

声乐艺术指导在声乐演唱中的重要性探究

庞博艺¹ 庞盛²

1. 玉林师范学院东校区音乐与舞蹈学院; 2. 陆川县第二中学

摘要:声乐演唱这一综合性艺术,把情感传达、歌唱技巧与艺术表现聚合起来。随着大众对声乐艺术审美追求的不断上扬,声乐演唱不再只聚焦于单纯的声音表达层面,而是更注重对作品内涵作深度阐释与舞台艺术的极致呈现。处于此刻声乐学习及演唱实践的阶段中,一些演唱者因缺少系统且专业的引导,往往呈现出技术运用不当、对作品理解浅尝辄止、舞台表演生硬不灵活等问题,难以收获理想的演唱反馈。声乐艺术指导作为声乐教育及表演领域的关键部分,凭借对声乐作品的潜心研究、对演唱技巧的熟练把控以及对舞台表演的丰富体悟,足以有效弥补演唱者的缺陷。不管处于声乐学习的基础阶段上,又或者是在专业演出筹备的阶段里,声乐艺术指导都展现出不可替代的价值。全面探究声乐艺术指导在声乐演唱中的关键意义,可促进演唱者艺术水平的增长,也对推动声乐艺术的延续与发展意义重大。

关键词:声乐艺术指导;声乐演唱;重要性;探究策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.09.101

引言

声乐艺术指导一直是声乐演唱中不可或缺的部分,尤其是在人们审美标准和审美水平越来越高的今天,对于舞台演出中演唱者的专业水平也提出了更为严格的要求,声乐艺术指导可以及时对演唱者进行提示激发演唱者的演唱激情,使他们跟随乐曲变化改变演唱情绪,确保舞台演唱能够取得最佳效果,给听众创造了一场前所未有的视听盛宴。基于此,必须切实加强对声乐艺术指导在声乐演唱中作用的分析,探索二者协同发展的有效途径,以便最大化地展现出声乐演唱的艺术性和审美性,从而为我国声乐艺术事业的蓬勃健康发展增添助力。^[1]

一、声乐技巧概述

思考的角度不同,对声乐技巧含义的理解也不一样。从语言方面讲,语言与人的声音构成了声乐技巧:从声乐艺术的大致情况上讲,所有为了更好地展示声乐表演而采取的手段都是声乐技巧;从声乐的具体内容上讲,声乐技巧的内容包括很多方面:发音的真实情况、吐字是否清楚等等。能否完美地完成声乐表演,在于能否熟练地掌握和运用声乐技巧。而歌曲风格多种多样,声乐技巧也丰富多样,歌手如果要想完美地展示歌唱表演,并为观众带来最大程度的音乐享受,就要学会将不同的声乐技巧运用在合适的歌曲表演中。如此,观众不虚此行,歌手也提高了自身的艺术水平。^[2]

二、声乐艺术指导在声乐演唱中的重要性

(一) 精准解析作品内涵,深化演唱艺术表达

声乐艺术指导把作品文本与音乐本体设为核心关键,

帮助演唱者精准把握作品深层真谛,对声乐作品的歌词语义、曲式结构、时代背景及风格特征进行系统分析。艺术指导需要引领演唱者体悟作曲家的创作初衷与情感诉求,对诗词韵律进行文学意象挖掘,如对古诗词歌曲中“明月”“流水”等意象进行剖析,助力演唱者赋予声音以文学特质与画面感觉;在音乐层面而言,全面剖析和声走向、节奏的复杂变化与旋律的线条架构,让演唱者领悟音乐情绪起伏的逻辑原理。借助这般深度剖析,演唱者可摆脱表层模仿的局限,把作品内涵转变成具有个性的艺术呈现,在咬字归韵、气息把控、音色雕琢里融入对作品的独到解读,完成演唱从“技术呈现”到“情感倾泄”的过渡。

(二) 优化演唱技术运用,提升舞台表现质量

声乐艺术指导针对演唱者发声技巧、气息控制、共鸣调节等技术环节实施精准诊断与系统优化,采用科学的发声训练体系,矫治演唱者喉音过重、气息不稳等技术上的差错,帮助其掌握贴合声乐作品需求的演唱方法,如美声唱法对胸腔共鸣的运用方式、民族唱法对润腔技巧的处理手段。在舞台表演上,艺术指导依照作品风格编排肢体动作、面部表情及舞台的走位方案,实现演唱与表演的有机契合,就歌剧、艺术歌曲等多样体裁而言,帮助演唱者掌控角色塑造及情感张力,如在歌剧咏叹调中。因此,凭借声音强弱对比以及肢体动态的变化去呈现角色的冲突,技术与表演这两方面的双重优化,保障演唱者在舞台上展现出稳定且具感染力的艺术呈现,增进声乐演唱的整体成效。

