

浅谈声乐歌曲在戏剧表演教学中的运用

赵智豪

西安翻译学院 陕西西安

【摘要】音乐是戏剧表演的重要组成部分，将声乐歌曲应用于戏剧表演教学中是高校戏剧表演教学改革必经之路。戏剧表演主题取材于生活，但在表演教学中，一些学生由于情绪紧张，无法体验戏剧的情境。声乐歌曲在戏剧表演教学中的应用，能适当缓解学生的情绪，使学生的表演更真实，使其在声音与表演统一的基础上呈现更深层次的舞台表演。

【关键词】戏剧表演教学；声乐歌曲；现状；对策

【收稿日期】2022年11月25日 **【出刊日期】**2022年12月29日 **【DOI】**10.12208/j.sdr.20220198

Talk about the use of vocal songs in the teaching of drama performance

Zhihao Zhao

Xi'an Institute of Translation and Interpretation Xi'an, Shaanxi

【Abstract】 Music is an important part of drama performance, and the application of vocal songs to the teaching of drama performance is the only way to reform the teaching of drama performance in colleges and universities. The theme of drama performance is based on life, but in acting teaching, some students are unable to experience the situation of drama due to emotional stress. The application of vocal songs in the teaching of drama performance can appropriately alleviate students' emotions, make students' performances more realistic, and make them present deeper stage performances on the basis of the unity of sound and performance.

【Keywords】 teaching of drama performances; vocal songs; Status quo; Countermeasure;

将音乐元素融入戏剧表演教学中，能为学生提供一个适合的表演氛围，帮助学生快速融入到戏剧表演的情节中，在提高学生对表演主题理解的基础上呈现最好的表演。文章先分析高校戏剧表演教学存在的问题，再剖析戏剧表演与声乐歌曲的关系，最后谈声乐歌曲在戏剧表演教学中的具体应用，希望能为高校戏剧表演教学创新提供参考。

1 高校戏剧表演教学现状

1.1 学生自主性缺失

教育的基本原则是因材施教，特别是对戏剧表演专业的教育来说，系统指导学生在大一和大二完成基本功的训练，并针对学生的个性特点进行表演角度的塑造是重点。但当前戏剧表演教学的现状是学生的自主性缺失，虽然学生选择了戏剧表演专业，但主动学习的热情不足。戏剧表演是形体、台词、声乐及表演的综合，学生在进入高校正式学习前，因培训机构师资、课程设置等原因对戏剧表演认识不清，对自己的

定位也不精准，导致急于求成，最终形成消极心态。

1.2 概念理解不透彻

在全媒体时代，越来越多的媒介加速了演员平民化，一些非职业演员的加入使得学生将专业的戏剧表演与大众娱乐表演混淆。戏剧是一门艺术，是以生活为题材反映社会现象。演员作为戏剧表演的核心，能使戏剧本身更深刻。但在学生还未成为真正的戏剧演员时，由于其对戏剧表演的理解不充分，不理解戏剧艺术价值，容易产生负面的表演思想。

2 戏剧表演与声乐歌曲的关系

2.1 声乐歌曲在戏剧表演教学中的地位

声乐歌曲是戏剧表演的重要组成部分，是戏剧表演的基础。声乐歌曲是从属于台词及表演，并为戏剧表演提供服务的。声乐歌曲在戏剧表演教学中的应用能提高演员在戏剧表演舞台上的表现力，有利于戏剧表演专业学生综合素养的培养。声乐歌曲在戏剧表演教学中的应用能有效提升演员的音域，能帮助演员进

行发声训练,进而使表演过程中的声音更悦耳。

2.2 声乐歌曲与戏剧表演的关系

首先,声乐歌曲对戏剧表演产生影响。声乐歌曲能强化学生对戏剧声音的表现力,声乐歌曲的重点是声的表演,戏剧表演的重点是形体动作与演员神色的结合。演是戏剧表演的核心,声乐歌曲的应用能帮助演员塑造嗓音,进而将戏剧人物灵活展示出来。每一个戏剧角色在表演过程中都需要声音进行支持,为了使表演更具感染力,表演者需多进行声音训练,依托声乐歌曲等丰富表演形象,进而发挥表演的最大价值。声乐歌曲的融入,能帮助表演者真实传达自己对戏剧角色的理解,进而使表演本身更感人,更生动。

其次,戏剧表演对声乐歌曲产生影响。戏剧表演能增强学生对声乐歌曲的理解。戏剧表演取材于生活,但需要表演者根据戏剧主题进行二次创作。表演者在观察、研究、分析的基础上进行戏剧情景表演,并依托情感感染观众。在此过程中,声乐歌曲是重要助力工具。戏剧表演者借助声乐歌曲了解自己角色的内涵,进而真实发挥情感。表演者依托声乐歌曲了解角色,并积累表演经验,能有效增强表演的感染力。戏剧表演能活跃声乐表演课堂氛围。

