

浅谈声乐表演中形体艺术的运用

文/林睿晗

摘要：声乐表演是一门综合类的艺术，需要具备多种基本功，不仅仅需要有美妙的声音和音乐，还要具有形体方面的艺术。其中，形体艺术的加入，会使声乐作品更具有感染力，所以在声乐表演中，表演者在进行表演时要注意手势、形态和表情的运用。形体也是一种语言，它能够将声乐表演的魅力淋漓尽致地展现出来，进而给观众不论是在听觉方面，还是在视觉方面，都带来美好的体验。本文主要分析声乐表演对形体艺术的要求及其特点和重要性，以期推动将形体艺术更加具体地应用到声乐表演当中，为形体艺术在未来的发展提供参考。

关键词：声乐；形体；表演；艺术

在进行声乐表演时，表演者需要保证声音清晰、准确，再将相应的情感加入到声乐表演中，可使整个作品的魅力提升一个层次。除此之外，表演者还可以将手势、表情等加入到表演中，整个表演的内容会更加充实，变得有血有肉。因此，声乐表演应该与形体艺术相结合，使表演变得更加有韵味，这样有利于观众更深次地体会到表演中的情感和内涵，也更容易在其中找到共鸣。

一、声乐表演中融合形体的原则

（一）形体与歌唱统一

在声乐表演中，最重要的内容是歌唱，而形体动作的加入会使整个作品锦上添花，效果变得更好。形体艺术的加入是为了辅助声乐表演，其始终不能替代歌唱在声乐表演的地位。这就要求声乐表演者必须做到将歌唱和形体进行统一，二者要兼顾，又不能出现顾此失彼的现象，形体不能够妨碍到歌唱的发展，也不能遮掩歌唱的光芒。形体与歌唱的统一，体现在表演者的声音上，也体现在呼吸和节奏感上。

（二）表演与作品统一

声乐表演中的声音和各种形体动作都是从同一个出发点开始的，那就是整个作品要表达的情感，而这种情感的表达又是为了打动观众的心灵，使观众获得共鸣，这就要求表演者对作品的内容和思想要做到足够了解，才能够演出其精髓。相反的，如果对作品的内容只是一知半解就去进行表演，那么呈现出来的作品可能也仅限于一个形式，无论是声音还是形体表演都不能到位，内容与情感不搭，并不能走进观众的内心，无法打动观众，更无法引起他们的情感共鸣，这样的表演一定是失败的。所以，这就要求实际的表演要和作品的表达内容相一致。

（三）真实感与艺术性统一

艺术来源于生活，但又一定程度上高于生活。

艺术不仅仅是对现实生活的简单复刻，更是提炼出了生活的精华，所以表演者一定要切合实际，在生活中多多去用心体会，从生活中感受艺术的气息，提炼出其有意义的部分，进行既符合生活实际，又具有艺术感的表演。在舞台上的表演，往往会比现实生活中更夸大某一个细节，这种表演一定要掌握好度，否则太多或太少，都不能很好地展现出艺术效果^[1]。

二、声乐表演中形体艺术的要求与地位

（一）要求

形体艺术需要做到各方面的配合，使得声形统一，而声乐表演的具体要求只有在实践中才能够表现出来，声乐表演和形体艺术的融合能够使表演更加灵动，但是在应用形体艺术时，必须遵循其要求。首先，形体艺术的运用要将其表现真情实感的作用发挥出来，但如果太过虚假，则会起到相反的作用。同时还要注意，使用形体时，要落落大方，抓住重点来进行表现。其次，形体艺术要有连贯性。声乐表演展现的内容都是与人们正确的世界观相接轨的，也是符合大多数人的审美价值观的，形体动作的加入，能使这些内容的表现更加具体和形象。接着，形体艺术在声乐表演中的地位是次要的，它只是对声乐表演的一个辅助，不论是在内容上，还是在情感的表达上，形体都是在为整个作品服务。最后，形体艺术的风格要参照表演的内容，再加上表演者自己对表演内容的理解，结合这些进行形体表现，最终将内容展现给观众。这样的过程也是表演者自己在进行创新和创造的过程，能够将更新鲜的元素增加到声乐表演中，从而更好地进行演绎^[2]。

（二）地位

声乐表演的实质就是将歌声和动作进行完美的配合，这也是将形体艺术应用于声乐表演的最本质要求。声乐表演者在运用形体艺术时，形体的使用需要合时宜，要结合表演内容进行适当的调整。形体艺术

