

声乐艺术表演中情感表达的重要性及方法

尹梓斌

(四川文化艺术学院 061000)

摘要:情感表达是能够体现歌唱艺术的关键环节,在声乐艺术表演中发挥着不可替代的作用。而声乐艺术表演中的情感表达对表演者的唱功要求极高,表演者需要具有较高的文化修养和过于常人的演唱技巧,才能够完成经典的演绎,在演唱中传达出饱满的情感和热情。基于此,本文对声乐艺术表演中情感表达的重要性进行了详细论述,并提出了声乐演唱中情感表达方法的优化方法,以期为我国声乐从业者提供理论参考。

关键词:声乐艺术表演;情感表达;重要性;方法

The importance and method of emotional expression in vocal music art performance

Yin Zibin

(Sichuan Culture and Art College 061000)

Abstract: Emotional expression is the key link that can reflect the art of singing, and plays an irreplaceable role in the vocal music art performance. However, the emotional expression in the vocal art performance has a high requirement on the singing ability of the performers. The performers need to have high cultural accomplishment and ordinary singing skills to complete the classic interpretation and convey full emotion and enthusiasm in the singing. Based on this, this paper discusses the importance of emotional expression in vocal music art performance in detail, and puts forward the optimization method of emotional expression method in vocal music singing, in order to provide theoretical reference for vocal music practitioners in China.

Key words: vocal music art performance; emotional expression; importance; method

引言:

随着人们生活环境的富足,对精神方面的需求日益增长,而声乐表演作为一门综合性较强的艺术表现形式,彰显着古代人民的生活体验和现代人民的思想情感,其地位在人们日常生活中逐渐越高。如今在中西方文化相互碰撞的时代,我国的传统声乐文化也应当作出相应的提升,要求声乐表演者不断提升自身的文化修养和演唱技巧,有效注入并表达歌唱作品中的思想情感,丰富观众的审美体验,弘扬中华特色声乐表演艺术,推动我国声乐文化的可持续发展,切实增强文化软实力。

一、声乐艺术与情感表达之间的关系

整体上看,声乐艺术与情感表达之间是相互促进,相辅相成的关系,声乐表演结构本身较为复杂,需要高超的演唱技巧与真情实感的投入相结合,才能将表演效果推向一个新境界。演唱者夜以继日地不断进行声乐练习,能够更加精准熟练的控制自身音色、音调,实际表演中再配以丰富的情感表达,能够让观众获得更加震撼的体验感。另外从分别影响的角度看,一方面,声乐表演是情感的抒发和表现方式。创作者将自身的真实情感注入歌词和旋律中,表演者通过演唱或演绎的方式进行表达,传递给听众,实现歌曲的教育和流传价值^[1]。另一方面,情感表达能够直接提升声乐表演的艺术效果。声乐表演活动是一种较唯美的表达模式,真挚的情感表达能够为声乐表演注入生命力,实现音乐与情感的共鸣。因此演唱者需要有较强的表现力和感染力,才能让观众深切感受到歌曲中所蕴含的思想情感,释放创作者想要向世人表达的真挚情感,激发听众的审美意识。

二、声乐艺术表演中情感表达的重要性

1 有助于信息有效传达

声乐表演是一种传递情感的方式,在声乐演唱的过程中,表演者往往会将自身对声乐作品的情感注入作品的情节中,凭借强大的表现力将作品的主题意义和自身的思想情感通过演唱的方式向听众传达。此种信息传递方式抓住了观众的注意力,引导观众对表演

的内容进行深入理解,既有效传达了信息,又满足了观众的听觉审美。例如在传统民歌《长城长》的创作过程中,作者在抒发华夏儿女对边关战士英雄壮志敬畏和赞叹的同时,表现出了中华民族的军民团结之情。因此表演者在演唱的过程中,既要为祖国山河长城风采的壮观和老百姓对千万壮志英雄的感激、钦佩之情充分表现出来,同时还运用不同的表现技巧,从不同角度感染听众。如若仅仅是将英雄的豪迈和长城的风光进行展现,是与作者创作此歌曲的本意相悖的表现,使演唱者与观众产生只在表,未入心的误区。这也就更加佐证了情感表达对声乐表演的推动作用。因此演唱者在声乐表演中应当把情感表达放在首要位置,通过充分的情感表达体现作者的创作意图,抒发自身的情感,与观众获得良好的情感沟通。

