

浅谈声乐演唱中的情感表达

彭菊珍

(云南旅游职业学院 云南昆明 650021)

【摘要】“情”是“声”的灵魂，所以在实际的声乐演唱中能够发挥自身的主导作用。对于声乐演唱来说，最高的艺术境界莫过于声情并茂的表演。因此演唱者在声乐演唱过程中，必须要坚持声情并茂、感性与理性相结合这一基本原则。通过以板传情、以身传情以及以“腔”带情这些基本手段，将声乐作品中无声的音符化为情感饱满、艺术形象生动的音乐形象，对声乐作品创作者的作品情感内涵和思想主题进行恰当的表达。

【关键词】声乐演唱；情感表达；表达要求；方式与策略

DOI: 10.18686/jyyxx.v2i10.36658

声乐是通过人声演唱，对声乐作品的情感进行表达的音乐形式，是一种语言与音乐的有机结合。在声乐演唱者的演唱过程中发挥着较为重要的主导作用，它是“声”的灵魂，对于声乐演唱表演来说，达到声情并茂是最高艺术境界。而演唱者对声乐作品的情感表达，一方面它是源于演唱者对声乐作品意境、歌词以及旋律等方面的理解；另外一方面，也是作者对声乐作品所展开的丰富的艺术联想，在声乐作品演唱过程中，演唱者只有将自身的情感体验以及生活经历恰当地融入到优美的声乐演唱之中，才能够达到主客交融、声情并茂这一艺术境界。

1 声乐演唱中的情感表达的重要性

1.1 使声乐演唱更具生命力和活力

声乐演唱它要给听众展现更好的艺术魅力，就需要演唱者对声乐作品进行恰如其分的情感表达。一方面给听众带来动听优美的歌声；另外一方面也能够让听众感受到丰富的声乐作品的情感，从而使听众能够对声乐作品实现更好的欣赏的目的，能够达到这样的声乐演唱效果才能算得上优秀的声乐演唱。然而要达到这样的标准，一方面需要演唱者拥有较为灵活的、熟练的演唱技巧以及优美动听的嗓音；另外一方面还需要演唱者能够对声乐作品中所包含的情感进行准确的把握。在实际的声乐演唱中能够全身心的投入，对声乐作品中的丰富情感尽可能的诠释，只有这样才能让台下的听众对声乐作品所包含的真情实感有一个切身的体会，并且才能被音乐的强大魅力所吸引。

1.2 使声乐演唱者拥有较好的演唱状态

如果演唱者能够在声乐作品的演唱中融入个人对声乐作品的感悟和思想感情，就能够达到一种轻松自如、酣畅淋漓的声乐演唱状态，并且在演唱作品推进过程中演唱的状态会越来越好。在这种状态下，演唱者会感觉到全身心的投入，而听众也会更加融入于演唱者的声乐表演中去，与声乐演唱者产生较好的情感互动，从而使整首作品的演唱具备较强的艺术魅力和感染力。之所以在声乐演唱中能够拥有这样的演唱状态，主要是由于

人体它本身可以说是一个鲜活的乐器，当它融入某种情感的时候，就会在声乐演唱中获得肢体上、面部表情上的配合，帮助演唱者将自己的演唱水平更好的发挥出来。

1.3 使演唱者的演唱感染力更强

声乐演唱者在实际演唱表演过程中，实现以声动人、以情动人的声乐表演是演唱者需要达到的演唱艺术效果。因此声乐演唱者在表演过程中必须要融入自己对演唱作品的理解与感悟，融入到声乐作品的情感之中去，这样才能使听众一方面能够欣赏到演唱者娴熟的演唱技巧以及优美的歌声；另外一方面也能够使听者产生情感共鸣。演唱者在声乐演唱过程中，真实情感的表达会使台下的听众拥有较为强烈的心灵感应，使其完全融入、沉醉在美妙的歌声之中。

2 声乐演唱中情感表达的基本要求

2.1 感性和理性相融合

声乐演唱过程中，对作品的情感表达更多时候是根据声乐作品的情感内涵、创作背景、艺术风格以及思想主题进行再次创造和升华，是一定程度上感性和理性思维的结合。在进行声乐作品情感表达过程中，要把握适度、恰当的原则，如果演唱者不能够对自我情感进行较好的控制，只偏向于“情”的表达而缺少了“声”的传递，就会在很大程度上违背声乐表演的基本要求。此外，没有节制的情感释放，也会在很大程度上对演唱者的情绪造成干扰，使得展现给听众的整体效果受到严重影响。因此声乐表达一定是需要获得情感表达方面的理性指导的，仅停留于感性阶段是难以实现较好的声乐演唱效果的。在演唱声乐作品过程中，必要在较多的感性内容里面渗透进理性的光辉，确保演唱者能够牢固的把握演唱的主动权。

