

浅谈声乐演唱中的审美想象和情感表达

张林飞

(金华职业技术学院 浙江 金华 321000)

[摘要]在进行音乐演唱的过程中,审美想象和情感表现可以展现作者所创造音乐作品中的情感内容及其作品主题的核心内容。音乐表演的审美想象包括了:表演者对音乐的想像和作品表现的想像。对于情感表达主要在于:深入理解声乐作品的内涵,对声乐作品的情感特征进行准确的掌握,然后合理运用演唱音色。借助审美想象和情感表现,能够在音乐表演过程中更加具有感染力、有韵味、有思想,更好的对声乐作品进行演绎。

[关键词]情感抒发;审美想象;音乐表演

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.289

声乐演唱是指利用歌曲对思想进行传达,并抒发情感的一种表现形式,演唱者能够更好的对音乐的原创作者意思加以表达,从而合理地进行二度创造。对于音乐表演中的审美想象和情感抒发,二者之间必须呈现出相互促进的关系,才能让音乐表演更具有感染力。基于审美想象,声乐演唱者可以通过语言以及乐曲相结合的方式构筑艺术意境,并在演唱中形成独特的表现形式、演唱风格。通过表情动作、情感表达、声音色彩可以使声乐演唱过程中使观众感受到声乐作品的艺术魅力。

一、分析声乐演唱中审美想象

想象作为音乐在审美过程中的最为活跃思维因素,能够对音乐艺术形象加以扩展、丰富以及生化再创造的过程。借助审美想象,音乐表演过程中表现人物形象丰满、意境深幽,可以增强音乐表演效果。

1. 简述审美想象

对于想象来说与表象存在着本质区别,表象作为已经存在的,人们对这个事物已经感知过,对于想象来说通过表象开展再次创新、创造的结果。声乐演唱作为一种表现方式,艺术的魅力与联想、想象有着非常紧密的联系。通过前人成绩基础上,开展二次或者是多次创造,合理进行想象与联想,能够给声乐作品赋予更多的内涵与特色,并使声乐作品更具特色与魅力。声乐演唱过程中,演唱者应合理进行想象有利于更好的创新艺术,可以取得很好的创作效果。通过合理进行联想与想象,帮助演唱者活跃思维,打破自己创作的视角存在的局限性,通过多个角度对声乐作品进行全新的创作。此外,声乐演唱过程中,合理进行想象,声乐演唱者可以对一定能力和基础进行熟练掌握,例如,灵活使用能力以及表象记忆等。合理进行想象与声乐演唱者自身演唱能力、心理素质等有着紧密联系,演唱者有不错的演唱条件与能力,同时又具备很好的记忆感知能力、心理素质记忆能力等,才能对声乐作品合理开展想象,并取得不错的演唱效果^[1]。

2. 帮助声乐演唱者对声乐作品更好进行演绎

针对不同声乐演唱形式来说,涉及内容存在着一定的差别,因此对于声乐作品演唱者自身有着很高的标准和要求。声

乐演唱者在日常实践与学习期间,需要逐渐培养自己敏感度,加强培养记忆能力时,要对不同细节之间产生的内在逻辑、联系关系等问题加以全面认识,并根据想象力对不同音符进行完美演绎,能够展现出真实状态、自然形态。声乐演唱者对于自然形态有效期更加重视,并自觉进行知识和人文陶冶,通过潜移默化的影响以及宏观的角度,对声乐创作进行深度感受 and 了解。演唱者对不同音乐表演形态认识过程中,每位演唱者分析逻辑和解析视角存在着一定的差别,使演唱者在对同一音乐诠释过程中,给观众呈现出来的效果和感受也存在着一些区别。针对一些声乐演唱者有着广阔视野,对具有大量音乐表演经历的,在表演音乐之前可以深入加以分析,在表演过程中具有深刻性、有效性,能够让观众和音乐创作形成情感上的共鸣。声乐创作表演期间,表演者要对声乐创作的精髓、内涵等进行充分展现,需要演唱者日常中应培养自己丰富的想象力以及创新能力,对声乐作品内容进行充分认知和掌握,可以使演唱期间展现出自身想象力,有利于更好的转化声乐作品的旋律与音符含义^[2]。

3. 审美想象可以帮助演唱者对声乐作品进行深刻理解

演唱者对声乐作品的理解,对音乐演唱最终效果产生重要的影响,很多音乐表现与歌曲想象产生了非常紧密的联系。在剖析和探究音乐创作中情感因素时,演唱者应该对音乐进行二度创造,可以起到升华声乐作品的目标,因此针对音乐艺术的不同表现形式,对声乐演唱者自身有着很高的标准。声乐演唱期间,为了与听众在思想上能够产生共鸣,需要加强培养演唱者的艺术审美能力、感染力,同时分析声乐作品过程中应了解到作品中的自身价值、艺术性。通过演唱者对声乐作品进行全身心的感知,可以加强培养自身的逻辑思维能力,并对音乐想象的精髓、核心要素等进行充分领悟,有利于实践生命线和整个声乐作品的表达、创作等进行有效的结合。在诠释声乐创作过程中,演唱者应必须对音乐传递的情感、意象等作出深入的认识和想象,在创作中应广泛的进行体验,可以达到情景交融目的。为对歌曲的各种语言形态加以全面理解与把握,演唱者需要通过宏观视角,对各种音乐形式的基本要素进行全面

