

（1）声乐艺术

声乐艺术的演唱思维与 舞台实践表现研究

董 密 著

宋菲菲 副主编

全国百佳图书出版单位
吉林出版集团股份有限公司

声乐艺术的演唱思维与 舞台实践表现研究

董密 著

吉林出版集团股份有限公司

前言

声乐表演艺术历史悠久,博大精深。在声乐艺术舞台上一直活跃着很多优秀的歌唱家,使得声乐舞台繁荣蓬勃。声乐表演是音乐表演中的一个重要分支,也是世界舞台音乐表演的一个重要组成部分。我国传统舞台音乐艺术讲究“手、眼、身、法、步”等要素,可以说处处是学问,很多声乐表演艺术家看似自然而然、顺手拈来的表演,其实是经过无数次的舞台实践成长磨炼而成。

本书以声乐艺术的演唱与舞台表现为主要研究对象,侧重于演唱思维与舞台实践,尝试从演唱者的角度诠释声乐艺术的当代价值。本书首先从声乐表演艺术的理论出发,阐释声乐表演艺术的美学原理和舞台表演必备条件;接着从思维角度入手,阐释演唱思维的重要性及其在声乐技巧训练、歌曲表现等方面的作用与意义。其次,本书结合舞台表演、声乐舞台表演能力、舞台实践等内容,分别论述声乐艺术在舞台表演中的表现、表演能力培养和舞台状态等,以及舞台实践中声乐表演者与观众的互动。再次,侧重于情感表现,从强弱、音色、节奏、想象等方面阐释声乐舞台实践中演唱的情感表现方法,并且结合表演心理控制等探索演唱者进阶之路。最后,从培养角度出发,分别就思维培养、个性培养、乐感培养和歌唱语言培养展开论述,并在此基础上对民族声乐的演唱技巧和舞台表演进行了详细的分析。笔者希望通过本书,能够为从事相关专业领域工作、学习和研究的同仁提供一些经验、借鉴和启发。

本书由长江职业学院董密担任著者,由甘肃民族师范学院宋菲菲担任副主编。具体撰写分工如下:董密负责第一章至第四章、第九章、第十章的内容(共计16.4万字);宋菲菲负责第五章至第八章的内容(共计11.7万字)。全书由董密统稿完成。

本书在撰写过程中参考及引用了部分文献资料,在此向有关作者表示感谢;同时,也感谢出版社编辑的辛苦付出。由于笔者水平有限,时间仓促,难免有疏漏之处,敬请各位同行、专家提出修改意见及建议。

目 录

第一章 声乐表演艺术的基本理论	1
第一节 声乐表演艺术的内涵与分类	1
第二节 声乐表演艺术的美学原理与审美表现	7
第三节 声乐表演艺术的主要要素与特征	10
第四节 声乐艺术舞台表演的必备条件	14
第二章 声乐艺术的演唱思维基本理论与实践	18
第一节 声乐表演艺术中的思维具体表现与认知规律	18
第二节 思维在声乐技巧训练中的作用	23
第三节 思维在歌曲艺术表现中的作用	27
第四节 思维在舞台实践中的作用	29
第三章 声乐艺术中的舞台表演	32
第一节 声乐艺术表现中的舞台表演	32
第二节 声乐艺术舞台表演的心理调控	36
第三节 声乐艺术的舞台表演风度	39
第四节 基于作品理解的声乐演唱者舞台素质要求	42
第四章 声乐艺术舞台表演能力培养研究	47
第一节 声乐表演能力培养的内涵与原则	47
第二节 声乐表演能力的基本培养要素	49
第三节 声乐意识舞台表演能力的训练	51
第五章 声乐舞台实践中的演出状态研究	55
第一节 舞台实践与演出状态概述	55
第二节 声乐舞台表演中演唱状态	57
第三节 提高舞台实践能力与演出状态的方法	61
第四节 声乐艺术舞台上演唱个性的表达	67

第六章 声乐舞台实践中演唱者与观众的互动研究	70
第一节 演唱者舞台表演艺术的特征	70
第二节 演唱者舞台表演与听众互动的辩证关系	75
第三节 听众对演唱者舞台表演的艺术需求	78
第四节 演唱者舞台表演与听众的互动体验	81
第七章 声乐表演舞台实践中的情感表现	90
第一节 情感表现在声乐舞台表演的重要性	90
第二节 声乐舞台演唱正确运用与表现情感的方法	93
第三节 声乐演唱者的表演心理技能和表演心理控制	101
第八章 声乐表演艺术中思维与舞台能力培养探索	108
第一节 声乐表演艺术中的思维培养	108
第二节 声乐表演舞台上演唱个性的培养	117
第三节 声乐表演舞台上演唱者乐感的培养	119
第四节 声乐表演舞台上歌唱语言的培养	124
第九章 民族声乐的演唱技巧	130
第一节 歌唱的生理器官及其发声原理	130
第二节 歌唱的呼吸技巧	137
第三节 歌唱的发声技巧	140
第四节 歌唱的共鸣技巧	144
第十章 民族声乐的舞台表演	148
第一节 民族声乐舞台表演的要素	148
第二节 民族声乐舞台表演的心理体验与调控	156
第三节 民族声乐舞台表演的具体作品呈现	161
第四节 民族声乐作品的演唱技巧分析	162
参考文献	173