最后,声乐歌曲和戏剧表演相辅相成。戏剧表演中的声乐歌曲是以戏剧的剧本内容呈现为前提进行选择的,目的是满足戏剧表演。声乐歌曲是戏剧表演的一部分。完整的戏剧表演是表演者借助肢体、表情、语言等进行角色的诠释,进而在情境中完成表演。声乐歌曲是戏剧表演渲染的一个要素,能彰显戏剧表演的魅力。依托声乐歌曲,观众可以进行无限想象,进而享受视听盛宴。声乐歌曲是戏剧表演的配角。在整个戏剧表演过程中,借助声乐歌曲,演员可以使角色进入观众内心深处,强化观众对戏剧的喜爱。声乐歌曲的应用是对戏剧表演的辅助,能帮助观众分清主次,使其在强化舞台效果的基础上深入理解戏剧的内涵。

3 声乐歌曲在戏剧表演中的价值

3.1 帮助观众拓展想象空间

声乐歌曲在戏剧表演中的价值极高,能依托乐曲本身的抽象性帮助观众拓展想象空间。表演者通过直观的表演为观众呈现戏剧的主题,虽然肢体和表情能对观众造成视觉冲击,但不利于观众想象力的发挥。声乐歌曲可以弥补戏剧表演的这一不足,并依托有声和无形的特点调动观众观看的主动性,最终帮助观众沉迷其中。如《白毛女》的选段《扎红头绳》就是在

欢快的音乐伴奏下,由扮演喜儿的演员进行歌唱,在这种情境下,观众看到的是一个热爱生活的女孩,之后再通过沉闷音乐的对比进行想象,进而感受封建社会的残忍。通过声乐歌曲的应用,观众能深入挖掘戏剧要表达的内涵,在戏剧与音乐完美融合的前提下与戏剧人物进行共情。

3.2 帮助观众强化情感体验

声乐歌曲在戏剧表演中的应用可以帮助观众强化情感体验。戏剧表演以故事主题为核心,通过情节的表演帮助观众构建一个故事的框架,目的是使观众对表演产生情感。在此过程中,声乐歌曲的应用是一个非常好的辅助,能通过音乐强化观众的体验,进而帮助观众了解戏剧故事情节,在与表演者进行情感交流的基础上产生更深层次的思考。如《雪狼湖》讲述的是一个凄美的爱情故事。在表演时配上沉重的声乐歌曲,能帮助观众感受生离死别;在表演时配上欢快的声乐歌曲,能帮助观众感受男女爱情的美好。

3.3 帮助观众体验舞台氛围

声乐歌曲在戏剧表演中能依托音乐本身扩大舞台信息,进而为观众营造一个良好的舞台氛围。戏剧表演是在舞台上,空间有限,表演道具根据表演内容进行调整,容易被局限。声乐歌曲可以凭借声音的感染力强化戏剧表演的魅力,弥补场地的限制,进而为观众呈现戏剧主题,在强化舞台效果的基础上帮助观众体验舞台氛围。如《智取威虎山》在表演杨子荣经历九死一生时,可以用急促沉重的音乐烘托氛围,目的是帮助观众想象主角命悬一线的紧张,最终强化戏剧表演效果。

4 声乐歌曲在戏剧表演教学中的应用

4.1 调动学生的学习热情

音乐是所有艺术形式中最能打动人的艺术,它借助声音拨动人们的心弦,并传播真实的情感。在戏剧表演课堂上,教师可以利用声乐歌曲对学生进行引导,在带动学生情绪的前提下帮助学生进入学习状态。对音乐的选择,可根据学生的状态进行,一般播放律动性强的恰恰音乐或电子音乐,目的是快速带动学生。在声乐歌曲的带动下,学生不仅能快速进入学习状态,还能有效提升教学效果。在调动学生热情后,声乐歌曲的应用可以帮助学生有效把握戏剧角色。在戏剧表演教学中,很多学生不能很好地把握角色,不能完美地展示角色的情绪和心理。教师可以播放相关的声乐歌曲,使学生在歌曲中调动情绪,进而进入悲伤或欢

乐的状态。经过训练后,学生在学习时可以将声乐歌曲与戏剧表演的主题进行结合,进而准确表演。不同声乐歌曲能训练学生的不同表演能力,在增强学生表演信念感的基础上使学生真实理解角色特点,并进行角色的塑造。

4.2 提升学生的艺术表现能力

戏剧表演过程中融入声乐歌曲能有效提升学生的艺术表现能力。具备一定的艺术感知能力是戏剧表演专业学生的基本素养,有利于学生掌握戏剧情节,进而通过表演突出戏剧内涵。声乐歌曲在戏剧表演教学中的应用,能帮助学生将音乐与戏剧角色进行整合,在了解歌曲辅助作用的前提下从戏剧作品剧本出发,深层次挖掘人物角色的特点。戏剧表演是一门综合性的艺术,声乐、舞台、形体、表演是其重要学习内容。声乐歌曲的应用能帮助学生进行语言的塑造,肢体语言的训练和形象表演的升华,进而提升学生的艺术表现力。依托声乐歌曲,学生可快速捕捉戏剧作品中人物的不同信息,进而挖掘作品的艺术特征,在有效转化的基础上通过表演呈现作品的艺术魅力。

