

论歌唱中的情感表达

陈宪标

江苏省沛县文化馆

[摘要]音乐作为一种国际通用的语言,具有非常广泛的影响力,是社会生活中不可或缺的一种艺术表现形式。音乐能陶冶人的情操、愉悦人的心情、净化人的心灵。歌唱者在演唱歌曲过程中,只有对歌曲本身的内涵充分了解与掌握,才能将情感表现的淋漓尽致。如果忽视了情感,演唱出来的歌曲就缺少感染力,观众难以投入到歌声中。所以,要想真正将一首歌曲的情感表达出来,应先从歌曲准备工作入手,分析词曲大意,了解作者背景,然后加上熟练的演唱技巧和强大的心理素质。基于此,歌声中自然而然流露出情感。

[关键词]歌唱;情感表达;策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.320

音乐表演的最终目的是实现音乐作品的情感表达。音乐之所以一直流行,不仅仅是因为旋律、歌词,还与歌曲本身的创作背景、歌曲的内涵有关。作为演唱者,单单凭借着本钱的嗓子作为支撑是远远不够的,嗓音条件是天生的,无法进行改变,但是通过后天的培养,可以改变发声技巧。然而只在乎技巧而忽视了情感的表达,很容易形成千人一面、万人一声的效果。演唱者需要正确的处理情感,将歌唱与情感融为一体,真正的将情感表达出来。

1 歌唱中情感表达的特点及重要性

音乐是一种能够传递情感的艺术呈现方式,歌唱过程中情感表现的情况如何直接影响歌唱的质量。为此,围绕歌唱中的情感表达进行探究,目的是充分挖掘歌曲中蕴含的情感要素,并借助演唱者的情感感知与体验情况进行诠释。目前,有关于歌唱的情感表达的相关研究内容不断增多,这些研究成果的分析发现歌唱中的情感表达特点鲜明,情感表达在音乐演唱中有着重要地位。

1.1 歌唱中情感表达的特点

在歌唱中特定的情感发出特定的声音,而特定的声音体现出特定的情感,美妙的歌声因愉悦的状态而得出。在生活中,当开心时,便会高兴大声的欢呼,脸上也会泛起笑容,此时愉悦的心情影响到歌唱情感的表达,如此时进行歌唱,即使是悲伤的歌曲,内心亦是愉悦的状态;在生活中,当悲伤时,往往会情不自禁的哭诉或悲伤不语。这其中的愉悦或悲伤即是歌唱的状态,可以说,歌唱是人们语言所不能达到的内心情感状态。歌唱中体现着人的情感,大千世界,芸芸众生,喜怒哀乐都是情感,一首歌曲通过歌词、音乐创作背景、歌唱者演唱的状态等,都将情感特点体现出来,特定的情感所体现出特定的声音^[1]。

1.2 歌唱中情感表达的重要性

在歌唱中,情感表达是至关重要的,感人的歌声与情感是无法脱节的,演唱者传达给观众的不仅仅是歌声而是情感,因为有了情感的渲染才显得歌曲悦耳,因为有了情感的流露才显得歌曲高级。作为歌唱者,充分掌握歌曲表达的含义,反复推敲每一个字所体现的情感,反复揣测唱段的气息

与力度,表达出音乐所涵盖的内容,进而与观众产生共鸣,带动观众投入到歌声中,让观众跟随着演唱者的喜怒哀乐走。音乐的魅力之处取决于情感的表达,以情带声,以声传情,二者缺一不可,否则再动听的音乐也无法打动观众,因此歌唱中情感表达是非常重要的^[2]。

2 歌唱中作品情感表达的前期准备

歌唱中情感的传达固然是运用歌词和曲调一并呈现出来,但是对于歌曲的内容和情感来说,更注重内在有深刻的感悟。因此,怎样把握歌曲内涵,理解音乐情绪,都是值得思考的问题,因此我们需要从下面三方面做前期准备工作。

