

俄罗斯声乐艺术创作中的表演形象

文/简旭玲

摘要：声乐艺术是音乐艺术中不可或缺的一部分。尽管声乐艺术的传播广泛，但演唱仍是最复杂的音乐创作之一。歌唱与表演者个人对作品的剖析密切相关。俄罗斯声乐艺术起源于民间文化，通过文字与音乐的结合，声乐艺术不单鲜明地展现了表演者的创造性，也体现了表演者的哲学思想。

关键词：艺术形象；声乐艺术；俄罗斯声乐

一、“形象”和“艺术形象”的概念

“形象”这个概念有几种解释。从哲学的角度看，形象是一个物体在人脑中的反映结果，它是通过一个人世界观的棱镜来感知，与个人的社会和文化成见相对应，也就是说，形象无非是自己对周围现实的表述。

在艺术中，“形象”的概念是体现在多方面的，它在绘画、雕塑、音乐和戏剧等领域中都得到广泛体现。在这种情况下，我们所说的就是“艺术形象”。艺术形象是创作过程的一个普遍范畴，是通过创造受审美影响的对象，从某种审美理想的立场出发对世界进行解释和掌握的一种形式。艺术形象也可以被认为是在艺术作品创造性地再现的现象。

形象的概念也被人文学科作主要研究，它“被认为是人类意识对单一物体、事实、事件或现象在感性感知的外表下的反映结果”。另一方面，在文学和语言学中，形象已经被转化为“艺术形象”，获得了全新的意义。“形象”和“艺术形象”之间有什么区别？形象再现包括对现实对象的再现，而在艺术形象中，则是对这一现实的创造性的重新考虑。

二、费多尔·夏里宾声乐创作中艺术形象的特点

费多尔·伊万诺维奇·夏里宾是世界声乐艺术的伟大代表之一。高尔基写道：“在俄罗斯艺术中，夏里宾个时代，就像普希金一样”。夏里宾的创作不仅是某个时代的舞台标准，而且在当代艺术界也保持着它的现实意义。夏里宾的艺术形象的特殊性在于对歌曲原作的心理分析，在于对其蕴含的底层内容的揭示。

艺术形象是在长期反思、探索以及夏里宾的想象力的磨练过程中形成的。在舞台上，他的表演具有轻盈的随性感，令人以片刻中恍然的灵气。夏里宾的艺术形象在于其起源的多面汲取。除了音乐之外，大量依靠文学、诗歌、图像等进行创作。夏里宾对俄罗斯声乐学校的形成具有重大影响。正如时代歌手S.Levik所指出的，由于夏里宾的巡回演出，歌剧歌手熟悉到了他带来的全新的表演技巧的可能性，他从根本上改变了舞台行为。S.Levik写道：“夏里宾的风格还没有影响到整个剧院的方向，但它已经开始影响歌手们的心理。他们看到各种表达幸福的方式在相同的‘声音’中，使形象丰满起来，于是关于形象整体性的想法也就出现了。”

三、谢尔盖·列梅舍夫作品中的艺术形象表演

列梅舍夫是俄罗斯声乐流派的另一位代表。他对声乐艺术的启蒙源于俄罗斯民歌。他的每段旋律都充满了某种情绪。尤其是那些悲惨和哀伤的歌曲，让人肃然起敬。随后，列梅舍夫积累的童年经历反映在他的作品中。列梅舍夫写道：“民歌，它那动人心弦的感染力教会了我要时刻注意自己在唱什么，想从歌曲中表达什么”。

列梅舍夫指出了许多艺术形象组成部分的统一：音乐伴奏、分句和深深地沉浸在角色的状态。与此同时，单词必须清晰发音。“没有文字，整个工作就会付诸东流”。根据斯坦尼斯拉夫斯基的说法，“无论男高音唱什么角色，似乎都是一样的”，所以男高音必须始终在音调上下功夫，发现其独特性，才能表现出其角色情感状态的细微变化。

四、结论

“形象”的概念可以追溯到古希腊的哲学，在人类各种形式的科学和艺术活动中得到了多方面的体现：哲学、符号学、宗教。在文化领域，有一个单独的术语“艺术形象”被解释为创作过程的一个普遍类别。当艺术形象进入了音乐艺术领域，它在声乐和大型流派歌剧中表现得最为明显，这与它的特殊性密切相关。歌剧舞台上的著名表演者之一是俄罗斯歌唱家夏里宾。他的舞台形象在当代艺术中保留了其相关性，已经超过了其创造者。夏里宾拥有的天赋能够集中反映他对人物的深层情感，将他们与他自己的个人情感连结在一起，这是严格分析原剧本的成果。列梅舍夫选择了一种与夏里宾相反的方法来诠释艺术形象。对男高音来说，表演者的声乐和技术能力是最重要的。列梅舍夫在许多场合强调，过度的情绪化会引发超负荷的舞台演绎。他认为，艺术形象的表现力是由于对声音的完美掌握。其次，他强调演唱者也像演员一样，除了演唱技巧，还需将表演融入舞台。

（作者单位：白俄罗斯国立文化艺术大学）