4.3 正确选择声乐歌曲

声乐歌曲在戏剧表演中的应用对学生表演效果有促进作用,但声乐歌曲的选择是关键。恰当的声乐歌曲能帮助学生进入戏剧表演情境,帮助学生理解戏剧角色的内心活动,使学生快速进入状态,并准确地表达人物的角色特点。声乐歌曲容易对学生的情感产生重大影响,进而引起学生的共鸣。恰当的声乐歌曲能帮助学生正确认识戏剧表演的主题,在不产生情感偏差的前提下精准表演。教师在教学中要依托声乐歌曲对学生进行引导,帮助学生感受和掌握人物的心理活动,使学生在形成自己理解的基础上,在声乐歌曲的推动下进行完整的表演。当学生无法借助声乐歌曲快速掌握人物内心活动时,教师要对鼓励学生进行鼓励,鼓励学生大胆尝试,在深切感受的基础上体验戏剧人物的情感,进而在把握人物内心情感的基础上完美呈现戏剧表演。

4.4 加强戏剧表演的美学意义

声乐歌曲在戏剧表演教学中的应用能有效增强学生表演过程中肢体美学意义。戏剧表演是在舞台上进行的,是直接面对观众的表演,需要表演者具有强大的心理素质和表演能力。表演者在正式表演前要对角色进行梳理,并经过多次排练,以保证表演效果。声乐歌曲的应用,能帮助表演者在理解戏剧主题的基

础上通过反复排练,使身体动作形成一种硬性记忆,进而增强肢体动作的美感,提升肢体动作的美学意义。另外,戏剧表演结合声乐作品进行表达,能给现场观众带来视听双重体验。在声乐歌曲的辅助下,表演者可以在理解声乐歌曲内容的基础上更好地带动观众的情绪,进而与观众产生共鸣,最终使戏剧表演更具美感。

4.5 丰富戏剧表演的情感表达

观看戏剧表演的观众是有一定情感诉求的。声乐歌曲在戏剧表演教学中的应用能使表演更生动,能丰富表演的情感。表演者只需要在理解戏剧主题的前提下依托声乐歌曲进行动作的演绎,就能有效满足观众的情感诉求。声乐歌曲能实现表演者情感多元化表达,能实现表演者内在情感和外在表演的统一。

总之,戏剧表演与声乐歌曲是整体与部分、主角与配角的关系。在戏剧表演教学中融入声乐歌曲,能提升戏剧表演舞台的感染力,帮助学生了解戏剧主题,使塑造的角色深入人心。声乐歌曲融入戏剧表演教学,能激发学生的学习热情,营造良好的学习氛围,使学生快速掌握戏剧角色的情感,并进入表演情境中。声乐歌曲能给学生带来无限的想象空间,依托歌曲的声音特质弥补戏剧表演的舞台限制,强化观众的情感体验,也使学生的表演更自信。

参考文献

- [1] 李贝.探究声乐演唱在民族歌剧表演艺术中的戏剧性体现[J].戏剧之家, 2020,(07):25-26.
- [2] 贺蕾.浅析声乐课在戏剧表演专业中的教学现状与重要性[J].黄河之声, 2020,(12):100.
- [3] 马瑞宏.声乐教学在高职戏剧影视表演专业中的教学研究[J].魅力中国, 2020,(23):201-202.
- [4] 陈可可.戏剧表演和声乐舞台表演的艺术特点及相关性[J].黑河学院学报, 2020,11(07):142-144.
- [5] 黄潇潇.戏剧表演艺术及其对声乐舞台表演的影响[J].戏剧之家, 2017,(05):66.
- [6] 朱勇.戏剧表演基础在声乐教学中的作用[J].黄河之声, 2014,(19):12-13.
- [7] 郝亮亮.论声乐演唱在民族歌剧表演艺术中的戏剧性体现[J].音乐生活, 2021,(01):77-79.
- [8] 马瑞宏.关于声乐教学在戏剧影视表演专业中的运用探究[J].中华传奇, 2020,(1):20.

- [9] 拜梦龙.浅谈音乐歌曲在戏剧表演教学中的运用[J].戏剧之家, 2021,(04):120-121.
- [10] 毛淑颢.戏剧表演艺术对音乐舞台表演的影响分析[J].戏剧之家, 2020,(19):31.
- [11] 王颖恬.戏剧表演艺术对音乐舞台表演的影响[J].大众文艺, 2019,(22):169-170.
- [12] 郭滨赫.音乐剧中戏剧表演与音乐、舞蹈的融合[J].文艺生活·下旬刊, 2021,(3):146-147.
- [13] 马峰.浅谈音乐在戏剧表演中的重要性[J].文艺生活·下旬刊, 2017,(7):126.

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS