧密的内在联系。因而可以利用舞台演出这种形式,全方位展现本民族的音乐,突破传统民族声乐表演中的单一风格。依托舞台艺术之民族唱法,得以借助表演之长,使得歌声更具有传染性和表现力。声乐技巧旨在助力乐曲的呈现和情感的沟通,它需结合歌手的脸部动作、肢体动态、舞台照明及各类小道具等元素,以显著增强歌唱演出的魅力和对观众的影响力。

1.3 基于舞台表演的“唱”可直接的传情达意

在传承文化与表达情感的过程中,民族歌唱艺术当中的表演与歌唱两个环节,其重要性是并驾齐驱的。站在公众美学观念和文化修养的角度上,舞台作为展现的平台,其演出方式更有利于精确地向观众传递艺术作品的深刻内涵,通过舞台视觉与听觉的综合效果阐释音乐创作的核心思想,从而协助观众更为彻底且广泛地领会。绝大部分听众在音乐鉴赏方面尚未培养出较高的素养,特别是在欣赏具有民族特色的声乐表演这一领域,其要求比起流行音乐来讲显得更为苛刻。在舞台演出中,“演”这一环节能够阐释民歌演唱所蕴含的意境和情感,从而更为生动地传递感情和意图。显而易见,舞台的表现和民族声乐的诠释之间存在着紧密无间的联系,这两者之间能够互相影响并相得益彰。

2 舞台表演艺术在民族声乐演唱中的作用

2.1 能够给予民族声乐艺术作品的演唱以更高的美学意义

本质上而言,当真正呈现民族声乐艺术创作的演出之际,表演者不仅要掌握高超的个人唱功,还需具有过硬的心理承受能力,这源于该类艺术作品的表演要求与观众实现直接的沟通互动。此艺术形式以面对面的方式与观者进行直接沟通,借助舞台营造出的空间氛围,将作品所包含的情思与深层含义全面呈现。舞台演出艺术独特之处在于,它内含演员对生活、艺术的独到感悟。正因为这样,如果只把它视为展现剧情的一种手段,那么就偏离了舞台艺术的本质所在。此外,若就表演的基本特质而言,该形式实属简约之至。起初,伴随着现代社会环境的持续发展,民族声乐作品在演绎时对故事情节的呈现需求日渐增强;在大多数情况下,演唱者在呈献作品中特定片段时,往往会对其固有之美加以更为夸张的修饰。例如,在某些声乐创作中,艺术家采用花腔唱法来模拟鸟鸣,通过精湛的歌唱技巧将其精彩呈现,这既展示了演唱者高超的歌唱技艺,又进一步增添了声乐作品情

感的丰富性和美感。再者,就心灵的角度而言,演出艺术在探讨音乐审美的过程中扮演着极为关键的角色,它亦是一场艺术家与观众心灵深处相互交融的美学体验。歌唱表演者在呈现声乐创作时,不仅为听众提供更为卓越的视听体验,同时亦需打动他们的情感,引发内心的回响。

2.2 有助于演唱者的情感表达

表演艺术在戏台上能完美展现内在的情绪,尽管演员的身体活动受限于狭小的空间,他们却能通过舞台这个平台,无边界地延伸和传递他们的感情。歌手透过多样的舞台呈现手法,把各式歌曲和其中蕴含的感情倾诉而出,例如单独歌唱、合唱或边唱边跳等方式。中国的民族人声音乐创作不断通过舞台艺术演绎展现曲目的感情内涵,其演出手法与表现形态变得越来越丰富和常见。当歌手在舞台上呈现民族声乐时,他们的每一个动作、每一次眉梢微扬、每一个姿态,都精准地展现了歌曲人物的鲜明形象。在《老鼠嫁女》这首歌曲中,“唱起来跳起来喜洋洋,唱起来跳喜洋洋……”的歌词主要描绘了喧闹而充满喜气的婚宴气氛,歌者为了传递这份欢乐的情绪,除了要有内心的饱满激情,还需通过脸部动作增色,需保持唇角轻挑,双眼应灵动有光;而对于“舍不得阿爸阿妈……”的部分,它讲述的是出嫁女儿心中的羞涩、留恋与不安,表演者在此时应保持平和的神情,目光宜垂向下方,手要紧缩在腹前显示紧张情绪;至于“好宝贝,你不要怕……”的段落,则要展现出母亲对女儿的深沉爱意,表现此情境时,演唱者需要置身于为人母的角色中,将那份母爱的伟大融于歌声里,情感表达需真挚并且与面部及肢体语言协调一致。