2 有助于呈现最佳效果

声乐艺术基于听觉审美,声乐艺术表演需要优美的旋律、演唱者的婉转歌声以及歌曲的真实内在情感三者共同结合,才能够将声乐艺术表演呈现出最佳的舞台效果。在实际的表演中,演唱者要将歌曲的内在情感和艺术特征精准地进行体现,为观众呈现不同的曲风和艺术表达方式,丰富艺术情感传递途径,避免观众的审美疲劳。这需要演唱者充分调动自身对音乐的表演热情,对音乐作品所传达的情感有深入的感知,只有将自己完全投入到音乐作品中去,才能够用表演去感动听众,让观众的情绪和感受紧随声乐作品的表演起伏。而当丰富的情感经过精准的展现和巧妙的构思与歌曲相融合,能够从侧面烘托出音乐作品的情节,歌声会更具表现力和感染力,使观众的听觉体验得到进一步升华^[2]。例如在歌剧作品《白毛女》的表演过程中,表演者在充分了解表演技巧的基础上,还需要精准把握人物情感特征,将自身的个性化情感进行表达,让观众充分感受到喜儿顽强的反抗精神和封建社会女性的悲惨命运,展现出最佳舞台效果。

3 有助于观众情感共鸣

多数声乐作品是作者在特定的时代背景下有相应的感受而创作,其中蕴含着对当下社会环境的情绪和经济文化发展的情境,同

时也传达了作者对生活的真实感受。演唱者在表演的过程中需要分析创作人的情感特征和作品的创作背景,熟练掌握情感表达技巧,将作品所含的深刻意蕴通过歌声和肢体语言向观众进行传达,有效激发观众的想象力,引起观众的情感共鸣,体现出音乐作品的真正价值。让观众在欣赏声乐艺术表演的过程中将自身的情感注入,更加投入地去倾听和感受音乐作品,投入到演唱者所营造的音乐情境中,感受音乐艺术的魅力,进行心灵上的互动,主动成为声乐艺术表演的参与者^[3]。

4 有助于丰富审美体验

在一场成功且饱含内容的声乐艺术表演中,听众的感受和体验最为重要,因此在艺术表演现场,演唱者要将自身情感充分融入,旋律、曲调、画面等多角度进行完善优化,淋漓尽致地将作品进行生动形象地展示,有效传递创作人的初衷情感,给观众一场视觉和听觉上的盛宴,在满足观众审美需求的同时进行深刻真诚的情感表达,打动观众的心灵,让观众享受到声乐艺术表演带来的欢乐与感动^[4]。演唱者在表演过程中的通过对旋律、节奏的控制能够调动观众的聆听兴趣和参与互动的积极性,与演唱者以及创作者产生情感上的共鸣,提高听众对声乐表演的鉴赏能力,丰富听众的精神世界,让听众从多个角度感受到中华民族声乐文化的魅力,培养听众弘扬与传承声乐文化的意识。

三、声乐艺术表演中情感表达的优化方法

1 深入分析其声乐作品,增强对作品的理解

纵观我国各时期的声乐文化,历史悠久,种类较多,而不同时代背景下所创作的声乐作品往往蕴含着不同的思想情感,自身经历各不相同的音乐创作人也有不同的创作风格,对此演唱者必须对所要展示的声乐作品的创作背景和创作目的进行深入和完善的了解,加深自身对作品的艺术特征和思想情感的理解。一方面在表演形式上,演唱者应当对歌词、曲调以及曲谱的整体协调性进行详细的研讨,明确该首曲子的感情色彩和情感基调,为正式的演唱做十足的准备。另一方面对于创作背景和歌词意义深刻剖析,精准传达出作品所蕴含的人文精神和热烈情感,达到歌声与情感的统一^[5]。例如《映山红》这首声乐作品,是在抗日战争的社会背景下创作,爱国故事片《闪闪的红星》中的插曲,在当时社会中产生了较为激烈的影响,后来在民间广泛流传。演唱者在准备阶段首先要对红军长征的时代背景进行深入了解,其次要从歌词中感受作者以及苏区人民盼望红军归来的浓厚感情,体会当时苏区人民势与恶势力抗争到底的革命意志,最后通过高超的演唱技巧向听众传达自强不息的民族精神,以及身处劳苦时代环境下中国人民奋起反抗的毅力和决心,激起听众的爱国思想。

2 深入角色的生活场景,精准把握角色情感

艺术本是由人们日常生活中提取,也是服务于人们,是创作者在特定社会环境下经过生活实践所得出的生活结论和真实情感。基于此,为增强声乐表演的艺术体验,演唱者应当深入歌曲中的生活场景和社会背景,站在歌曲角色的角度思考问题,精准把握创作者或是歌曲中人物的思想情感。具体表现为,演唱者要全身心投入于歌曲分析,专注于歌曲人物,深入到人物的生活场所中,感受人物的真实处境,从而更加准确地感悟角色情感,才能够达到预期的表演效果,实现声乐文化的教育和传承价值。对于这一观点而言,深入角色场景并不是一定要去到歌曲创作的真实地区,而是查找资料,让思绪跟随时代的变迁深入到基层中,设身处地地了解歌曲的创作背景、当年所发生的大事件、人物角色的社会地位等。本着从实际出发,贴近生活的原则,才能够增强声乐表演的感染力,引起观众的情感共鸣。例如《呼伦贝尔大草原》一作品,歌词中字里行间透露着创作者对草原的热爱,描写了草原的大好风光。在此作品的准备阶段,演唱者应借助互联网查找呼伦贝尔大草原的视频,观看其真实风景,在观看的过程中想象自己身处草原之中,大口呼吸着新鲜空气,一眼望去,有清澈的小溪、圆滚滚的蒙古包、奔驰的骏马等,只有充分了解当地的真实场景,才能够演唱出更具感染力的

