

论声乐演唱中的情感表达与演唱技巧

王 帅

吉林女子学校 吉林吉林市 132108

摘 要: 声乐是音乐艺术的一种具体表现形式, 想要让声乐演绎的更加完美, 就应该将自身情感和歌曲表述的情感表述出来, 片面的将歌曲演唱完毕是缺失灵魂的。通过代入情感可以更好的带动人们的心情, 由此获得更多的认可。唱歌并不是简简单单动动嗓子就可以, 其中也有很多演唱技巧, 然而这一切的演唱技巧也都是为了方便更好的带入情感。

关键词: 声乐表演; 情感表达; 演唱技巧

On emotional expression and singing skills in vocal music singing

Wang shuai

Jilin Girls' School, Jilin 132108, China

Abstract: Vocal music is a specific form of musical art, if we want to make vocal music interpretation more perfect, we should express our own emotions and songs express emotion. Singing a song one-sided is to lose the soul. The substitution of emotion can better drive people's moods, thus gaining more recognition. Singing is not simply moving the voice, which also has a lot of singing skills, but all of these singing skills are to facilitate better the emotion.

Keywords: vocal performance; Emotional expression; Singing skills

想要让更好的声乐表演呈现给观众, 需要的是无尽的努力和汗水, 所谓歌曲的抒情需要每一个演唱者认真的去体会歌曲中所表达的深意, 这样才可以让歌曲给人们一种焕然一新的感觉, 从而真正地打动听众。

一、声乐表演中的情感表达

想要在演唱过程中更好的将情感表现出来, 就需要每一个演唱者都熟悉自身的演唱形式, 并且认真体会歌曲所表达的真实情感, 这样才可以更好完善歌曲的演绎。在对歌曲演绎的时候应该将自身融入在歌曲当中, 将自身的情感和歌曲表达的情感相结合, 才可以让这首歌曲有着自己的特色, 从而给人一种焕然一新的感觉。评价一个音乐作品是否成功就要看这个作品有没有和观众引起共鸣, 声乐的根本的含义, 是激励是情感的表述, 需要真情实感才可以为声乐注入活的灵魂。

音乐的表述并不是一贯不变的, 应该将音乐灌入自己的特色, 每一个演唱者都应该充分的去体会歌曲中所带来的深意和情感, 明确歌曲是在怎样的背景下创作出来的, 这样才可以更好的融合自身情感。只有这样才可以更好的带动观众的情绪, 从而更好的激发出音乐作品的精神内核, 音乐品鉴最高的级别就是沉浸, 一首音乐

可以让人们忘却眼前事, 深深的沉浸在歌曲的表述, 才是对演唱者最大的赞赏。音乐的演唱就如同将一段故事一点点叙述给人们听, 让每一个人了解音乐中阐述的内容, 这样就可以生动、形象地感受音乐作品的精神内核。

二、音乐作品的分析

声乐的演绎和其他艺术形式表演存在一些区别, 声乐的演绎更为多样化, 并且每一步也都严丝合缝, 相互关联。声乐的演绎更要求的是情感的表述和演唱技巧的运用, 演唱者在学习过程必须做到精益求精, 绝对不可以滥竽充数, 演唱的过程中应该运用好气息, 调节好呼吸的频率, 这样就可以大大降低声音的杂乱性, 我们应该无时无刻对自己的歌曲演唱技巧都有着高要求, 只有艰苦的练习, 掌握相关的声乐演唱技巧, 才可以让音乐更好的带入人心。

1. 深层理解音乐作品

如果想要让歌曲演绎的更完美, 就需要我们对自身的音乐技巧无时无刻的进行巩固, 按时进行嗓音练习可以让我们对任何难度的音乐作品都迎刃而解。然而这种方案并不是每一个人都可以坚持住的, 对演唱者的音乐品鉴能力有着高要求。在音乐品鉴学习里面, 利用音乐

改编,利用最大程度的去引起演唱者对音乐的感受能力和改造力。比方说乐器艺术品鉴的时候,可以诱引学生们开始基本的控制节拍的训练,而在演唱的品鉴中可以让学生们独立的进行创作,这种方式对学生们的音乐知识的要求比较高,所以指定的去创建学习的对象和技巧。

在开展音乐的学习中,想去加强学生对音乐的鉴赏力,老师一定要去和创作音乐的背景相结合,加大学生们对音乐的敏感性。要是学生们对该音乐的背景一点也不了解的情况下,可能就会不容易去领会音乐带来的含义,音乐品鉴的能力和欣赏能力的加强更就没有办法提升了。所以在真正的学习中,老师应该给学生们传授音乐的旋律和领会节拍,指导学生们对音乐深处的奥秘开始研究,探索音乐艺术深在的含义,并且,老师还应该把音乐的发展故事和课堂相结合,把学生们的创造力全部的开掘出来,品鉴音乐艺术时候很容易和创作者产生相同的情绪。老师还可以让学生们把歌词融入情感去讲出来,这样可以感受在这个作品被创作出来的时候那种身临其境的情感。这种类型的音乐知识的学习,不但可以把学生对音乐的学习兴趣给激发出来,还可以把音乐的学习给升华,让学生们快捷的就可以把自己本身的感情和音乐作品相融合在一起,加强学生们的音乐艺术品鉴能力与欣赏能力。