2.2 处理好声与情的关系

在声乐演唱中“声”与“情”，这是声乐作品情感表达非常重要的一个内容。将“声”与“情”这两者的关系处理好，是实现理想的声乐作品情感表达的基础。而声乐演唱要想达到最为理想的境界，就需要从字清（咬字、吐字清晰准确）、声情并茂、声美以及情真等多个

方面来进行把握。因为优秀的歌唱家，不仅需要拥有优美的嗓音，同时也需要具备声乐作品演唱中较为精湛的技巧，能够对各种不同风格的声乐作品进行演绎。比如，澳大利亚的一个女高音歌唱家琼·萨瑟兰，她的嗓音如行云流水，清亮剔透，她在气息控制上也达到了较为熟练的程度，能够对各种不同风格的声乐作品进行演绎。琼·萨瑟兰总是能将非凡的技巧同丰富的感情融为一体，华美雄厚的嗓音总是会让人感到整个世界都明亮起来。所以被称为“美声女王”，被授予英帝国勋章女爵士称号。然而在声乐作品的演唱过程中，仅仅拥有优美的嗓音以及较为成熟的演唱技巧是远远不够的，一方面不能够将声乐作品中所包含的音乐境界以及思想感情进行完美的诠释，另外一方面，也不能够使听众产生较为深刻的情感共鸣，所以在演唱中要将“声”与“情”这两者融合好才行。意大利女高音歌唱家苔巴尔迪，她是当代公认的音色最为完美的女高音歌唱家，拥有“天使般的美丽歌喉”，她的音质纯净，运声灵活多变，极富表现力，这主要是由于苔巴尔迪在演唱中对于“声”与“情”的关系处理很好，演唱时能全身心的投入到音乐中，把“声”与“情”融合为一体，形成了自己较为独特的音乐风格特色。曾经有音乐家说过，在声乐的表演过程中，演唱者所拥有的精湛技巧是要为内容服务的，只有将声乐作品的内容在演唱者的演唱技巧中进行更好的融入，这样的声乐演唱才会具备较高的艺术价值和生命力。曾经有歌唱家对《乐府传声》这首作品，提出了以“情”为重、声情兼备的艺术主张，并且认为演唱者对声乐作品的表达如果不得其情，就不能够对声乐作品的性格特征以及思想情感进行完美的呈现，因此演唱者在声乐演唱过程中，必须要抛弃矫揉造作、虚情假意的情感表达，在声乐演唱中将作品的喜、怒、哀、乐一系列情感真实的表达出来，才能够使听众产生较为强烈的情感共鸣，获得良好的艺术效果。

3 声乐演唱中的情感表达的方式

3.1 以“字”传情

声乐演唱，它很多时候都依靠曲调以及语言相结合的方式，来进行声乐作品的艺术形象塑造以及作品思想情感的表达。而要进行音乐形象的良好塑造，其前提条件就是要拥有较为纯正的发音：咬字、吐字、归韵和收音。我国的汉字是一字、一意、一音。字音它包括复韵母、声母以及韵母还有抑扬顿挫四种类型的声调，这些因素使得我国的汉字语音非常的微妙复杂，这一特性使得声乐演唱中拥有了较特殊而具体的“字”的要求。一方面要求演唱者通过特定的艺术表达方式，结合相应的语言规律来对声乐作品进行诠释。另外一方面，还要求演唱者做到在咬字清晰这一前提下，去对“字”的韵味进行揣摩，从而能够通过较为优美而清晰的方式来对声乐作品内容进行表达，使声乐作品的情感得到更好的抒发。纯正准确的声乐演唱发音，它是声乐演唱艺术的基础，通常来说，字的发音包括字尾、字头以及字腹，在

