

高校声乐教学中情感表达技巧研究

秦铭卉

河南大学

摘要:丰富的情感内涵是实现艺术表达的基础与核心。优秀的艺术作品往往不在于艺术表达技巧的高超与新颖,而是看创作者是否在作品中融入了自己对于生活、人生的真实感悟,是否能够唤起观众的情感共鸣。同样,声乐教学作为一门重要的艺术学科,在教学过程中也要注重培养学生的情感表达力,学会从声乐情感内涵的视角出发来把握整体的发声方式、旋律节奏,从而保证演出效果的完整。本文从声乐演唱中的情感表达出发,深入分析情感表演在声乐演唱中的重要性以及影响因素,然后立足高校声乐教学现状,深入分析提升学生情感表达力的有效路径,并提出一系列有效的应对策略,以期更好优化高校声乐教学,促进教学质量的有效提升。

关键词:高校;声乐教学;情感表达;研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.03.241

引言

高校声乐教学作为培养学生艺术表达力、审美能力的重要渠道,不仅要注重强化学生对于音乐基础理论知识以及音乐演唱技巧的掌握能力,而且还应注重培养学生对于声乐情感内涵的深刻理解与把握,使其与作品中表达的情感内涵产生强烈共鸣,从而产生声情并茂的演出效果,充分表达出声乐作品的思想意境与艺术内涵,激发听众的情感共鸣。但是声乐演唱中的情感表达并不是一蹴而就的,需要学生进行系统的声乐训练与学习后,才能够把握到其中的精髓,学会运用合适的声乐技巧来演唱歌曲,具备细腻真实的情感处理能力,提升整体演出的感染力。

一、声乐教学中情感表达的重要性

(一) 增强声乐作品的艺术感染力

声乐演唱过程中,丰富的情感内涵是提升声乐演唱整体效果的关键因素。如果声乐演唱者一味注重声乐演唱技巧的叠加变化,而忽视了作品中表达的思想情感,将很难唤起观众的情感共鸣,也无法赋予作品良好的生命力与感染力。这是因为声乐艺术是一种以声音为媒介、以旋律为助推,实现内心思想情感向外转化的艺术活动,“声音”只是声乐演唱的渠道和桥梁,传达音乐作品精神内涵与内在文化理念才是声乐作品演唱的重要宗旨。演唱者过于陷入音乐技巧的学习与创新上,而忽视了其中的艺术精髓,就会出现为了演唱而演唱的误区,无法与听众建立起深度的情感交流与互动关系,也就难以获得观众的认可,使得演唱效果大打折扣^[1]。因此,声乐教学中教师必须提高对情感表达的重视程度,引导学生掌握良好的情感表达技巧,实现与听众之间的心灵交流与情感互动。这样也使得听众能够沉浸地投入歌曲所表

达的情感意境中,体会其中的精神世界、现实意义,产生良好的审美体验与情感体验。

(二) 促进表演者综合素质的提升

情感表达能力的形成不是一蹴而就的,需要演唱者深入研究声乐作品的旋律节奏、曲式特点,结合歌词中描写的内容以及作品的创作背景,深入体会其中表达的思想情感以及艺术情境,从而才能够全身心地投入作品演唱中,将对作品中的情感内涵充分诠释出来,唤起听众的情感共鸣。对于声乐演唱者而言,这种能力的提升不仅能够为其当下的声乐演唱提供良好支撑,而且有助于不断丰富学生的艺术素养与声乐表演能力,为未来的音乐表演、创作等活动打下良好基础,促进其艺术造诣的不断提升。例如,在声乐教学中,表演者通过系统性的声乐演唱训练能够有效锻炼自身的情绪控制调节能力,可以让自己很快带入声乐作品描绘的音乐情境中,深入感受作品所要表达的思想情感,从而在表演时灵活运用相关的音乐技巧实现作品思想情感的有效表达。