不仅仅要表现出其外在的美，还要展现内在的魅力。除此之外，形体艺术中的动作一定要做到流畅，并切合实际，给人以舒适的感觉。形体艺术的使用，为表演中的人物塑造提供了更有利的条件。声乐表演中有着不同的角色，每一种角色都有着其自身独特的个性，这就需要形体动作与声音、语言相互结合，才能更真实地表现一个角色的性格特点。角色当中还有青年、老年，不同年龄阶段的人所表现出来的肢体动作也是有很大不同的，年轻人的动作更敏捷，更有活力，而老年人的动作则趋向于沉稳和平静。所以，声乐表演者也需要在形体方面多加钻研，然后才可以将不同人物的特点更加突出地表达出来，将人物的塑造深深地植入观众的心中。人类之间的交流不仅仅依靠语言，动作的交流也占据了人类交往的很大一部分，动作和语言的结合，能够增强人与人之间的交流。形体艺术也是一名优秀的声乐表演者所必须具备的能力，形体动作更能表达出特殊的意义。总体来说，形体艺术是一个表演者必修的能力，也是表演当中不可或缺的部分，表演者要学会运用形体艺术，掌握好其中的度，最终是为了让表演的情感得到升华^[3]。

三、声乐表演中融入形体艺术的重要性

如果仅仅是单独的声乐表演，能够让观众欣赏到高超的声乐技巧，但是无法让观众感受到音乐中包含的情感寓意。形体艺术的配合，则能够让表演变得更加深刻精彩。同时，声乐表演和形体艺术也会相互影响，只有在形体艺术和声乐表演的精密配合下，才能够达到一种让观众感动的表演效果。

(一) 形体艺术能够给声乐表演注入更加鲜活的生命力

一场华丽的声乐表演不仅需要高超的声乐技巧，还需要精美绝伦的形体配合，形体和演唱的相互配合将使得表演浑然天成。在当今传媒文化迅速发展的舞台下，观众对表演者的演绎要求也越来越高，越来越趋向于视觉和听觉上的双重享受。所以，视听同享已逐渐成为现代表演的焦点。形体艺术的注入为声乐表演带来了鲜活的生命力，改变了传统的表演方式，是新时代下表演的一大创新之处。不仅可以通过声乐的形式将情感的投入表现出来，通过形体的表演同样可以流露情感。身体姿态、脸部表情、眼神、手势等形体表演都已成为声乐表演中锦上添花的重要辅助手段，更好地协调了歌者的演唱，使得声乐表演更加生动精彩。

(二) 形体艺术中的一个小细节可能会成为演出成败的关键

一位表演者站在舞台上应该拥有一种舞台的控制

能力，能否驾驭好舞台在其形体语言的表现中就能够体现出来。形体的动作应该符合演唱的风格、适合演唱者的身份，还要以最精炼的方式表达出来，这样才能够对声乐表演起到画龙点睛的作用。置身于舞台上，就处在了千百位观众的瞩目之下，任何一个小的动作都在人们的注视之下，或许不经意的一个小动作就会导致整场演出的失败，可见形体艺术的影响力是不容置疑的。如果表演者只是随意在舞台上做些形体动作，这样不但不能给表演带来积极的影响，反而会增加表演者的紧张情绪，影响到其表演水平的发挥。

四、形体艺术在声乐表演中的运用

(一) 运用手势

声乐表演中，有关叙事的内容少不了手势的运用，手势可以给观众指明解读的方向，再加上眼神和姿态的配合，就会使声乐作品中所要表现的场景得到更加生动的描绘。但在这个过程中，需要注意到一点，手势绝对不是表演的主要内容，它只能对作品内容进行辅助。一场表演中需要用到手势可能会有很多，比如要表达“开”的意思时，需要将双臂打开，伴随着音乐和歌声，手势的运用会营造出气势宏大的氛围感，在表达“合”时，双臂则要聚拢，开合进行对比，气势也就稍弱了一些。再比如，“定”意为定格，手势是定住不动的，这时，声乐表演所表达出来的情感也是缓慢、深沉的，给人以舒缓的感觉。在表演结束时，一般会用到“定”的手势，表示整个表演的完结。诸如此类的手势还有很多，在表演中运用手势的时候，一定要注意其协调性，要与表演中的音乐和节奏很好地配合，手势的起落要与音乐中所表达的情绪相一致，符合其情感的基调。手势是一种无声的音乐，也是一种无声的语言，手势可以使声乐表演更具有色彩。

