

斯氏表演体系应用于我国声乐教学的构想

李俊

(湖南科技大学 艺术学院, 湖南 湘潭 411201)

摘 要:斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧表演理论与我国声乐教学具有许多相通之处,部分理论可以借鉴到声乐专业的教学之中,改进传统单一的模仿型教学模式,克服当前声乐教学中存在的弊端。研究声乐教学方法的同时,应重视角色心理体验与艺术表征形式之间的相关性,使声乐教育理论的研究不再孤立地进行,而是要走到一条与其相互交融相互启发的路上来。

关键词:斯氏表演体系;声乐教学;角色心理体验

中图分类号:G64 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-5884(2014)05-0139-02

斯坦尼斯拉夫斯基表演体系是苏联戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基所创立的现实主义演剧体系,简称“斯氏”体系,它主张演员体验与角色合一,注重研究演员在角色创造中一切动作和情绪产生的内在逻辑和心理依据,同时也十分重视发展演员的形体、声音、吐词等外部体现诸元素的表现力,认为内部体验和外部体现这两个方面在表演创作中具有不可分割的统一性,在角色的规定情境中真诚地去感觉、去思想、去动作,以获得正确的创作自我感觉,摒弃一切舞台表演程式,它与布莱希特体系和中国戏曲梅兰芳体系并称为世界三大表演体系^{[1]158}。

1 斯氏体系运用于教学的研究现状

从斯氏体系创立至今的半个世纪里,各国对斯氏体系的研究都有了比较深入的认识,其在戏剧表演中的指导作用得到广泛的认可,并被运用到教学中,如张清的《戏剧表演与大学教学:类视角的理解及其启示》和毕天章的《斯坦尼斯拉夫斯基的舞台艺术理论对课堂教学的启示》,是对斯坦尼斯拉夫斯基运用于教学的可行性提出设想,提出运用舞台上交流的理论、舞台言语表达技巧以及情绪体验的理论克服当前课堂教学中存在的弊端;康丽芳的《斯坦尼斯拉夫斯基理论在中专戏剧片断表演教学中的运用》则提出,斯坦尼斯拉夫斯基理论运用在戏剧教学中应当区分中专生与戏剧学院学生的不同。而D.彼特科维克的《斯坦尼斯拉夫斯基和外语教学》和周岳的《戏剧表演与语文课堂教学之比较及启示》提出了将斯氏体系运用于外语教学及语文教学之中。这种思路为斯氏体系在声乐教学和声乐表演中的应用提供了新的思维方

式。当前,我国对斯氏体系在教学中应用研究的微观研究不够深入,学术论文比较少,尤其在音乐类教学中研究较为缺乏。从我国关于斯氏体系本体研究的文献来看,研究视角偏向于戏剧中的话剧一块,涉及声乐甚至是音乐视角的研究非常少。由于声乐表演中音乐成分的比重较大,与话剧有着很大的区别,在有些剧情表演中甚至只有音乐无台词,如果不深入研究难以形成指导声乐表演的有效且具体的方法^{[2]40};因此,研究斯氏体系在声乐教学中的应用是对声乐教学理论的补充,对声乐教学的重要性不容忽视。

2 我国声乐教学弊端

目前,我国声乐教学的不合理主要表现在三个方面:首先,声乐教学课程设置不合理,不仅浪费了现有的教学资源,也不利于学生在学习取长补短相互交流。声乐课一般设置为个别课和小组课,通常的做法是演唱专业较好的学生进入个别课,演唱水平一般的学生分入小组课,造成专业基础差的学生不能与专业好的同学进行比较学习。其次,传统“模仿”式的教学方式单一,教学重心都放在了演唱的技能和演唱时音色的准确上,而不是音乐角色的体验。因此,教学成效难免差强人意,让观众感觉歌者唱得很“假”。这种“填鸭式”教学模式在声乐教学中的不合理,严重制约了学生对于声乐表演的理解,让创造性的声乐表演失去了生存环境。再次,以往声乐教学的不合理还表现在教师的教学实践缺乏科学方法,不是在大量音乐风格及历史文献考证和田野调查的基础进行,而是凭感觉靠经验,不能把教学工作建立在一个坚实

可靠的方法之上,教学效果也受到很大的限制。

3 “斯氏”表演体系应用于我国声乐教学的思路

3.1 声乐教学中应用“斯氏”表演体系理论的相关性分析

斯氏表演体系与高校声乐教学具有相通之处。比如:戏剧语言的准确性要求;关于表演中的语气、语调、停顿的表述;以姿势助说话的重要性;演员需注意的情操陶冶,情绪记忆积累;紧张情绪消除等等^[3],这些方面借鉴到音乐系声乐专业的教学之中,可以帮助教师消除学生演唱时的紧张情绪;规范声乐教学中语言的准确性;帮助教师以姿势助说话提高音乐的诠释能力等等。该表演体系理论有研究学者所共识的优越性和科学性,能够让声乐课堂成为师生音乐交流的场所,从而改变传统单一的教师示范一句学生模仿一句的模仿型教学模式。