二、影响声乐情感表达的主要因素

(一) 演唱技巧的掌握情况

运用合适的演唱技巧恰当表达声乐作品的思想情感,是提高声乐艺术魅力、准确表达声乐作品思想情感的重要路径。但是如果演唱者缺乏系统完整的演唱技巧训练,只凭借自身的直觉或经验随意运用演唱技巧,将很难保证声乐作品情感表达的丰富性与正确性。同时,由于声乐演唱经验的不足,演唱者在情感表达时可能会更依赖于对作品的简单模仿而忽略了对作品的深入理解,从而无法在演唱过程中依据自身的声线条件灵活调整演唱节奏以保证情感表达的准确性。因此,声乐演唱过程中,

演唱者应注重学习演唱技巧，了解各类作品的演唱风格以及如何运用演唱技巧来表达作品情感，不断提升自身的表演水平^[2]。例如，在学习过程中，学生需要长期练习正确的发声技巧，学会灵活控制呼吸、声带、鼻腔、口腔等部位的协调性，从而在表演过程中展现出良好的演唱状态。

（二）演唱者对作品思想内涵的理解程度

由于生活背景、思想文化、成长经历等的差异，每一位创作者在声乐作品中倾注的思想情感都有着较大差异。为了准确把握作品中的情感内涵，演唱者往往需要在演唱前深入研究作品的歌词、旋律以及作者的相关信息，甚至对于作品的历史年代背景进行相关调查，从而分析出作品中的旋律曲调以及歌词所表达的主题思想。但是由于演唱者往往处于初学阶段，缺乏足够的生活经验与知识储备，很难在短时间内充分领悟作品所要表达的情感思想或者精神境界，从而在演唱时只能表达出作品中的一部分浅层情感，无法真正将作品深层次的意境内涵呈现出来。这就要求声乐教学中需要切实加强对演唱者艺术理解能力、情感感知力的提升，并且注重培养学生的文化知识素养，使其广泛阅读拓宽知识面，涉猎学习历史、人文、文学等各方面内容，从而能够结合自身的知识储备和生活经历来感悟声乐作品中表达的情感内涵，提升演唱效果。

（三）外部环境对演唱者情感表达的影响

声乐演唱要求演唱者在真实的演出环境中面向观众进行公开演唱，不仅需要演唱者的服装搭配、发型造型以及演唱工具进行前期安排调整，保证演出时的整体效果，而且还要营造良好的舞台环境，根据歌曲内容设置相应的舞台背景、电子屏幕，结合声乐作品的风格基调来搭配相应的舞台灯光，并且配备专业的音响设备，保证表演者的声音能够清晰明确地传达出来。表演过程中，如果缺乏合适的外部环境作为衬托，声乐演唱的最终成效将很难呈现出来。例如，一首欢快轻盈的声乐作品往往需要搭配明亮活泼的舞台灯光，营造出愉悦活泼的演出氛围，才能够唤起观众的情感共鸣。但是如果忽视了声乐作品的主题风格，随意使用昏暗阴沉的舞台灯光作为背景，将影响观众对于声乐演唱的情感共鸣，也不利于演唱者情感表达的有效发挥^[3]。音响设备的质量也是影响声乐情感表达的重要因素。如果演出过程中出现音响设备故障的情况，即使演唱者有着深厚的情感表达力以及优美的声音条件，也难以在现场得到充分表现，反而会使得演唱者的声音在传导过程中失真或者被淹没，影响最终的演出效果。

三、声乐教学中培养学生情感表达能力的有效策略

（一）引导学生仔细阅读曲谱，培养良好的作品分析能力

声乐演唱水平的高低很大程度取决于演唱者对声乐作品思想情感以及作品内容的深度理解。如果演唱者并未做好前期的准备工作就开始着手开展整首作品的演唱活动，将很难准确理解作品的情感内涵，也就无法运用专业的演唱技巧来表达作品的思想情感。因此，高校声乐教学中，教师应首先让学生对声乐作品的曲谱进行深入研究，使其学会从歌词、曲调、旋律等方面对歌曲进行多元化分析解读，从而才能够将歌词中所表达的内容内化于心、充分吸收。例如，歌词朗诵是引导学生深入把握声乐作品情感基调、思想内涵的重要路径。声乐教师可以在教学中带领学生开展声乐歌词的有感情的朗诵，先理清作品中歌词的朗读节奏以及一些具体的语调走向，然后根据歌词抑扬顿挫的情感变化来朗读歌词，充分感受歌词中描绘的生活情境与艺术情感。同时，声乐作品的旋律结构也是演唱者需要深入理解分析的内容。教师可以让学生逐个分析声乐作品中的上行旋律、下行旋律、平行旋律，根据作品旋律曲调的变化来调整演唱情感。上行旋律即声乐旋律上行，演唱情感也随之高涨激动；下行旋律则代表歌曲的情感逐渐下沉平缓，意味着演唱者需要采用较为舒缓的节奏来演唱。平行旋律主要用于下行旋律向上行旋律的过渡，要求演唱者及时调整呼吸频率，为后面更大强度的声调变化做铺垫，保证整体演唱效果的流畅^[4]。

（二）创设良好的教学情境，丰富学生的学习体验

声乐演唱是一项良好的艺术体验活动，要求学生深入到具体的艺术情境中深入体会作者的思想情感、情绪变化以及所蕴含的现实含义，从而正确运用演唱技巧来表达作品内容，引起观众情感共鸣的活动。这就要求声乐教学中要注重培养学生的情感体验，使其基于真实立体的教学情境中深入感受作品所表达的情感内涵，体会音乐艺术的独特魅力以及作品所营造的良好艺术情境，从中收获良好的情感体验与审美体验。在教学情境创设中，现代化的教学设备与信息技术是将抽象的语言情境转化为真实具体的生活情境的有效路径。声乐教师可以在教学过程中积极运用多媒体设备以及影音播放设备来播放音乐歌曲，通过动感立体的音效以及直观具象的视觉画面，让学生身临其境地感受作品所描绘的艺术情境以及其中的情感内涵，切实增强对声乐作品的理解力。例如，对于歌唱自然风光、山川湖海的声乐歌曲，教师可以在课堂上播放相关的电影短片、背景音乐，让学生

借助这些生动的视频音频进行自由开放的联想,从而构建起与声乐作品的情感连接,更加准确地把握其中的情感要素,并采用恰当的方式表达出来。同时,声乐教学还可以采用歌词背诵的方式,让学生将声乐作品的歌词提前背诵下来,然后结合自身对于作品的主观理解与前期研究结果,在课堂上用自己的演唱方式展现出来。教师则通过对学生演唱过程的聆听观察来了解学生是否准确把握到了作品中的思想情感,然后对于学生演唱过程中不正确的地方进行及时纠正,最后在不断的训练与调整下,帮助学生掌握正确的情感表达方式。

(三) 注重意志与情感的协调统一,提高情感投入程度

声乐演唱活动不是简单地调动声腔传达出相应的歌曲旋律,而需要充分协调自身的意志情感,综合运用演唱技巧与情感张力来保证演唱效果的活动。因此,演出过程中,声乐演唱者既需要运用饱满的情感与情绪来演唱声乐作品,也需要调动自身的理性思维与意志力,根据作品演唱节奏的变化情况及时调整情感的投入情况,避免出现过度的情绪投入而导致声音跑掉、破音等情况。这是因为歌唱者演唱时如果始终保持高昂的情绪状态而一味放纵自身的发声欲望,就会导致演唱者自身的发声能力无法与情绪表达保持同频,从而出现情感过分宣泄,歌曲的艺术情感与思想意境无法充分表达出来的情况。反之,如果情绪较为低落,演唱者的发声意愿也会相对较低,从而演唱时缺乏激情。所以声乐教学中教师要引导学生学会适度地控制情感表达的强度,灵活运用不同的情感表达方法来驾驭不同的声乐作品,既能保证声乐情感的有效表达,也可以保证声乐技巧的有效运用^[5]。例如,演唱抒情愉悦的声乐歌曲时,学生可以运用曲调甜美、声音清脆的声腔来演唱,使得演唱时的音色与歌曲演唱风格保持一致,从而也能让观众充分感受到作品所传达的思想感情。