声乐演唱发音的时候，要保证字尾发音清晰，字头发音准确，字腹发音稳重，只有对字的发音进行正确、准确的处理，才能够将声乐作品的特定情感明确、清晰地表达出来。

3.2 以“腔”带情

在声乐演唱中，较为直接的情感表达方式，其中包含了行腔和运腔，它能够较好的对声乐演唱的地方进行特色展现，能够对千姿百态的声乐演唱情感进行展现。同时，行腔与吐字、咬字具有较为紧密的联系。因此演唱者在声乐演唱中必须要灵活的处理好“腔”与“字”这两者的关系，熟练的运用豁、叠、滑、抖这些运腔方法来使得自己的声乐演唱声腔圆润动听、演唱流畅舒展，吐字更为准确、清晰。以腔带情这种声乐演唱的表达方式是很多的，而最为常见的就是拖腔，这种表达方式能够使声乐作品的演唱营造出幽远深沉的意境。比如，在演唱声乐作品《野火春风斗古城》这部歌剧作品中的《思儿》这个唱段时，演唱者可以采用拖腔作为表达方式，将声乐作品中，母亲对儿子的思念之情进行细腻的表达，大大提升音乐的渲染力，使音乐层层推进，深入人心，将革命时代所特有的爱国主义情怀以及伟大母爱展现的淋漓尽致。

3.3 以“板”传情

声乐演唱这一门艺术，它在更早的时候，是由过去传统的戏剧、戏曲演变而来的。而传统戏曲唱腔则拥有垛板、导板、散板、慢拍等主要的特征，在声乐演唱中，可以结合不同的节奏和节拍，来对声乐作品创作者的音乐情感和内心情绪进行差异化的表达。当需要在声乐作品演唱中表达较为舒缓、内在、柔和的情感的时候，通常节奏和节拍应该通过慢板来进行抒情表达，而如果在声乐表演中需要表达出急促、激烈、争执这方面的情感的时候，可以通过快板以及流水板来进行更好的表达。在声乐演唱中对板的合理搭配，能够使得演唱者的演唱能够表达出准确、生动、细腻、声乐作品情感，让听众感觉百听不倦，而演唱者自身也会感觉到百唱不厌。

4 声乐演唱中提高演唱者情感表达能力的策略

4.1 提高歌唱表现力

这里提到的歌唱表现力，更多时候是指演唱者在进行声乐演唱过程中所具有的作品表现能力。也就是说演唱者在表达作品时的思想感情以及在演唱技巧方面的歌唱表现力，它是演唱者性格、气质、人生阅历、艺术修养、思想、情感等方面综合的体现。在声乐演唱中，只有演唱者将情感表达和演唱技巧实现较好的融会贯通，才能够将声乐作品最理想的艺术魅力展现出来。然而较好的歌唱表现力，并不是短时间之内就能够掌握的，而是必须要经过声乐训练以及长期的舞台表演的过程中去进行不断的塑造和提升的。首先作为声乐演唱者来说，他必须要是在演唱基本功方面有较为扎实的基础，在日常的声乐训练中，需要通过演唱技巧能力进行有意识的调节和控制、提升，将自身的舞台演唱技巧训练成为一

种下意识行为,这样才能够在实际演唱中把内心情感在声乐表演中与作品进行更好的融入与发挥。其次,声乐演唱者应该对自身的音乐修养进行更多的强化、提升。这主要是因为声乐演唱它不仅是一种声乐行为,更多时候也是一种文化行为。

4.2 把握不同的演唱风格

演唱者所拥有的审美意识,很多时候都会和整个社会的审美心理、历史传统、宗教信仰以及社会习俗存在较为紧密的关系。我国民族历史悠久,民族众多,并且地域辽阔,在长期的发展过程中,拥有了具有较为独特的风格的音乐以及多样化的民族音乐风格。比如,我国的陕北民歌,通常都会给人一种粗犷洒脱、率直真诚、热情大方、高亢而悲凉,却非常豪放的感觉,陕北民歌《信天游》能够让人们体会到陕北强烈的苍凉的气氛,还能够让人们体会到陕北人民的粗犷豪放的个性有一个切身的体会;在我国江南地区,他们所创作的民歌通常都会具有音色清秀、温婉细腻、含蓄优美的特点,比如,江南民歌《绣荷包》,能够让听的人感受到音乐委婉的旋律,感受到江南民歌的细腻和婉约;而我国新疆地区所创作的音乐作品大多都具有较为鲜明的节奏,给人的感觉特别热情、活泼,比如,新疆民歌《掀起你的盖头来》,这是一首非常具有朝气与活力的声乐作品,同时在作品中还带有一缕神秘的意味,此外幽默感十足;在我国北方的蒙古草原,人们所创作的声乐作品字少腔长、音调嘹亮悠扬、节奏自由、具有辽阔的草原气息,意境非常的开阔,反映出辽阔草原的气势与牧民的宽广胸怀,比如,蒙古民歌《赞歌》,它最为突出的特点就是高亢嘹亮,并且让人感觉非常婉转悠扬,这充分体现了北方内蒙古人民豪放勇敢的特点;而在我国的西南地区藏族民歌,会让大家感觉到荡气回肠,能够从歌曲中体会到青藏高原的大气磅礴,其较为具有代表性的声乐作品就是《青藏高原》这首歌,歌曲较为委婉动听,给人一种雄伟辽阔的高原气势。