（三）协调音乐协作关系，保障演出艺术水准

在声乐演唱中，声乐艺术指导担任“音乐协调者”角色，促成演唱者与伴奏、合唱团、乐队实现协同合作。通过分析钢琴伴奏谱与乐队总谱，引领演唱者把握伴奏织体功能与音乐线条的交织关系，准确掌控进入时机及速度变奏，防止演唱与伴奏的相互脱节。在合唱表演期间，艺术指导对各声部音色平衡及节奏统一予以协调，采用声部融合训练提高整体音效呈现。艺术指导助力演唱者契合乐队多元的音色层次与动态转变，从复杂音乐织体的格局里凸显演唱主线。这样全面覆盖的音乐指引，有效排除演出中的配合失误，保障声乐作品艺术层面的完整性，推动演唱者与协作方一起营造和谐协调的音乐表达。

（四）培养艺术审美素养，塑造独特演唱风格

声乐艺术指导凭借成体系的音乐审美教育，支持演唱者强化艺术鉴赏能力及风格塑造能力。借助赏析不同阶段、不同地带的声乐经典乐曲，引领演唱者领会美声、民族、流行等唱法的审美特性与文化底蕴，开阔艺术审美视野。依据演唱者的嗓音条件及艺术探索追求，辅助其选择契合的作品风格及演唱途径，避免盲目模仿所造成的同质化现象。在长时间的指导阶段，艺术指导聚焦于培养演唱者的创新意识，倡导在符合作品风格的条件下增添个性化的演绎特色，比如对经典民歌实施适度的旋律修整或即兴装扮。随着审美素养的凝积与风格意识的萌醒，演唱者渐次形成其特有的艺术表达风格，实现从“技术型歌手”到“艺术大师”的跃升，为声乐艺术的传承与拓展增添新动力。

三、声乐艺术指导在声乐演唱中的探究

（一）深化作品理解，把握声乐演唱内核

声乐演唱不只是声音的显现，更是对作品核心内涵的剖析，声乐艺术指导对作品创作背景、歌词所营造的意境、情感脉络进行剖析，帮助演唱者深度理解作品要义。由时代特性至作曲家创作意图，由文本的意义到情感梯度，艺术指导辅导演唱者搭建全面的作品认知体系，促使演唱由简单的音符表达跃升至富有思想内涵的艺术呈现，避免演唱只做表面、失却感染力。

如在演唱艺术歌曲《教我如何不想他》时，艺术指导首先说明了歌曲创作于20世纪20年代新文化运动阶段，歌词系刘半农创作而成，用隐晦的笔触表达对祖国与故乡的想念。在教学实施时候，指导老师针对

歌词逐句展开分析，比如：“枯树在冷风里摇，野火在暮色中烧”呈现出萧瑟孤寂画面，演唱时宜用轻柔且稍带一丝惆怅之感的音色去呈现。针对“啊！燕子你说些什么话”所呈现的情感转折，艺术指导提出要凭借气息瞬间收紧与声音渐强效果，呈现出思念之情的喷薄。学生处理“水面落花慢慢流，水底鱼儿慢慢游”这句的时候，起初演唱显得太过平淡，艺术指导马上引导起学生：“落花跟鱼儿的‘慢慢’，并非机械性的慢速度呈现，而是带着对时光流逝的感慨，想象自己变成那飘落的花瓣，随波逐流时的眷恋情怀，”随后示范演唱，引导学生体会声音间若隐若现的叹息意趣。在不断研习和操练里面，学生不但习得咬字归韵的技巧，更知晓了作品蕴蓄的深沉情感。在演出的最后阶段，学生靠着细腻的演唱释放，向观众输送歌曲中含蓄又炽热的那份情感，引发高度共鸣，令听众切实体悟到作品的艺术独特风采。

（二）打磨演唱技术，夯实声乐表现基础

科学的演唱技术是声乐表演的根基。声乐艺术指导针对演唱者的发声方法、气息运用、共鸣控制等技术难点，制定个性化训练方案。通过系统的发声练习、呼吸训练与共鸣调节，纠正不良演唱习惯，提升演唱技巧的稳定性与灵活性。同时，结合具体作品的技术要求，将技术训练与艺术表达相结合，使演唱者既能驾驭高难度声乐技巧，又能在演唱中自然运用，为高质量的艺术表现提供保障。

在指导男高音演唱威尔第歌剧《弄臣》中《女人善变》这首咏叹调时，艺术指导观察到学生存在气息支撑薄弱、高音不稳定的现象，构建了时长两个月的专项训练安排。通过“闻花香”“吹蜡烛”等呼吸练习途径，帮助学生建立起胸腹式联合呼吸的正确手段；实施哼鸣练习及气泡音训练，改善声带的闭合情形，增强发声的稳固性。学生在练习“女人善变，像羽毛随风飘”这句不间断十六分音符时，因气息分配不协调，导致后半句声音显得微弱。艺术指导立即指出：“你的气息像断了线的风筝，要像控制沙漏的流沙一样，均匀且有节制地释放气息。”并让学生手持纸巾，对着纸巾唱这一句，以纸巾的颤动幅度判断气息是否平稳。当学生具备基础技术后，结合作品中快速的音阶跑动与高音强声的要求，进行针对性练习。经过系统训练，学生在正式演出中，不仅完美完成了作品中高难度的花腔段落，还通过稳定

