

浅谈声乐教学中的情感引导

——以《我亲爱的爸爸》为例

于潜

(烟台大学音乐舞蹈学院 264000)

摘要:在我们的演唱中声更重要还是情更重要,这个话题在学术界一直以来都是大家争议的话题,学生在高校的专业学习过程中,随着声乐演唱技巧的提升,情感表达同样不可忽略。作为高校教师,如何引导学生将情感贴切地表达是检验教学质量高低的重要标准之一。《我亲爱的爸爸》选自普契尼的歌剧《贾尼·斯基基》,作为女高音的经典曲目,既富有技巧性,又注重个人情感的表达,因此本文将通过对《我亲爱的爸爸》教学中的情感引导分析,解决一些歌曲演唱中的困惑之处。

关键词:声乐教学;我亲爱的爸爸;情感引导;普契尼

一、情感表达在声乐演唱中的重要性

演唱没有感情,不仅不能获得优美自然的歌声,而且也不能产生深情自然的感染力,就如同孩子背书,僧人念经。声乐演唱如果只有声,只是按照歌谱来唱,那就像乐器单纯的发音是一样的,但是人的声音是具有感染力的,这是乐器所不能比拟的。同一首作品,不同的歌唱家所表达的效果是完全不同的,同一个音高就可以唱出不同的韵味,就可以看出人声不同于乐器的独到性优势,那就是情感,只有做到声情并茂我们才可以很好的表达作品。

(一)声音是演唱的基础

声音在声乐艺术表现中的重要作用:语言的准确性,准确的语言表达,它的发音准确与否直接影响到歌曲思想内容表达的正确性。演唱者演唱一首歌曲,如果要想得到观众的认可,就必须让观众能够听清你所演唱歌曲的每一个字,每一个词,这样观众才能明白你所唱的内容,所要表达的思想情感。如果在歌唱中,语言不清晰,就会给观众带来错误的理解。在高校声乐考试或声乐课中,经常会听到有的同学声音条件很好,技巧也不错,但演唱歌曲中经常唱错字,如:在《岩口滴水》中,这是一首方言歌曲,其中“涯”唱 ai 很多人没注意唱 ya,就达不到作者想要方言表演的结果。这是演唱者对歌唱语言不够重视,对自己演唱的歌曲不够重视,对不认识或混乱的字不去弄清楚。这样,唱出来的歌声就不能够使听众所认可,我们所追求的优美动听的歌声就无从谈起。语言的歌唱性。语言的歌唱性是歌唱者在表现音乐语言的时候通过声音的对比来表现音乐形象。包括声音力度(音量的强弱)的变化、对比。通过语言的音乐化不仅可以塑造音乐形象,渲染环境气氛,更主要的是,引导学生表现音乐作品的思想内涵,使其产生艺术的魅力。歌唱者演唱时就要用优美的声音把美景唱出来。这说明了语言的歌唱性是个非常重要的因素。语言的生动性,歌唱者在用语言表达感情的时候,丰富的感情将会产生多样化的语言色彩,多样化的语言色彩是由不同的语气、不同的音量、不同的音色构成的。歌唱者在演唱作品时,运用多样化的语言色彩的技巧来表达自己的思想情感,塑造形象,既是声乐作品对演唱者的一种表情要求,也是声乐表演的一项重要手法。

(二)表演是声乐演唱的核心

表演作为声乐演唱的一个重要环节,演唱者是否能动情演唱,或者是对作品因素的准确表现直接决定了演唱者的专业水准,由此可以看出,情感表达应当是声乐表演的核心内涵之一了,从演唱者的角度看,要想很好的把握住情感表现的实质,在表演过程中需要加强情感性思维能力的培养。所谓情感性思维,指的是作为演唱的主体—演唱者,能够在充分理解作品情感内涵的基础上,结合自身的审美体验和心理体验,呼唤起自己内心的情感,形成与作品情感高度融合的凝聚力。这种凝聚力在舞台表演中会尽力的释放出来,

从而做到作品情感与演唱者情感的合一。情感性思维作为一种能力,不是每一位演唱者与生俱来所拥有的,而是通过多重的艺术实践而获得的,总之,表演过程中,表演主体是有模仿到创造,声乐表演艺术是复杂的创造性表现过程。必须不断提高自身文化素质与艺术修养,将自己的特殊性为基础。深刻揭示和完美再现乐曲中的情感内涵,以深情、响亮而优美的声音,赋予作品鲜活的生命,将与接受者的情感共鸣。

(三)声情并茂达到演唱高境界

歌唱是一个爱好歌唱的人表达自身情感最自然、最真实的一种方式,也是人类用以反映现实生活,寄托思念与理想的一种艺术表现形式,歌唱艺术的魅力就在于歌唱的情感表达,“情”是歌唱艺术的核心,“声”是歌唱艺术的本质。

在声乐表演中,演唱也就是“声”,与表演传达的“情”,是密不可分、血肉相连的两个部分,声乐表演艺术的创作过程要求演唱者自身通过对作品的理解和体验,恰如其分的动之以情,从而以声传情,以情带声,达到声情并茂的演唱效果。