2.1 歌曲的作者分析

初识一首歌曲,首先映入眼帘的是作者,分析作者是首要任务。对作者的分析过程,涉及作者的基本情况,创作背景等等,并结合背景情况完成对内容的分析,挖掘和剖析歌曲传递出的情感,从而做好内容上的调节,控制演唱节奏。不同的歌曲的作者分析,帮助我们进一步诠释作者的情感。例如耳熟能详的歌曲作者“凤凰传奇”,以民族风火遍大江南北,是中国大陆具有相对广泛知名度的二人组合,其演唱作品多融合了现代音乐元素,男女老少几乎都会哼唱几句。组合中,女士高昂、有弹性的嗓音,男士配合的天衣无缝,所以独树一帜的曲风让观众听了歌曲刻骨铭心。谈起“凤凰传奇”,耳边就会想起熟悉的旋律,例如:《荷塘月色》、《月亮之上》、《自由飞翔》、《最炫民族风》等等,如今快节奏的生活,听上一首“凤凰传奇”的音乐,心中的压力会释放好多,愉悦的心情随之而来^[3]。歌曲的作者体现着歌曲的风格,想到“凤凰传奇”,自然而然,歌曲是欢快而又温婉的。

2.2 歌曲的歌词分析

歌曲中歌词的分析是其次要进行的任务,歌唱者演唱一首歌曲,应该根据歌词的大意和当时所处的历史背景,一字一词的分析歌曲,对歌词的理解就是对歌曲所要传达出来的情绪与情感理解的分析。通过歌词,可以理解歌曲的思想与内涵,了解作者创作的思想理念,越深刻的分析,感悟就会越深,歌曲表达就会越纯粹。歌曲有一定的节奏感,唱

每一首歌曲时，歌词所体现的情感都有所差异。例如：“众人划桨开大船”，这是一首充满激情与斗志的歌曲，从歌词中“一加十，十加百，百加千千万。你加我，我加你，大家心相连”。可充分体现出国人齐心协力，团结互助的优良传统。“一根筷子轻轻被折断，十双筷子牢牢抱成团”，在这句歌词中也不难看出，团结就是力量，斗志昂扬的情感贯穿整个歌曲，体现出的情感是壮志豪迈^[4]。

2.3 歌曲的情感分析

情感的传达是歌唱中的重点。听众在欣赏一首著名的歌曲时，是百变不会烦感，这是因为在演唱过程中，歌唱者将淳朴、真实的东西用心的传达给听众，观众的情感和演唱者融为一体，产生共鸣。例如：“凤凰传奇”的《荷塘月色》在音乐领域创造了奇迹，是一首走中国风格的抒情歌曲，改变了传统“凤凰传奇”的草原风格，变成走温柔的抒情路线，深受人们的广泛喜爱。这首歌曲在演唱中曲调婉转、意味深长，可以说是风格转换的一种新尝试，无形中情感流露出轻盈、纯粹、本质的东西，观众在听觉上、视觉上都是全新的体验。“弹一首小荷淡淡的香，美丽的琴音就落在我身旁……”随着歌曲演唱，不难感觉出一幅美丽的江南荷塘月色展现在眼前，情感呈现的是热爱荷塘月光下的风景，对荷塘风景的欣赏。歌曲透露着情感，情感映入到歌唱中，因为有了情感，歌声中更具有迷人的魅力^[5]。

3 歌唱中演唱者情感表达的策略

如若歌唱中没有了情感，就如美食里没有盐的存在，无味而缺少灵魂，情感是声音的核心，用歌声来传递感情，需强化演唱者的自身演唱实力，加以肢体上的情感表现，最后提高演唱者的心理素质，将歌曲的艺术形象、思想感情、内在底蕴准确的用歌声表达。

