

声乐表演艺术中的情感表达与控制研究

陈莉霞

(郑州西亚斯学院 河南郑州 451100)

【摘要】 在声乐表演中情感表达与技巧的控制十分重要,在演唱过程中,丰富的情感可以给人们带来很好的欣赏。声乐艺术是情感的表达,是人们情感的体现和抒发,在声乐表演活动中歌唱者都有着自己独特的艺术个性,给艺术增添了无穷魅力。情感表达对音乐很重要,为能更精准、更好地诠释和表达声乐意境,声乐演唱艺术中的情感表达可以情带声,以声传情。表演者通过技术以及肢体和锯断的处理来进行不同的情感表达,给观众带来更好的艺术享受。富含情感的歌唱表演可以更好地吸引观众注意力的同时,还可以引起观众更好的共鸣,把观众带入情境中。

【关键词】 声乐艺术;情感表达与控制;研究

DOI: 10.18686/jyxx.v2i9.36182

声乐表演作为完整的艺术形式,不仅需要利用声音,同时也要利用情感、身体等各方面来进行表达。完整的声乐作品,不仅需要扎实的基础,对声音的控制、完善的技术体系、对音乐的欣赏能力和审美水平都是声乐表演的共同表达。对一个完整的声乐作品来说,不仅需要对声乐作品本身有具体的表达,同时还需要对整个作品有完善的把握,特别是对情感的把握。演唱者除了需要有丰富的情感,在表演过程中还要加入更多的应用技巧以及情感,为观众提供更好的艺术体验。

1 声乐演唱的相关概念及特点

对声乐演唱的具体概念来说,声乐演唱是通过演唱者对自身发声器官的控制和气息的控制,以及与身体器官的完美结合,所发出的相对和谐的声音。在声乐演唱中,演唱者的音域高低、音色区别差异化又能进一步区分演唱者的声部,在进行声乐演唱时,可以根据音区的不同、人声的不同、氛围不同的不同划分。音乐高低可以分为男高音、男中音、男低音、女高音、女中音、女低音。还可以根据不同的技巧分为花腔等不同的唱腔形式。同时,不同演唱者音色不同,其表达出的演唱情感更是在根本上依据歌词的原有意义进行演唱表现。因此,根据歌词原有的高兴、悲伤、自豪等感情,演唱者在进行表演的同时,需要通过自身的技术以及情感的结合,通过肢体面部表情动作等共同完成整个声乐演出。以身体的表达、声音的表达共同传递演唱者的情感,带入观众情绪进行更好地表达。

2 声乐表演中情感表达与控制的意義

声乐表演艺术中,最关键的不仅是对音乐节奏的处理,同时对情感的处理也是非常重要的表演组成部分。表演者在音乐的情感表达上,可以带入音乐的主人公情绪,设身处地地表达情感,自然流露的音乐形式也可以更好地体会歌曲情绪,更能激发听众的情感,让听众体会到音乐艺术的魅力。

在声乐表演中,表演不仅是纯粹的声音的技术,同时也是表演者体态以及整体舞台的全面表达。在声音表演的艺术中情感不仅是对技术的表达,同时也是更好地带入表演者情感的体现,可以更好地引起听众对乐曲的共鸣。由此可见,情感在声乐曲目的表演中有着重要的意义。不仅可以吸引听众的注意力,还可以更好地引起共鸣。传统意义上的声乐曲,只注重技术的表达,无法让听众产生情绪起伏,同时也无法引起听众的共鸣,能够称为声乐艺术的表演,是一定程度上情感与技术的双重结合,完整的表演才能带给听众更好的享受。因此,情感表达不仅可以吸引听众的注意,同时还具有功能性表达作用,能带给人们情绪的凝聚及发散。在表达中,演唱者恰当的情感表达才能带给听众更好的感受。不同的曲调有自身不同的情感处理,需要表演者对乐曲的内容有正确得当的理解,对乐曲中不同的情感运用不同的情感表达方式及技巧。

3 声乐表演中的情感表达具体方面

3.1 深入了解表演作品的表达情感

在音乐表演之前,表演者需要提前把握作品的主要方面,所有的作品都具有的情感基调是相对稳定的,表演者需要对此进行深入地了解。在演唱之前,需要有一定的预习准备,需要演唱者在了解内容大概的同时,了解作品的大概背景以及主要表达的情绪。同时对作者想要表达的主旨,要理性的把握情感,不能太过于追求技巧,同时也需要演唱的时候多把握实际情感,在追求声乐技术的同时,不仅要技术有一定的把握,还要注重实际的音乐表达。在实际演唱的时候,需要结合实际的情感以及表达,过于追求技术,则会导致整个演出表达的内容会空洞、没有感情,失去传统的艺术价值,缺乏蕴含的背景以及中心思想。仅仅只是声音上的技术的附属品,失去了声音表达的魅力。把声乐曲变为简单的技术的组合,而没有自身对情感的考量,将会变成声乐曲的组合形式,失去声乐表达的意义。