的气息控制与富有张力的声音表现，将公爵风流不羁的形象刻画得淋漓尽致，充分展现了声乐技术与艺术表达融合的魅力。演出结束后，声乐专家评价其高音“既有金属般的明亮，又不失圆润的质感”。

（三）提升艺术表现，丰富声乐演唱层次

声乐艺术指导聚焦于培育演唱者的艺术表现素养，通过引领其采用音色的改变、力度的反差、速度的管理等措施，构建逼真的音乐形象，从乐句起始承接转折收尾到情感递进的跌宕起伏。艺术指导帮助演唱者设计演唱的细微之处，为作品赋予特有的艺术气质特性。采用舞台表演训练方式，增进演唱者肢体动作表现、面部情绪传达与舞台吸引力，让演唱从单一的声音表现过渡到全方位的艺术展现，增进作品的观赏度与艺术感染力。

在指导演唱中国民歌《兰花花》时，艺术指导依据作品所叙述的爱情悲剧故事，悉心设计演唱的艺术展现层级。在歌曲开头的叙述性段落，引领演唱者采用质朴、舒缓的音色呈现，结合细微的语气变化，比如在“青线线那个蓝线线，蓝个英英采”这句歌词处。通过字头清晰、字尾能有效归韵的咬字形式，体现出陕北民歌的传统韵味，营造起故事的背景氛围基调。演唱到兰花花不得不出嫁的段落，学生一开始对“哭腔”的处理失之夸张，艺术指导循循善诱：“真正的悲痛不是大声痛哭，而是悲泪难禁却难以出声，你要去想象泪水在眼眶里打转，喉咙被堵住说不出话。”还进行了用颤抖气息推动声音的示范。在高潮片段“手提羊肉怀揣糕，拼上性命往哥哥那边奔去”，为加快速度而又不失去情感的真挚，艺术指导让学生先悠悠感受那急切的心情，而后慢慢提升速率，且强调“每一个字都应似重锤，重重砸进听众心里”，指导演唱者让眼神、手势等舞台动作相互配合，让演唱呈现出生动立体的模样，让观众好似亲临现场，切实把握作品的情感意蕴。

（四）把控演唱风格，确保声乐演绎精准

不同时期、不同地带的声乐作品展现独特风格特性，声乐艺术指导依托专业的音乐知识及大量的艺术经验，帮助演唱者恰当把握作品风格走向，从古典主义的严谨有序到浪漫主义的肆意洒脱，从民族音乐体现的地域特色到歌剧艺术呈现的戏剧性，艺术指导帮助演唱者在演唱技巧、音乐处理及表演形式等方面与作品风格适配，

杜绝风格混淆及演绎走样，让演唱切实贴合原作，又能展现出艺术光彩。

在指导演唱莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》内的咏叹调《你再不要去做情郎》时，艺术指导着重突显古典主义时期作品风格特点，要求演唱者发声过程中维持音色纯净、亮堂，杜绝声音色彩的过度夸张，体现古典主义音乐的简约与娴雅。在节奏处理层面，切实按照乐谱标注，使每个音符的时值精准恰当，恰似在节奏飞快的宣叙段落内，借助清晰的咬字及稳定的韵律，展现出费加罗这一角色的机智幽默。若学生在装饰音处理方面有随意添加的情形，艺术指导神色凝重地指出：“古典主义的装饰音乃是优雅的点缀，绝非肆意的撒野，每一个颤音、倚音恰似镶嵌在皇冠上的宝石，位置精确且光彩适宜，”还通过对比不同版本的合理演绎，助力学生体会装饰音规范用法。在舞台表演这一情境中，让学生更透彻地理解费加罗的性格，艺术指导安排学生去看经典歌剧电影片段，且对演员动作幅度与表情的变动加以分析。学生依靠自信的肢体动作与那诙谐的面部表情，鲜活呈现费加罗劝导凯鲁比诺放弃风流做派的场景，使整个演唱全然合乎古典主义歌剧的风格规范，还鲜活地勾勒出角色模样，还赋予角色以鲜活蓬勃的生命力。

结语

综上所述，声乐艺术指导在声乐演唱中有着多重作用，能够让演唱者实时准确地把握演唱情绪，提高音乐的表现力和感染力，对各种突发状况予以有效应对，显著增强了舞台效果。因此，在现代音乐教育中音乐艺术类院校需要加强对声乐艺术指导的重视程度，设置专业课程体系，提高声乐艺术指导课程教学质量，培养学生的艺术协作精神，确保学生能够获得系统全面的培养，真正成为声乐艺术行业发展需要的高素质、高水平人才。

参考文献

- [1] 徐琦. 论钢琴艺术指导在声乐表演中的艺术价值[J]. 大观(论坛), 2025, (03): 51-53.
- [2] 陆丹. “声乐+美育”的融合创新[J]. 云端, 2025, (02): 54-56.
- [3] 周仕杰, 缪继, 吕红阳. 民族声乐艺术指导专业素养初探[J]. 戏剧之家, 2024, (16): 122-124.
- [4] 杨婕妤璇. 声乐艺术指导在高师的角色扮演与人才培养[J]. 当代音乐, 2024, (06): 173-175.