比如,在演唱《回忆》这首歌曲的时候,老师应该先通过给学生们讲解作者生活的背景和生平经历的黑暗,让学生们理解作者是在一种什么样下的音乐背景下才去创作出这样的音乐,达到身临其境的效果,这样可以让学生们快捷的感受到作者的感情基调,从而进一步的加强自己本身的鉴赏力。从根本上提高自身音乐的技巧水平,就应该掌握对音乐的鉴赏能力,了解每一个音乐的故事背景,丰富自身的乐理知识,这样才会对歌曲演唱有着一定的帮助。我们在演唱不同音乐作品的时候,应该将自身带去到作者创作的故事中,只有身临其境才可以感受到音乐作品的真情实感。不同的音乐作品有不同的时代背景和情感的表达,不同时期的音乐也有些很大的差别,在抗战时期,音乐起着激励将士的关键作用,音乐可以提高每一个将士士气,因此当时所创作的音乐作品主要都是围绕激励展开的。

2.对演唱技巧合理利用

想要让自己的演唱技巧得到提升,最根本的就是锻炼自己的嗓子,正确的发音可以在掌握演唱技巧时更加游刃有余。因此这也就需要我们日复一日的练习和巩固,声乐练习首先应该锻炼自己的呼吸技巧,这样就不会出现在演唱过程中出现气息不够的情况。合理的利用气息可以让我们在即使遇到一些音调较高的歌曲也可以流畅的演唱出来,这样才会声乐表演的过程中才能更加得

心应手。每一个演唱者都可以通过练习鼻腔共鸣找到最适合自己的演唱风格,所谓鼻腔共鸣就是将声音的焦点定位在鼻腔,通过这种方法可以为自己的演唱技巧打好基础,从而让自己的演唱过程更加的舒服。只有坚持才会获得成果,因此我们想要更好的成就,就需要我们进行科学的训练,反复练习,坚持打磨自身的音乐技巧,才可以将音乐更加淋漓尽致的表达出来。

3.音乐作品时代分析

好的音乐作品往往体现着人们的真情实感和当今时代的时代背景和社会面貌。因此一个音乐作品所阐述的音乐面貌和社会面貌往往需要演唱者认真的体会,这样就可以更好的感受音乐的深意,从而也就更好的为作品注入灵魂。《黄河大合唱》是洗星海最重要的也是影响力最大的一部大型合唱声乐套曲。作于1939年3月,并于1941年在苏联重新整理加工。这部作品由诗人光未然作词,以黄河为背景,热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,广阔地展现了抗日战争的壮丽图景,并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号,从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

4.寻找探索新的方法来表达音乐模式

在音乐技巧的学习里,每一个学生应学习音乐的中心思想是欣赏感受,文化体系,艺术注解。艺术注解为利用欣赏感受和文化体系等方式,感受不同创作人的艺术涵养。新目标规定学生们对自己国家的艺术作曲具有新的认知,对别的国家的乐曲风格也有着深刻的了解,而且需要从各个国家的文化里面感受每个不同国家的曲目里所蕴藏着的真实情感。可是我们应该怎么让学生们掌握不同音乐的不同含义呢?我认为第一步是把老师的艺术涵养提高。利用闲暇的时间里,老师应该使用自己的方法去在电视,百度上面去让自己的专业涵养更加的雄厚,加强自己的专业理解,熟悉各个方面的音乐知识。

三、声乐演唱中的演唱技巧

声乐演唱技巧是在长期训练及实践中人体各个发声器官自觉性的条件反射动作,如发声部位的调动、喉头的位置等。当演唱者达到一定的熟练程度后,演唱技巧的运用及相互配合便水到渠成。综合来看,声乐演唱技巧具体包括三种类型。

1.声乐演唱的嗓子发声技巧

平时说话的呼吸方式和唱歌时候的呼吸方式是截然不同的,平常的说话主要是陈述内容,表述自己的思想含义,然而在我们演唱歌曲的时候我们是在将情感的抒发进行放大,这时相较于平时说话就有很大的差距,歌曲的演唱时想要更好的将歌曲的真情实感带给人们就需要增加演唱的音量,这也就会让人们感受到身临其境的

感受。我们在演唱之前应该尽量保持少说话，让嗓子达到最好的状态，长时间说话，会让嗓子处于干燥的状态，因为也就会影响声音的音色，我们要是在嗓子疲劳期时演唱歌曲，这可能会对嗓子造成不可逆的破坏，这些影响往往并不受人们的察觉，可是日积月累就会出现大毛病，歌曲的演唱往往是给很多人听的，这也就要求我们声音具有穿透力，即使遇到成千上万的观众，也可以做到歌声传遍每一个人的耳朵，可是想要做到这样往往对演唱者的嗓子具有很大的要求，我们应该做到张弛有度，掌握好自己嗓子状态的变化，感受气息的调节。想要在演唱时候将嗓子状态达到最优，就应该利用丹田发声，这样会让自己突破自己极限的音调，单独练习反而还会大大帮助音准的准确性。嗓子发生技巧方式是演唱过程的艺术手段，我们应该通过专业的后天训练和有针对性的练习，将这门技术融会贯通。