的声乐作品,打动观众。

3 运用高超的演唱技巧,达到情感有效表达

艺术表演目的不仅是单纯让观众获得审美体验,更是要让观众感动,发挥其教育价值。而这需要演唱者以高超娴熟的演唱技巧作为支撑,与观众达到情感上的高度吻合。首先,协调歌曲的整体演奏结构。针对节奏轻缓歌曲,在演唱时要注意歌曲的整体流畅度,避免给观众带来枯燥,乏味的消极体验。而节奏感较强的音乐,演唱者更应当勤加练习,将其节奏稳定发挥,避免上下拍节奏不协调的状况发生。其次,对于歌曲的发声技巧也要有一定的掌握。演唱过程中表演者的音调、音色变化对歌曲所传达的情感也有一定的影响,基于此,表演者需要调节好自身的情绪和发声规律,熟练掌握气息的转换和对发声器官的控制及运用能力,从而实现对音色、音调的稳定调节,准确表达自身的情感。最后,演唱者的肢体语言和神态表情应与所要表达的情感相符,肢体语言可以烘托思想情感的表达,节奏轻快,情感积极的音乐作品可以借助欢快合理的动作来延伸,达到情感与艺术的和谐统一^[6]。例如《三百六十五祝福》,这首声乐作品在掌握欢快节奏和发声技巧的基础上,再辅以恰当诙谐的肢体语言,会让观众体验到一种健康、快乐、积极向上的态度,感受到演唱者诚挚的祝福。

4 创建有效的音乐情境,增强听众真实体验

为了优化观众的音乐体验,表演者应将自身的演唱进行整体建设,为观众创建音乐情境,再通过歌声的共情将观众的思绪、引到所创音乐情境中来。表演者首先应基于上文提到的深入分析作品,在充分了解作品的创作背景和创作目的后,梳理自身的情感态度,将自己带入主人公的真实处境中。其次,演唱者要运用“以情带声,以声传情”的演唱方式在表现声乐作品的内容。让观众的内心情感和创作者所要传达的情感来一次隔空的交流,让歌曲更具有教育意义和影响意义。最后,对作品进行“再创作”,在把握歌词大意、理解创作者思想情感的基础上在演唱中还可以融入新的元素,让歌曲更加符合现代化的审美,为其注入生命力,用自己独特的表演风格征服听众。例如《骏马奔驰保边疆》这一声乐作品,是蒋大为老师在体验军旅生活后所创作的一首民歌,歌词中无不透露着华夏儿女对祖国、对军队的热爱。在演绎这一作品时,演唱者要将自己想象为主人公,仿佛置身于军队的情境之中,看着那闪亮又坚决的钢枪、辽阔又壮丽的草原,以饱满的精神进行演唱,曲调中展现出军人应有的豪放气魄,表达出壮志男儿渴望报效祖国的一腔热血,引导听众融入音乐情境中,让听众感受到演唱者对祖国大好山河的热爱之情,以及边境人民对守边军人的爱戴之情。

结束语:

综上所述,声乐艺术表演是一种通过演唱、旋律,以及表演者的神态和情绪传达创作者情感的艺术形式,需要丰富的情感表达为表演注入力量,为此演唱者应当积极探寻情感表达的优化方法,在演唱之前要对作品有深入的理解,站在角色的角度把握情感,以自身高超的演唱技巧投入丰富的感情色彩,为观众创造音乐情境,增强观众的听觉以及情感体验,真正实现与观众的情感交流。

参考文献:

- [1] 罗雅迪.探究声乐表演艺术情感表现方式[J].作家天地,2022(29):162-164.
- [2] 刘画.声乐表演中个性化情感表达的重要性[J].民族音乐,2021(05):44-47.
- [3] 李晓晓.声乐表演中的个性化情感表达分析[J].戏剧之家,2021(25):67-68.
- [4] 沈帅.声乐表演艺术中的情感表达方法探讨[J].黄河之声,2021(09):100-102.
- [5] 崔瑾钊.声乐艺术情感表达的探讨[J].今古文创作,2020(24):73-74.
- [6] 韩佳好.声乐艺术表演中情感表达的重要性及方法探索[J].黄河之声,2020(06):50.