艺术加工，主要包括了：旋律、速度、和音、力度等。为了加强声乐作品的审美体验，应形成良好的审美音乐体系结构，同时演唱者应注重声乐作品的审美意境、审美情感体验，可以有效保障声乐作品的演唱效果^[3]。

二、分析声乐演唱过程中情感表达

声乐演唱作为人们表达情感、表达思想的一个艺术表现形式。声乐演唱中情感表现作为音乐表演的灵魂、精髓。因此，演唱者在进行声乐演唱期间，必须全面了解音乐创作，并合理使用歌唱技能，才能达到音乐创作情感与演唱者内心世界的完整统一。

1. 深刻理解声乐作品的内涵

每首声乐作品都有自己的作品主题，并借助音乐、旋律对创作者情感加以表达。声乐创作歌唱的情感与表现上，必须具有感染力、神韵、思想，才能深刻认识声乐创作的含义，也作为声乐作品演唱的关键。首先，演唱者应对声乐创作的历史背景、时代、作者创作意图等进行充分了解。演唱者必须对音乐创作的情感基础要求、系统结构加以确定。因此，演唱者在欣赏和掌握《七子之歌》的过程中，必须全面熟悉和把握声乐作品的创作历史背景、作家生前经历、歌曲内涵等。并通过对乐曲与歌曲进行深入分析，以合理融入歌唱角色，通过歌声对内心情感进行充分抒发。然后，由演唱者对声乐创作曲式的结构特征进行深入分析，并对声乐创作形式的构成特点、创作做法等进行准确的掌握，同时明确了解到声乐作品的开始到结束。因此，在歌唱练习《山丹丹开花红艳艳》的过程中，应认识到声乐作品必须具有ABA三段体式变奏曲式，通过悠长、宽广作为开端，第一个段为自由、高亢的散板，而第二个段则通过强烈、高昂的唱腔与前段构成了巨大的对比；第3段的变化对第1段音乐主题进行了反复，将声乐作品推上高潮。最后，演唱者还应该针对声乐创作内容进行二度作曲，才能展现出声乐作品作者的创作原意，有助于演唱者更好的掌握声乐创作，并利用真实情感对声乐创作内容，加以重新诠释，有效提高声乐作品演唱效果^[4]。

2. 对声乐作品情感特征进行准确的掌握

在完成声乐创作与演唱过程中，一般要求演唱者应更好的把声乐创作的内涵与情感加以表达，所以必须对声乐创作传递的情感特性加以正确把握，才能通过每首声乐创作对不同题材加以表现。情感内涵和外在于特质，所传达的情感也存在着相应的差异，情感取向可能为歌颂祖国、活泼、欢唱、愉快，情感取向也可能是亲情、赞美、诚挚、深沉。对批判、控诉等题材音乐创作而言，情感取向一般是怨恨、悲愤、深沉，有利于深入研究音乐创作的情感内涵，从而对音乐创作所传达的情感内

容作出正确的把握，在此基础上合理对声乐作品进行表达，有利于提高声乐作品演唱效果。因此，在进行《在银色月光下》的创作演唱过程中，音乐既呈现出了轻松愉快、韵律明朗的特色，同时呈现出了塔塔尔小伙子们对爱情的伤感、执着、追求和思恋的情感特色。对《黄河怨》等声乐作品而言，产生了悠扬、缓慢低沉的韵律特征，并表达了作品的悲愤、哀怨和凄婉的情感特征。而表演者在对声乐作品情感特征进行正确掌握的基础上，更有利于演唱者有感而唱、有感而发，可以达到很好的艺术境界^[5]。

3. 音色的合理运用

对于声乐作品演唱来说，音色作为触动听众感官，并与听众在情感上产生共鸣的关键因素，也作为对声乐作品进行情感表达的非常重要一种方式。通过不同因素，可以呈现出相应的情感艺术效果。在进行声乐作品演唱过程中，需要更好的诠释情感，演唱者需要具备美妙声音，同时应具备很好的驾驭情感取向以及抒发声乐作品情感的能力。例如，在进行演唱《在希望的田野上》这首声乐作品过程中，需要具备清新、圆润、明亮音色。对于《船工号子》这首作品需要运用嘹亮、高亢的音色^[6]。

结束语

综上所述，在实现音乐表演过程中，情感表达和音乐技巧的统一和矛盾，必须通过音乐表演中各环节，并对音乐作品的歌唱表演技巧、作品的内涵，通过音乐本质、声乐艺术作为切入点，可以使观听众在情感上与声乐作品产生共鸣。演唱者通过情感表达、审美想象的相互融合，能够不断提高声乐演唱者自身演唱水平和能力，同时注重与听众在情感上互动和共鸣，引导听众充分感受到声乐作品的艺术精髓、艺术魅力，有利于更好的诠释声乐作品，同时提高声乐作品的演绎水平。

参考文献

- [1]游景.声乐作品演唱中的审美想象与情感表达[J].艺术品鉴,2021,(06):178-179.
- [2]徐露莎.情感表现和审美想象在声乐演唱中的表达研讨[J].北方音乐,2020,(18):65-66.
- [3]周波.声乐作品演唱中的审美想象与情感表达[J].北方音乐,2019,39(02):43-44.
- [4]牛祉策.浅谈声乐作品演唱中的审美想象、情感演绎与肢体语言表达[J].北方音乐,2017,37(18):50-52.
- [5]张元军.声乐作品演唱中的审美想象与情感表达[J].大众文艺,2015,(02):155-156.
- [6]温淑萍.浅谈声乐演唱中的审美想象和情感表达[J].音乐时空,2014,(19):147.