(四) 加强发声练习,将想象中的情感转化为现实情感

发声练习作为声乐教学的基础环节,不仅影响着学生对于声乐作品的演唱水平,而且也可以帮助学生正确地理解声乐作品的发声方式,从而及时调整自身的演唱技巧,实现情感表达力的提升。传统的声乐教学中,教师往往在课前几分钟要求学生进行集中的开嗓练习,通过大声地发声以及特定音调的练习,让学生的嗓音条件充分释放出来,为后续的声乐演唱练习打下基础。这种训练方式虽然可以帮助学生尽快调整到合适的声音状态,但是仅停留于声乐演唱的前期环节,忽视了对声乐演唱

过程中的发声练习,不利于学生对各类发声方式的熟练掌握。所以声乐教师可以适当调整发声训练的教学模式,将发声训练贯穿到学生声乐学习的全过程,除了课前的发声训练外,在课上也要结合声乐作品的重点旋律与复杂的旋律语言进行集中练习,或者让学生根据自身的嗓音条件适度调整发声方式,转化为适合训练的半音模式进行练习,从而为学生之后的声乐作品练习打下良好基础。同时,声乐演唱中要保证学生将想象中的情感表达效果合理转化出来,变成真实的声音表达效果,需要引导学生加强呼吸方式的练习,让学生通过气息的灵活运用与调整来改善演出效果,实现演唱时的声情并茂。例如,演唱欢快愉悦的歌曲时,教师可以引导学生想象看到新鲜事物与奇特现象时好奇惊讶的表情神态,然后以这种状态下的吸气方式作为模版来调整自身的呼吸节奏。悲伤曲调的声乐歌曲,则适合用哭泣伤心时的呼气方式来演唱。做好呼气与吸气的训练可以帮助学生充分调动口腔、胸腔以及其他部分的肌肉力量,使得演唱者的兴奋情绪被充分调动起来,产生强烈的情感感受力与表达力,为提升表演效果创造有利条件。

结语

综上所述,声乐演唱活动对于演唱者的演唱技巧、情感感受力、艺术表达力以及基本功有着较大要求。要想演唱出打动观众的动听声乐作品,演唱者必须在日常的声乐教学训练中扎实做好基本功,做到对歌词内容、歌曲旋律、演唱技巧等的熟练掌握,并且不断积累生活经验与文化知识,提高对声乐作品的领悟力,从而高质量地完成声乐作品的演出,提升表演水平。

参考文献

- [1] 李芳,陈周林.高职院校声乐教学中作品情感表达与舞台实践的探究[J].中国音乐剧,2024,(02):97-100.
 - [2] 高川.声乐艺术表演与教学研究初探——就声乐表演语言处理与情感表达的几点思考[J].中国文艺家,2021,(10):85-86+84.
 - [3] 王渝灵.咏叹调《秦生啊,你还好吗?》情感表达的剖析与教学探究[D].四川音乐学院,2023.
 - [4] 陈汐.浅谈中国艺术歌曲教学中如何培养学生的情感表达能力——以作品《梅娘曲》为例[J].北方音乐,2019,39(20):99-100+103.
 - [5] 黄莺.浅析独立学院声乐演唱教学中的技巧与情感表达[J].艺术评鉴,2019,(14):104-105.
- 作者简介:秦铭卉(1996.10-),女,汉族,河南洛阳人,博士,河南大学,研究方向:声乐教学。