3.2 烘托现场气氛, 抓住观众情感

在演唱的过程中, 不是传统形式的演唱出来就可以, 在声乐表演艺术中需要和表演的观众进行互动, 才能进行更好地表达。不仅要注重对乐曲情感的准确表达, 同时还要注重肢体语言与观众交流。在声乐表演中, 声音十分重要, 情感表达也很重要。因此, 在演唱的时候, 要更好地注重对声乐曲的演绎, 情感交流不仅是对声音的单方面的表达, 可以在情绪达到极致时, 运用肢体语言以及本身蕴含的情感与观众进行交流。可以适当的停顿, 或者是进行动作的表达, 例如, 在激昂快乐的情绪之下可以适当的晃动、甩动手臂; 在表达情感起伏平缓时, 节奏相对舒缓同时也可以借助技巧进行表达; 在没有强烈的动作表达的时候, 可以相对的借助技巧来进行情感的表达, 更好地表达音乐真正的情绪, 跟观众有更好的交流互动。在交流允许的最大范围内, 进行有效的互动, 将两种技巧的表达以及情绪的表达更好地融合, 保证观众了解音乐的有效性, 同时还可以展现演出者扎实的技巧, 把自身带入情绪中, 进行自然的情绪的流露, 让观众听到作品本身的表达、自然的发展。在交流的过程中, 可以更好地促进观众对音乐的了解, 在了解音乐的同时, 可以让听众更好地了解演出曲目表达的内涵, 理解音乐的情绪, 完整的音乐表达可以更好地展示作品内容, 观众能对演唱者传递的情感形成更好的共鸣。听众在观看演唱的时候, 有互动的演唱可以更好地调动听众的情绪, 同时理解音乐表达的情绪。

3.3 提升演唱者自身音乐审美水平

音乐表演不仅需要把握传统的情感, 同时还要更好地把握技巧。同时, 声音的情绪表达、节奏的起伏、音色的变化、乐曲蕴含的技术需要情感的衬托, 对音的把握技巧可以有更好的情绪变化。例如, 欢快的音可以进行转音或者是延留音更好地表达乐曲的情绪。悲伤的情感表达可以利用呼吸技巧, 多利用气口以及换气点进行不同乐曲的划分, 给听众一种舒适的演唱方式, 同时对不同乐句的具体处理可以借助真假音的转换。通过这些技巧, 可以更好地实现情绪的传递。同时声乐作品的表达不仅是需要建立在情感的基础表达之上的, 扎实的基础给人明亮的声音展现, 同时技巧可以更好地实现情绪的表达, 通过呼吸以及乐句的处理, 可以更好地训练演唱技巧。不同的乐曲有不同的特点, 可以抒发不同的情

感, 演唱者需要不断精进自身对演唱技巧的把握、对气息以及换气的掌握, 以实现声乐技巧更好的把握。

4 声乐表演艺术技术与情感的结合策略

音乐就是生活中的精神“水源”。可以带给人们灵魂的升华, 精神的享受。音乐是慰藉人们心灵的魂, 同时也是寄托情感的媒介。声乐表演者要想把声乐表演变为声乐艺术, 需要的不仅是扎实的演唱技术, 以及高超的演唱水平, 同时表演者的音乐审美水平也相当重要。在声乐表演艺术中技术与情感的表达, 就是传统声乐演出的升华。把技术与情感结合, 可以更好地带入观众的情感, 给予观众更好地抒发情感的时间。对演唱者来说, 观众的反映就是对演出最好的反馈, 观众的掌声就是声乐表演艺术中最好的情感表达。在一首歌曲中, 不同的曲调就是变化技术以及表演形式的选择项。不同曲调的情感, 可以更好地实现观众情感上的共鸣。在声乐表演艺术中, 表演者要学会体会观众的反馈, 做出及时地调整。在表演实践中, 体会观众对音乐表演的反馈, 观众的情绪调动程度或是观众的动作等。表演者可以在演出中适时调动观众的情绪, 引起观众的共鸣, 实现更好地情绪表达。声乐表演艺术中的情感控制, 太满可能会让观众疲惫, 过疏可能会让观众无法感受到音乐表达的情感。

5 结语

声乐演唱与声乐艺术需要有一定的界定, 对声乐演唱来说技术是先行者, 需要有一定的基本功以及利用技术的能力。对声乐艺术表达来说, 只有更好的技术与情感的表达, 才能促使声乐表演者有达到一定的期望。声乐表演者需要不断地努力, 拓宽自身的视野, 不断地训练技术, 实现技术与情感表达的结合; 在生活中, 需要体会不同的情感, 在不同的情境中切换情绪。对声乐艺术来说, 长时间的技术训练需要界定在情感表达的基础之上, 过度在意技术的训练可能会适得其反。适宜的情感表达与技术的结合, 才能实现更好地声乐艺术的表达。在不同的技术的改变以及情感的利用中, 两者结合才能有更为完善的声乐艺术的表演。

作者简介: 陈莉霞 (1974.11—), 女, 河南安阳人, 副教授, 研究方向: 声乐表演。

【参考文献】

- [1] 王喆. 试论声乐舞台表演艺术中的情感表达 [J]. 大众文艺, 2016, 380 (2): 160.
- [2] 张时俊. 谈声乐艺术中情感表达与舞台表演艺术的结合 [J]. 音乐时空, 2015 (19): 84.
- [3] 杜鹃. 论声乐艺术表演中的情感表达 [J]. 歌海, 2009 (3): 34-35.