(二) 运用肢体

肢体语言无论是在人们的生活中，还是在声乐表演中，都发挥着非常重要的作用。将肢体语言运用到声乐表演中，能使表演的整体效果提升到一个新的高度。肢体语言包括了身体各个部位的动作，不同部位所传达出来的信息都是不同的，它代表的是一种新的艺术形式。肢体语言在同一场表演中的运用，一定要注意不同部位的统一性，避免信息出现杂乱无章的情况，因为这容易使观众产生厌烦的心理。在声乐表演中，表演者要结合表演的内容，将其中蕴含的情感表达出来，同时还要将适当的肢体动作与其相协调地呈现出来。其中，表演者的优美体态能够使表演产生更好的视觉效果。一般来说，在舞台上，女生都会呈丁字步站立，而男生则是正步的站立姿势。正式表演

时，无论男女，都需要昂首挺胸、精神百倍地站立在舞台之上，如果是坐姿的话，也要保持上身直立。同时，走路的姿势也要根据表演的内容和情感进行合理的表现，步伐可以是灵活的，也可以是稳重的，不同的步伐所表达出来的情感是不同的。除此之外，在声乐表演中，站位也是一个重要的注意点，站位不是一成不变的，它会随着表演内容的变化而发生变化。所以，从事声乐表演的人员，需要在形体和声乐方面都做到专业，将二者相互融合，优化舞台上的站位，通过演唱和形体动作，与观众进行密切的交流和互动，通过不同的肢体动作营造出不同的情境，使声乐表演的情感和韵味都能够更好地体现。这样更能够提升声乐表演的吸引力，进而获得更多观众的喜爱。

（三）运用面部表情

形体艺术还包括面部表情的应用，而面部表情是通过眼、嘴和面部肌肉变化来表现情绪状态。首先是眼神的运用，眼睛是人类心灵的窗户，是人与人之间交流时重要的情感传递通道，一个人的眼神能够在不同的情况下包含各种不同的情感。从表演者的眼神中，观众能够读到各类情感的表达，在声乐表演中，表演者要做到将眼神和情感协调统一，这样，观众所接收到的情感和表演者所传递的情感才不会有误差。如果表演者的眼神落寞，则表达出凄凉的情感。其次是口型的运用，声乐表演首先离不开的就是声音的表达，而

声音是用口来发出的，适当地调整口型，会使声乐表演的效果在一定程度上得到提升。最后是面部肌肉的运用，面部肌肉松弛表现心情愉快、轻松、舒畅，而肌肉紧张表现痛苦、严峻、严肃。任何舞台表演都会对面部表情有所要求，声乐表演当然也不例外，面部表情包含的内容是非常丰富的，喜、怒、哀、乐是我们最熟悉的面部表情，它表达着四种截然不同的心理状态，当然，面部表情绝不仅限于这四种，它可以是更复杂的，更具有变化的，能够增强舞台的感染力。

（四）台位的变化

在声乐表演中，台位变化主要是指步伐的移动。在演出中，通常演唱者是在原地进行演唱，需要将前奏、间奏以及伴舞配合起来，和观众进行交流。舞台调度时，演唱者则需要迈开步子，对自身台位进行适当的调整。首先对起步位置进行确认，确定转身的时间。其次在迈步时，应该明确幅度和节奏，保持重心的稳定，将手势和出脚的重心转移配合起来。另外，台位变化时，还要和音乐配合起来，并且男女有不同的站姿和步伐，要注意区分^[4]。

（五）上下场方式运用

一场表演中还包括出场和退场，这也是很重要的两个环节，上下场方式的处理，会在很大程度上影响到表演的效果，出场方式体现了一个表演者的台风，将其整体的气质展现给观众。一般情况下，演员进行

表演前,都会有紧张的情绪,而表情的控制和沉稳的步伐会给表演者一定的暗示,使其不再紧张,表演的时候能够更加自信。出场方式要根据表演的内容来进行选择,而下场时,表演者也要保持良好的状态,不能有任何的懈怠。

(六)通过形体艺术来传达出声乐作品的“神”和“韵”