3.1 强化演唱者的演唱能力

完美的完成一首歌曲的演唱，首先需要演唱者有足够的演唱实力。歌唱者最需要的三个要素是作为基础的嗓子、作为支撑的演唱技术、作为灵魂的表达。嗓子是歌唱中天生的条件，但是可以后天塑造，通过吸气呼气的练习，最后达到完全掌握声音的共鸣腔体，咬字吐字的方法。歌唱的乐器与其他的乐器是不同的，假如想要一架钢琴，可以去购买，但是歌唱却迥然不同，歌唱的乐器长在身上，需要学习、运用适当的嗓音去歌唱，只有经过正确的练习，才能灵活的运用歌唱乐器，从而将情感完美呈现^[6]。

3.2 增强演唱者的肢体表现

凭借着出色的歌唱乐器太过于单调，加上演唱者肢体表演，一场完美歌唱才有了灵气，因此，肢体表现也是表达情感的又一重要部分。通过手、面部表情的微变化，将观众引入到歌曲中。“手”是演唱者肢体表现时运用较为广泛的，观众眼神会随着手指的方向观望，因此，演唱者演唱时手应大方、自然的挥动。“眼睛”是心灵的窗户，眼神反映出

一个人的内心真情实感，在演唱中，善用眼睛与观众互动，用眼神表达情感，眼神的传递加上手的挥动才能称为一场有灵动的表演。最后，较为重要的一点是“走”，演唱时肢体的表演视觉上会给观众带来眼前一亮，舞台上的“走”更会为情感传达加分，双脚的步伐快慢表现出不一样的情感。总之，情感的传达离不开手、脚、面部表情的配合。

3.3 提高演唱者的心理素质

作为一名演唱者，演唱的实力相当，肢体表现生动形象，最后一步就是突破心理的障碍。信心是成功地基石，有了足够的信心才有气度去歌唱，过于紧张会导致压气，高音唱不出来，故学会欣赏自己，接纳自己，突破第一道障碍。其次，学会自我调节情绪，紧张胆小是演唱者在演唱过程中最经常遇到的问题，对待观众积极回应，适当的闭眼冥想，心要静下来，快速的进入音乐环境中，把观众当做好朋友，以情动人，从而形成良好的心理素质。例如，针对演唱者的基本情况做好模拟性的训练，如模拟歌曲演唱过程中极容易出现各类干扰障碍，观察演唱者的情感表现情况。就出现的波动情况进行记录，并逐步完善干扰训练方案，以便于增强演唱者的心理素质，在舞台之上可以更从容的表现自我，达成情感渲染的目标，最终为歌曲情感的诠释和表达提供服务。

综上所述，歌曲演唱中情感是声音的核心。用歌声合理准确的传达感情，需要演唱者在表演之前了解歌曲作者以及歌词大意、创作背景，加上实力相当的演唱能力和肢体表演技巧，提高心理素质，适当学会调节紧张情绪，更好的对声音和情感进行协调，才能在歌唱中将歌声与情感完美结合，最终达到运用歌声传达情感的目的。

参考文献

- [1] 陈慧. 歌唱表演中的情感体验[J]. 艺术大观, 2021(20): 5-6.
- [2] 孔嘉艺. 论音乐表情术语在歌唱中的重要性[J]. 明日风尚, 2021(01): 26-27.
- [3] 刘洋. 声乐演唱中的情感表达[J]. 艺术大观, 2020(33): 27-28.
- [4] 丁治山. 歌唱活动中的情感表达[J]. 中小学音乐教育, 2020(11): 3-6.
- [5] 谢靖. 试析声乐作品中的情感表达[J]. 参花(上), 2020(11): 69-70.
- [6] 李安隆. 声乐演唱的二度创作及情感表现[J]. 艺术品鉴, 2020(23): 170-171.

作者简介:

陈宪标, 男 汉族, 江苏沛县人, 工作单位: 江苏省沛县文化馆, 职称: 作曲三级(中级)预申报作曲二级(副高), 主要研究方向为群众文化。