3.2 “斯氏”体系在声乐教学中的操作流程和个案研究

“动作任务”“贯穿动作”与“最高任务”是斯坦尼斯拉夫斯基体系术语,最早由前苏联斯坦尼斯拉夫斯基在《演员的自我修养》中提出。“斯氏”体系指导声乐教学的操作流程:首先,对歌曲进行初步的角色心理活动布局的分析,从歌词和旋律中获得的角色感情变化确定其心理活动轨迹;其次,以心理活动轨迹为线索设计出所对应的“动作任务”,即角色通过音色、语气、语调、面部表情与肢体等所表现的情绪与思想;再次,将若干相近的“动作任务”按逻辑整合归纳为角色的“贯穿动作”即角色某一种性格;最后总结为几个大的“贯穿动作”也就是角色各方面的性格,推断出歌曲中角色是一个怎样的人或歌曲想表达的最终主题。“斯氏”体系指导声乐教学的个案研究以威尔第歌剧选段《父亲的哀伤》为例(歌曲共62小节),此部分的研究主要通过案例来分析,论述具体分析手法在声乐教学中的实现。主要在声乐选段中结合词曲、伴奏织体、语气语调、速度力度等对歌剧选段《父亲的哀伤》进行心理线索分析,划分“动作任务”:绝望悲伤(1~16小节)→愤怒痛恨(17~19小节)→迁怒责怪(20~23小节)→突然清醒(24~25小节)→虔诚忏悔(26~30小节)→深深自责(31~41小节)→寻求安慰(42~62小节)。把许多细小的“动作任务”组织成两个大的“贯穿动作”:发泄愤怒(1~30小节)和向上帝祈求(31~62小节)。学生通过对“贯穿动作”的分析及对选段表演处理的细致把握,才能准确地分析出该歌剧选段的“最高任务”:虔诚信仰上帝且深爱女儿的“父亲”角色。

3.3 探究创造性表演能力教学的重点与难点

教学中音乐意图的表达具有某种程度的不可传授性,更多的是一种“只可意会不可言传”的东西,尤其体现在教育学生形成审美评价标准上。好的声乐声音不是人们凭空想象的,而是具有某些特点或标准。王跃萍认为:“声乐比赛、考试等需要量化表述的活动中,必须制定一套既符合歌唱艺术规律,又便于掌握运用的统一审美标准。”^[4]³⁰世界上各国各民族演唱方式众多,曲目风格各异,每种声乐观念有着相对应的演唱习惯和审美感觉,在某个声乐观念下公认的好歌手的演唱在另外一种声乐观念下的听众可能会认为难听。这取决于听众个人的音乐素养和曾经接受过的音乐训练(教育)。只有长期通过一种声乐观念下的乐声潜移默化,才能渐渐总结出什么是

该声乐观念的审美标准。因此,高校声乐教学中一定需要让学生理解与弄清各自声乐观念下的具体演唱声音到底是怎样的,训练和树立正确的声乐音色意识,形成符合各自声乐观念下的审美评价标准。在声乐教学之初,首先,需指导学生进行声乐音色的交流与讨论,在声乐专业教师的主持和点评引导下,学生对各种声乐观念形成相对统一的音色审美标准;然后,让每个学生理清各自演唱时的正确音色概念,并在课后练声时相互监督确保音色有无偏离;最后,教师再讲授声乐歌曲作品中需要用到的声乐技巧和演唱技能。总的来说,让学生形成正确的声乐审美评价标准的教学流程为:明白音色标准→获得音色概念→掌握声乐技能。声乐课堂中教学的难点在于如何在教学过程中消除学生演唱时的恐惧情绪,“走台”通常是当前声乐专业教学内容设计的最后一课,但仅仅依靠这最后一节课最多只能改变学生的台步、形体动作,其本质问题即表演心理状态不能在一节课内发生改变。因此,当前课程结构安排的合理性需改变,在课堂教学过程中主动模拟考试或演出时听众多的演唱环境是获得情绪记忆积累的最佳途径,通过声乐课的针对性训练,在平时训练中提前模拟演出或考试环境使学生逐步适应,获得积极兴奋的演唱情绪记忆并不断积累,以达到控制与消除恐惧情绪的教学目的。

为了顺利达成我校两型社会人才培养方案,科学地解决旧传统教学方式所带来的问题,必须认真研究并进行改革,将对学生的被动灌输转变为主动教学,让高校声乐人才的培养更符合现代社会的要求。通过“斯氏”理论的介入,将传统的声乐“模仿”教学课堂构筑成新型的“演”与“唱”相结合的师生互动课堂。在这个课堂里,学生不再是被动接受教师的演唱方法,而是基于体验作品中角色的内心,创造性表演思维的演唱。在此过程中,学生除了能积极主动参与角色的“表演”外,对于声乐教学也有了深刻的理解,理解教育本身不应只是对专业知识的单纯模仿和复制,而是要在接受中进一步创造,解除我国传统“模仿”式教学对学生创造性表演能力的禁锢^[5]。斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧表演理论,对于克服当前声乐教学中存在的弊端,无疑具有重要的指导意义。研究和借鉴斯坦尼斯拉夫斯基的理论能解决教学中的问题,为改革声乐教学研究提供新的思路 and 方向,从而让声乐教师不但授之以“鱼”,更授之以“渔”。

参考文献:

- [1] (苏)斯坦尼斯拉夫斯基. 演员的自我修养[M]. 北京:中国电影出版社,1986.
- [2] 周星华. 谈歌剧表演艺术[M]. 成都:四川省群众艺术馆,1984.
- [3] 毕天璋. 斯坦尼斯拉夫斯基的舞台艺术理论对课堂教学的启示[J]. 河南教育学院学报(哲学社会科学版),2002(4):115-119.
- [4] 王跃萍. 声乐审美评价的量化思考[J]. 人民音乐,2005(3):30-31.
- [5] 周岳. 戏剧表演与语文课堂教学之比较及启示[J]. 当代教育论坛(学科教育研究),2008(9):58-59.

(责任校对 莫秀珍)