声乐作品中“神”的表达主要依靠表演者的眼睛动作,通过眼睛的运动可以充分表现演唱者的内心情感,演唱者运用好眼睛就能将作品的“神”生动地表现出来,从而达到引人入胜的目的,比如中国的国粹京剧就主要是通过眼神的变化来表现不同的感情。另外,声乐表演成功与否,不但取决于表演者的形体美感及声音美感,还取决于表演者能否通过形体动作演绎出作品情景或人物所需要的“韵味”。其实,在声乐表演中,如果能恰当运用眼神或者其他形体动作表演,可以对作品起到画龙点睛的作用,当然,要取得这样的效果的前提是声乐表演者必须对声乐作品的内容有一个深入的把握,对声乐作品的内在情感要有真实的感受。比如在演唱江苏民歌《茉莉花》的时候,如果演唱者不能用心去感受和体味茉莉花鲜艳的色彩及芬芳的清香,就不能从内心深处有感而发,当然也就难以运用好自己的形体动作了。再比如演唱歌曲《想亲娘》的时候,演唱者如果内心没有盼望尽快回家看看自己母亲的真切感受,也就不可能自然而然地通过脸部表情及眼神的动作来表演这首声乐作品。

(七)通过形体艺术外化声乐表演者的内心情感,有效提升声乐作品的感染力

对于声乐表演者来说,通过形体艺术来传情是一种重要的形式,形体艺术同声乐表演密不可分,将巧妙合理的形体艺术运用到声乐表演中可以很好地传达作品的内在情感,有效提升作品的内蕴,也只有将形体艺术与声乐表演紧密结合,才能满足观众的视听享受需求,让观众更好地了解歌曲的基调,使观众同声乐表演者形成彼此情感上的呼应。所以,声乐表演者只有在表演时将自己内心的真实情感通过形体艺术外化,才可以更准确和更全面地诠释声乐作品的内涵和本质,从而有效提升声乐作品的感染力和吸引力。

五、利用形体艺术提升声乐表演效果的策略

形体艺术不是人与生俱备的,想要更好地掌握形体艺术,必然要重视日常的训练,要学会对形体动作的控制和应用,还要做到收放自如,使形体与声乐能够完美融合。具体来说,需要做到以下几点:第一,在日常生活中,要有保持良好身体姿态的习惯。形体艺术少不了对身体姿态的展示,表演者需要根据表演

内容做好每一个动作的起落,并需要做到换位思考,站在观众的角度去进行动作的表现,长期的训练,会使表演者的形体做到流畅自如,并能够自然流露,不做作。同时,舞蹈动作的练习也是必需的,它能让表演者的形体变得更加优美,有魅力。第二,整体的移动方式也是要掌握的。在声乐表演中,小幅度的移动也是一项必备的技能。舞台上,表演者的站位需要不断变化,在变换站位时,就需要用到小幅度移动,利用不同的步伐进行位置的转换。起步的位置需要事先进行确定,在转身之余,将所迈步子的节奏和幅度控制好,同时,一定要将身体的重心控制好,以免摔倒,长此以往,能够使表演者在舞台上做到得心应手。整个表演结束后,表演者也不能过于放松,因为任何微小的动作都可能使整体的动作形态出现瑕疵。所以,在一场表演即将结束时,一定要保持微笑,并向观众鞠躬,退场时也要保持从容的姿态。因此,在日常的训练当中,要做好形体动作的控制和调整,将形体与表演内容进行配合练习,以此提升整体的声乐表演效果。

六、结语

总体来说,声乐表演的组成不仅仅是声音和乐器,还要将形体方面的艺术也融入其中,以形体艺术作为丰富声乐表演的新元素,进一步增强声乐表演的感染力。表演者要对所表演的作品有充分的了解,进而将合适的形体艺术融入表演当中,以此作为传递情感的另一种方式,让观众更深入地理解表演的内容,也推动整个声乐表演的发展。声乐和形体是密不可分的,从事声乐表演的专业人员更应该深刻地认识到这一点,将这两者进行有机融合。

参考文献:

- [1]郑萍.基于声乐表演艺术的形体语言剖析[J].戏剧之家,2021(10):72-73.
- [2]李姗泽.浅谈声乐表演中形体艺术的运用[J].明日风尚,2021(5):21-22.
- [3]靳相林.声乐表演艺术中形体语言的运用探析[J].黄河之声,2020(17):156-157.
- [4]张健.声乐表演艺术中形体语言的运用分析[J].艺术家,2020(8):140.

作者简介:林睿晗(1988—),女,硕士研究生,研究方向:声乐表演。

(作者单位:扬州大学音乐学院)