声乐表演是演唱者声乐技能和表演技能的全面展现,包括演唱者对声乐作品的创作背景了解和把握、对创作风格的分析和体会,对演唱技巧及演唱方法恰到好处的有效利用、对表演方法方式的合理运用。同时,声乐表演也是一个创作的过程,演唱者通过声音与表演传达出作品的情感。通过情感表达来渲染气氛,感染观众,使欣赏着内心情感产生共鸣,达到表演者与欣赏者情感和谐统一,从而体现作品的价值所在。在声乐的表演过程中,“唱声”与“唱情”有着不同的看法,从一定意义上说,也是一个相互促进、相互影响、相互溶化的过程。所以,在声乐表演的过程中,作为老师应该引导学生从情感表现中、以情带声、以声表情、寓情于声。因为“声”是基本功,没有唱“声”之功,也无法达到唱“情”的目的,声与情是相辅相成的。所以,要使学生好好进行结合,做到声情并茂。

二、情感表达的基础

(一)正确的呼吸方法

气息在歌唱过程中占有举足轻重的地位,良好的气息支撑是歌唱者对作品演绎完整度的保障,如同人说话有了底气一般。由于歌曲中需要完成较多的乐句,以及对于速度、力度、音色的把握,所以对呼吸的要求也相应提高,要求歌唱者应最大限度地运用身体的机能以及呼吸器官的性能。在演唱前做好吸气准备,将身体站直,两肩自然放松并打开,找好“打哈欠”的状态,使胸腔自然扩张,空气随呼吸道进入身体,由横膈膜至腹部、腰部,都感受到空气进入的张力,完成整个呼吸的状态。

高校学生在声乐的学习和训练中,都应注意咬字吐字,注意声音的圆润,所谓“字正腔圆”,还要注意气息的支撑,声区统一,共鸣位置等等,一名优秀的声乐演唱者首先要以掌握好的基本功为

基础,其次要掌握以下与歌唱有关的技巧和方法。首先:是呼吸。发声是最基本的问题,唱歌与呼吸也是紧紧相连的,要声带与气息相互结合,用丹田吸气,在意识中气要下沉,才会打通我们身体的器官,才可以很好的呼吸。

(二)应用科学的发声技巧

发声就是要求学生头腔共鸣,用气发声,吸气:要像闻花瓣那样吸入丹田。呼气:呼气的方法就是学生要利用横膈膜的力量,把腰圈扩张的感觉一直保持住。缓缓的呼出气体。如果获得声音的高位置,就必须放松喉头,内收下巴,这两个器官不能在歌唱中发力。一般人唱高音都是靠挤压喉头发声的,这是错误的发声方法,不对,也会损坏声带器官。应放松喉头,使之成为气息的通道,然后抬起软腭,提笑肌(即保持微笑的状态),使声音能通向鼻腔。到达头腔。以此可以使声音更好听。

(三)掌握作品的基本音乐元素:如节奏,速度等。

基本要素是指构成音乐的各种元素,包括音的高低,音的长短,音的强弱和音色。由这些基本要素是相互结合,形成音乐的常用的“形式要素”,例如:节奏,曲调,和声,以及力度,速度,调式,曲式,织体等。构成音乐的形式要素,这就是音乐的表现手段。节奏:音乐的节奏是指音乐运动中音的长短和强弱。音乐的节奏常被比喻为音乐的骨架。节拍是音乐中的重拍和弱拍周期性地、有规律地重复进行。力度:音乐中音的强弱程度。速度:音乐进行的快慢等。

(四)观察生活,丰富艺术修养是情感表达的基础

其实在我们人类发展的历史中,无论是音乐,或是哲学,或是其他,大大小小的学科发展都离不开生活,我们中国的歌曲,外国的歌曲都是根据本民族的文化,语言,人文来创作的。所以我们要在生活中留意细节,不断提升自己的内涵,来丰富我们的艺术修养。

(五)演唱时要心灵的投入与真情的流露相结合

演唱是真情实感的投入。指的是演唱者要具有很好的情感投入能力,是情感转变能力,演唱者的本原情感与作品情感的结合就说明了在演唱时要有着很好的情感投入。情感投入也不是生搬硬套,逼着自己去进入到作品的情感氛围中,而是在不断的练习或者演出实践中,自觉的投入进去。如在作品的前奏,间奏及尾奏中体会音乐的色彩,或在歌词,创作背景及故事情节中捕捉准确的情感。所谓真情实感就是要在完成角色转变的基础上,把自己的本原情感抛弃,转化为作品中的情感,做到“角色即我”。然后把自己的心交给作品,交给舞台,这样才能更好地表达。这样多样性的情感综合。情感性思维能力不是在单一的情感环境中培养出来,一名优秀的演唱者,各种风格、各种体裁的作品都必须接触,情感的范畴包含了喜、怒、哀、乐诸方面,任何一种情感范畴都是一个思维能力的内容,因此这种能力的培养是多样性情感的综合培养,以便能够演唱不同情感的作品。