2. 正确的吸气

顾名思义是由“呼气”和“吸气”组合而成的。首先来看正确的吸气方法：用口、鼻垂直向下吸气，将气吸到肺的底部——这是需要注意的是，不要抬高肩膀；吸入空气时，要用气息使肋骨附近扩张起来。此时，腹部会产生微微的鼓胀感，横膈膜也会随之逐渐扩张，使腹部及腰部左右两侧产生明显膨胀，当吸气达到一定程度时，小腹开始用力绷紧并向后推——此时，背部需要呈完全直立状态，脊柱几乎是不动的，但两侧必须向下和向左右扩张的；这时气推向两侧与背后并贮在那里，保持住然后再缓缓将气吐出。一定要注意的，在吸气的整个过程中，不要耸肩，同时注意找好呼吸的节奏，有规律性的反复练习。

3. 正确的呼气

演唱歌曲的时候不可以有呼气状态，如果出现呼气状态，这一段就会出现气息不足的情况，从而造成整个歌曲演唱的失利。这点很重要，因为在演唱过程中，呼气是一个缓慢的过程，我们只能够在每一个句子结束或歌曲作者预留好的停顿处换气，因此当我们开始用气时，需要继续保持吸气的状态，根据不同的演唱规律进行相应的呼吸。在演唱过程中，我们应该在储存一部分气，在演唱过程中，将气体满满的吐出，这样就会让自己的声音显得雄厚，有底气，还可以大幅度降低演唱气息不够的问题。

4. 声乐演唱的发声共鸣技巧

经常听到的一句话：声音是靠声带振动产生的。我们人发出的任何声音都是靠气息运动促使声带振动而产生的。在说话或者唱歌的时候把手放在嘴巴前面，这个时候可以感受到气息打在了手上，所以人在发声的时候其实是一个在往外呼气的过程。当然不单单只有气息和声带，歌唱是发声系统中各器官联合协调运动的结果。

不经过练习的声带产生的音量的单薄的，在进行歌曲演唱的时候，经常会在高音部分出现气息不够，声音沙哑的情况。因此，想要发出雄厚、高亢的嗓音就需要日复一日，年复一年的反复练习和巩固，在音乐技巧的练习时，我们应该取其精华，去其糟粕。坚持下去才会取得好的成绩，绝对不可以投机取巧。找到最适合自己的练习方案。每一个人的音准和共鸣点都不同，这也就需要我们自己去寻找和发现，想要让声音更加婉转动听，就应该在演唱前做好嗓子的保护工作，这样就可以在歌曲演唱时呈现最好的状态。

四、声乐演唱中情感表达与演唱技巧融合的方式

1. 把握情感表达与演唱技巧的平衡度

经过长时间的发声训练，我们应该将歌曲的情感表达和演唱技巧相融合，让整个歌曲听起来更加自然，我们应该注意情感表达的方式，不可以太夸张，应该注意和演唱方式的相称，这样才可以更好的把握情感的表达和演唱技巧的平衡度。扎实的声乐基本功底可以帮助演唱者更好的体会面对不同歌曲时，音色和气息的变化，经验才是帮助演唱技巧最好的途径，只有多听多唱才可以找到自身存在的问题。

2. 保持情感表达与演唱技巧协调统一

“艺术为主，是目的，技术为从，是手段。”我国著名声乐教育家石惟正对技术性与艺术性的辨析为声乐演唱者情感表达及技术的运用提供了思想与理论范式，即在声乐演唱中将技巧视作情感表达、情绪宣泄的媒介，将情感作为声乐艺术的最高美学追求，致力于通过优美、饱满、灵动的人声准确地表达情感与情绪，切忌在声乐演唱中追求“炫技”，要正确处理情感表达与演唱技术之间的关系，将演唱技巧内化于心，外化于声，跟随着音乐旋律自然而然地入情于声、随声传情。

五、结束语

总而言之，想要将声乐表演更好的诠释给人们就需要每一位演唱者日复一日的努力，应该将歌曲比作故事的陈述，将歌曲的内容一点点讲述给人们听，让每一个人都身临其境，想要让音乐作品引起人们的呼应，就应该我们充分了解音乐作品背后的时代背景，体会作曲家所表述的含义，然后将自身情感融入在歌曲中，将音乐的魅力充分展现给人们眼前。

参考文献：

- [1]何仲仙.声乐表演中的情感表达与演唱技巧探析[J].黄河之声, 2018(12): 62-63.
- [2]徐铭璐.声乐演唱中的情感表达与演唱技巧研究[J].当代音乐, 2019(12): 81-82.
- [3]刘亦雯.论声乐演唱中情感与技巧的融合统一[J].大众文艺, 2019(24): 162-163.