4.3 培养自我演唱风格

在声乐演唱过程中,如果演唱者并不具备长期训练而形成的演唱风格,那么就on能够带给听众较为深入的情感体验,也不会具有鲜明的声乐魅力和个性特色。因此声乐演唱者必须对自身的音乐修养进行不断的塑造和强化,对自身的演唱水平进行不断的提升,形成具有自身个性特点的声乐演唱风格。德国女高音歌唱家施瓦茨科普夫就是一名具有自身较为鲜明声乐演唱风格的歌唱家,她在自己的声乐演唱中能够将德意志民族的传统文以及哲学思想融入表演过程中去,使得她的声乐演唱拥有诗一般的韵味,在艺术歌曲演唱上也有极深的造诣。

4.4 深入理解音乐作品

声乐作品它很多时候都是创作者智慧和情感的结晶,里面较多的包含了创作者的审美情感、人生体验、音乐修养以及人格理想。声乐演唱过程中所包含的情感表达,在很大程度上是和演唱者对作品的理解存在较为紧密的关系的。从某种意义上来说,这是演唱者对声乐作品情感进行感知的一个过程,也就是演唱者实现和音乐作品交融和对话的过程。因此,在进行实际的声乐演唱之前,对声乐作品的音乐风格、创作背景以及思想主题等方面充分的了解,对声乐作品的演唱技法以及情感表现有一个准确的把握,在充分的尊重声乐作品情感逻辑的基础上,将作品演唱出来,就是演唱者需要尽可能去做的事。

此外,在实际演唱过程中,演唱者也需要将自身的对作品的情感体验融入表演过程中去,从而实现演唱者自身情感与作品创作者在审美意识上的相互交融。比如,在进行这首声乐作品《卜算子·我住长江头》演唱之前,演唱者必须要对这首声乐作品的思想主题、时代背景以及创作意图有一个深入的了解,这首作品的创作者主要是根据《卜算子》这个作品而创作出来的,而《卜算子》这个作品,它更多时候描绘的是青年女子对自己爱人的依恋之情,通过对作品的反复咏唱,将青年女子较为真挚的相思之情进行表达。因此在《卜算子·我住长江头》这首作品的演唱过程中,演唱者既要作品中相思、柔美、含蓄、婉约朦胧的感觉展现出来,也要把两情相悦、对未来美好生活的向往表达出来。

5 结语

声乐演唱过程中,演唱者对作品的表达,实际上是在艺术层面较为复杂的再创造行为,当前很多的演唱者,他们并不缺乏丰富的舞台经验,也拥有较为熟练的演唱技巧,并且自身的音乐天赋也非常的高。然而他们在声乐演唱过程中,却较少能够带给观众强烈的情感共鸣,使得听众对他们的演唱感觉平淡无味,这主要是因为演唱者在声乐演唱中忽略了情感体验方面的融入,片面追求演唱技巧的练习,在声乐演唱中缺乏真实情感的融入。因此,情感表达在演唱者的声乐演唱表演中是不可缺的,对听众的音乐作品认同和感知有着直接的影响。演唱者应该在深入理解作品情感内容和适应主题的基础上,将声乐作品无声的音符化为情感饱满的、生动形象的音乐形象,赋予声乐作品较强的生命力,展现出音乐所具有的独特魅力。

作者简介: 彭菊珍(1977.12—),女,彝族,云南昆明人,讲师,研究方向:声乐演唱。

【参考文献】

- [1] 虎翼. 试论声乐演唱中的情感表达 [J]. 黄河之声, 2015, 18: 114.
- [2] 肖金勇. 浅谈声乐演唱中情感的重要性与表达 [J]. 大众文艺, 2016, 21: 156.