(六)正确了解作品风格及作者想要表达的情感

每一首作品都有它的作者,作词作曲者,作者在创作作品时给予了它生命,也是他想要表达的情感。比如:在聂耳创作的《义勇军进行曲》,它出世在我们家国破碎,民不聊生的世道。他寄托了作者无限得爱国情谊和对祖国的希望,所以我们在唱时演唱出那种英勇,无畏,团结,坚强,为祖国可以牺牲一切的情感才可以。

三、《我亲爱的爸爸》中的情感引导

(一)创作背景

歌曲《我亲爱的爸爸》选自普契尼的独幕歌剧《贾尼·斯基基》中,在歌剧中,普契尼以高超的音乐技巧刻画了人物的内心世界与情感变化。将劳蕾塔塑造成一个为爱付出、可爱、善良的女孩,咏叹调《我亲爱的爸爸》旋律极为优美深情,成为高校中女高音的必

备曲目之一,歌剧史上的经典旋律,也成为众多女高音歌唱家在歌剧音乐会上的必唱曲目,是真实主义歌剧的最好体现。

歌剧的创作是以人的思想为主体延展开来,它也像故事一样,具有铺垫,展开,高潮,和结局。有序曲,宣叙调,重唱,合唱以及咏叹调。这就需要演唱者做到情绪,情感,与作品结合,融入歌剧中,带来更好地表演。其次:“我亲爱的爸爸”这是一首传唱度较好较高的作品,这首作品虽然篇幅不长,但是短小精炼。感情细腻丰富,旋律很优美。

从演唱专业角度来看,这首作品美在演唱者高低音瞬间转换,而且能良好的培养演唱者对情感的感知力。这首作品贴近生活,是描写女主角恳求父亲同意她去追求幸福的故事,要求女高音演唱者在演唱时情绪一定要到位,要深情,诚恳并且带着些哀求,要变成剧中女主角,倔强,生动,为了和心爱的人在一起,恳求爸爸帮忙,并同意自己的婚事。到高音的时候第二句深情,柔情的唱,张开横膈膜,气入丹田,打开头腔,带动肌肉,冲到高音。在下决定心的时候,要表达坚持,诚恳,强势,威胁的态度,丹田发力,全身达到激昂状态,完成作品。最后在安静下来,让人感到幽怨些,在深情延长后,深吸气把这句唱完,温柔结束作品。

(二)歌曲情感表达特点

《我亲爱的爸爸》全曲旋律进行较平稳,婉转流畅,饱含深情。歌曲第七小节出现八度的大跳进行,为平稳的旋律增添了多变的色彩,也进一步提升了歌曲演唱的难度,成为歌曲中的“记忆点”,增加了歌曲的表现力和张力。

乐曲的前六个小节奠定了歌曲伤感的情感特点,旋律多为级进,仿佛女主人公劳蕾塔在向听众缓缓诉说自己的故事,作为教师应让学生在上课之前提前了解歌剧的内容,通过感受女主人公为爱向自己的父亲哀求,希望能够得到父亲的肯定和帮助的心情,体会人物的艺术魅力,这样才能在演唱时将自己带入到情绪之中。

乐曲第七小节出现了歌曲的第一个八度大跳,此处的处理如果一味追求音高而忽略了情感表达,给予听众的感觉也是较为生硬的和空洞的,应引导学生用情绪带动气息,进而用腹部气息的带动,使高音避免出现偏低和声音发直的现象,同时应注重按照此处的表情记号处理,做减弱渐强的处理。

乐曲十五小节出现第二次的八度大跳进行,而后的多个小节均为歌曲主题旋律乐句的变形处理,主题旋律的反复更突出了劳蕾塔纠结恳切的情绪,感人至深,将演唱者带入到悲痛的情绪之中。此处教师应向学生强调,演唱不应只刻画出劳蕾塔为爱献身的形象,更有强调出她的坚定和执着,将人物形象更加丰满地展现给听众。

结语 在声乐表演这一艺术活动中,“声”是很重要的,“情”也很重要,怎样理解情,怎样表达情,更为重要的是,我们应当怎样把握好“声”与“情”的关系,使声音与情感完美的有机结合起来,达到“声”与“情”的有机统一,从而使演出达到的最好效果,给予听众视觉听觉感觉完美的艺术享受。

作为一名声乐教师,在日常教学过程中除了声乐技巧的训练外,还应注重对学生演唱情感方面的引导,通过情感表达来渲染气氛,感染观众,使欣赏者内心情感产生共鸣,达到表演者与欣赏者情感和谐统一,从而体现作品的价值所在。

参考文献:

- [1]韩勋国.《歌唱教程》[M].武汉大学出版社,2006:77-78
- [2]张重辉.《论普通高校音乐教育发展方向》《浙江大学学报》2004年第2期。
- [3]邹长海.《声乐艺术心理学》人民音乐出版社2000年8月第1版