诸如《走进新时代》这首曲目,它所着重展示的便是党和国家历经四代领袖,在社会主义现代化推进过程中所坚定的意志与信心。歌者以清新悦耳之声歌唱,同时借由舞台演出的形式,把祖国大地的旖旎风光、民众快乐地劳动的镜头,以及对一个更加充满希望的未来生活的向往,呈献给所有的观众。当旋律的故事转变,歌者需随之变换他们的目光、情感以及肢体语言,达到体现诗句深意的效果,这有利于歌手深刻理解乐曲的精髓,对创作者所描绘的画境和传递的感情产生更深的共鸣,使得歌手的诠释更加充满感染力。

3 舞台表演艺术在民族声乐演唱中的实践路径

3.1 拓宽传播渠道,实现民族声乐与广大受众的紧密连接

唯有扩大宣传途径,民族声乐的兴旺发达才得以落实。着手主动举办多种形式的大众活动。地区文化机构应当作为主导,策划举办各类民族歌唱经典作品的集体演唱及选段鉴赏会、民族声乐理论课程等系列活动,并倡导观众通过各种途径积极参与进来。其次,重视培育新的观众群体。众多高校生通常具备较为精湛的美学修养,继续举办“优美艺术融入校园”活动有利于培养民族声乐爱好者。而且,组织了众多惠及民众的民族声乐演出,促使人们走进剧场欣赏。第三个策略是有效利用新媒介。应当积极利用新媒体时代为民族声乐领域带来的传播优势和发展契机,借助例如短视频这样的平台,尝试将民族声乐与生活、文

化等多个领域进行跨界整合。对民族声乐的继承者给予更多支持和辅助,激励杰出的民族声乐艺术家通过网络直播等形式传授技艺,从而提高民众对这一艺术形式的关注和参与度。同时,应当注重构建并赋予活力于民族声乐文化的IP形象,强调交互、创新与趣味性的重要性,探索将其融入动漫、游戏等流行内容,并通过广播电台和网络平台进行广泛推广。进一步地,促进民族声乐深度参与到地方,尤其是少数民族地区的文化旅游业之中,通过具有独特民族风味的演出活动吸引游客,利用不同媒体实现全方位宣传。

3.2 数字技术赋能舞台表演,创新民族声乐演唱盛宴

伴随着大数据、人工智能和云计算等现代科技技术的兴起和推广,数字化云端服务平台已逐渐转变为展现文艺创作、传承和弘扬民族文化的关键平台。在视觉呈现层面,可以采纳最先进的数字智能技术,去勘探将民族乐器演出推向现代化、大众化及青春化的新表达形式。通过融合音乐、影片、灯效及舞动等诸多元素,营造一个多角度、深度且极具吸引力的视听环境,塑造出宛如梦境的全身心艺术沉浸感受,引领观众深刻体会到民族音乐的独特魅力。数码图像已突破了仅仅捕捉与展示的边界,转而以现场演出为基础,展开二次创作。据此,能够深化对民族音乐演出的理解,提升它的表达效果。通过算法与生成性艺术的改编,将虚拟场景与实际舞台融合,借助科技手段丰富艺术创作的表达形式,显现出中国文化的独特风采。在此同时,数字化的创新手段能够打破常规音乐会的限制,将观众有效地引领至一

个既新奇又亲切的音乐境界,从而便捷展现出一种集艺术尖端与经典传承于一体的艺术作品。

4 结束语

作为提升本民族歌唱艺术不可或缺的途径,舞台艺术演出不仅能充分展现歌手所表达的情感内涵,而且有助于增进并提升观众的感同身受的能力,为民族文化和精神的有效传递奠定了坚实的基础。因此,基于提升舞蹈表演者技巧的前提,加强对于古代民族声乐遗产的维护与继承工作显得尤为重要。依托政府资助与社会团体的共同协作,构建健全的民族歌唱艺术继承架构,并实施系统化的专业培养与教学,以确保传统民族歌唱艺术的基础得到妥善保护。

[参考文献]

[1]杨民康.“传承,建构”语境下民族音乐舞台表演的转型与变革——以原声音乐在艺术舞台与文旅展演中的离场与嬗变为例[J].中央音乐学院学报,2023,(1):11-20.

[2]谢莎莉,曾静平.舞台原始传播艺术:非语言符号传播在舞台表演艺术中的潜变价值[J].中南大学学报(社会科学版),2024,30(4):202-208.

[3]朱敏洁.声乐表演中舞台表演的重要性分析[J].当代音乐,2024,(5):110-112.

作者简介:

陈开智(1991--),男,汉族,广西壮族自治区人,广西戏剧院壮剧团,国家三级演员,本科,声乐演员,研究方向:民族声乐演唱。