

浅谈声乐演唱中的情感表达

吴元进

(江苏省演艺集团歌剧舞剧院)

[摘要]声乐演唱是一种特殊的艺术形式,情感表达在声乐演唱当中是十分重要的。演唱者想要将音乐作品完美的呈现出来,就要将音乐当中所表达的情感进行全面分析。本文从声乐演唱中的情感表达出发,来探讨声乐演唱中情感表达的作用,声乐演唱中情感表达的重点以及声乐演唱中情感表达的方式,仅供参考。

[关键词]声乐;演唱;情感表达

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.214

引言

现如今声乐演唱艺术受到了社会的广泛关注,声乐演唱艺术做为我国文化的一部分,也代表着中华民族的审美与艺术特征。但是现如今有与多音乐爱好者为了追求声音上的炫技,从而忽略了声乐演唱艺术当中的情感表达,从而导致了声乐演唱情感苍白无力。因此,在声乐演唱时要注意演唱的情感表达,才能呈现出优秀的音乐作品。

一、声乐演唱中情感表达的作用

(一)用作品突出作品风格与时代内涵

中国是一个包罗万象的国家,不同地区的音乐也有着不同的风格特点,而且在中国声乐发展的过程当中,由于各个民族与时代元素的融入,促进了我国多元化音乐的形成。一般情况下我们欣赏音乐时,演唱者如果能够让我们感受到强烈的情感与时代风格,那么无疑这是一名优秀的演唱者。因为时代背景的不同,当时代表人物的评价不同,所以只有正确理解音乐中表达的情感,才能体现出艺术作品当中的时代风格,而且如何将作品当中的时代风格体现出来,就需要靠演唱者在演唱时的情感表达^[1]。演唱者对音乐情感的理解与情感表达方式,对歌曲呈现效果有着至关重要的影响,演唱者对情感的把握一定要以音乐的风格来判断,这样演唱者在演唱时对歌曲的情感表达就会得心应手。由于艺术家所处的时代,个人习惯以及社会背景都有所不同,所以时代背景,个人习惯以及社会背景是具有一致性的。因此,演唱者表达的情感是根据时代背景而产生的。

(二)引起观众情感共鸣

在声乐艺术当中情感的表达能互相影响,声乐演唱的特别之处就在于音乐作曲家与音乐听众,能够在对音乐欣赏过程当中进行灵魂的交流与互动。音乐的演唱者在这种交流与互动当中担任桥梁角色,在演唱的过程当中对作曲者与听众进行了情感上的连接。因此,在声乐演唱的过程当中,情感表达是不可缺少的环节。演唱者在音乐中的情感表达,是声乐艺术的生命,演唱者只有将音乐情感淋漓尽致的表达出来,才能传达出声乐艺术的生命,让听众产生共鸣。但是如果想让听众产生感动,首先就是要先感动演唱者本身,如果演唱者本身没有对音乐作品产生相应的情感,就不能充分将作品中的感情传达给观众,同样观众也不能产生相应的情绪,因此观众情绪与演唱者情绪是互相作用的。

二、声乐演唱中情感表达的重点

(一)掌握歌词表达的意义

在声乐演唱当中歌词的含义是演唱者情感表达的主要对象,也是演唱过程当中情感表达的主要切入点。演唱者在演唱的过程当中,首先要保证演唱时歌词的清晰度。演唱者在对音乐作品进行学习的过程当中,要充分的了解音乐作品创作的背景以及作者的身世,然后通过歌词来感受作者所表达的含义,对音乐作品的内涵美与层面美进行感知。音乐的整

体旋律是与歌词相辅相成的,音乐的演唱者要以歌词为主,旋律为辅,在演唱的过程当中与自身相结合将二者完美的呈现出来。声乐演唱当中的情感表达要注重整体的便捷度,同时演唱者还需要对自身演唱的技艺进行提升,这样才能在声乐演唱时更好的表达出艺术作品当中的情感。

(二)迎合歌曲中的情感诉求

不同音乐艺术作品所表达的艺术情感也有所不同,其中主要原因就是创作者所处的年代与创作的时代背景,演唱者在理解音乐作品的情感表达时,会感受不同作品当中不同时代的精神风貌。声乐演唱者需要将自身带入到作品所代表的时代当中,将自身转换成作品当中的角色,从而进入作品当中探索情感的诉求,之后演唱者在演唱的过程当中,要将当中表达的情感与情怀进行演唱。例如,在演唱类似江南水乡女子的题材时,演唱者要进入到作品的歌词当中,要在歌词当中理解到女子的情感诉求,并在歌曲自身旋律与演唱者自身视角之间进行切换,并将自己带入到作品当中的角色。从歌曲中女子的角度出发,来考虑歌曲当中所表达的情感,要迎合作品当中的诉求,从而加强演唱的整体效果,实现优质的声乐演唱。

(三)结合演唱者自身的特点

因为歌曲原唱的原因,后期其他的歌曲演唱者在对其进行演唱时,就可能出现模仿原唱的情况。但是由于每个人的演唱水准不同,如果对原唱的演唱方式进行模仿,就没有办法保证整体的演唱效果,而且还会在一定的程度上降低了音乐演唱情感表述。因此,演唱者在对有原唱音乐进行理解时,要正确审视自身的整体技艺,要对自身演唱水平有着一定的自信,要相信自己声音演唱的实力,演唱时将自身特色更好的融入歌曲当中^[2]。要经常进行自身特点与歌曲情感融合的练习,要从根本上提升演唱者自身的情感表达与演唱水平,从而在后期演唱的过程当中,能被大众所认可,从而提升演唱者自身的艺术造诣,利用自身独有的音乐特色来影响着新时代人。

(四)呈现乐曲的美感

在声乐演唱的过程当中,演唱者需要通过声音的途径,将音乐艺术当中的审美性发挥到音乐表演当中来。因此,声乐演唱者在演唱练习的过程当中,要更加注重对作品美感的呈现。尽管有一部分声乐演唱者,通过对声乐演唱的学习,练习以及对音乐情感含义的理解,并且将演唱者的自身思想融进了歌曲当中,形成了独特的音乐演唱风格。但是在音乐演唱的过程当中,因为自身具有了多种的演唱风格,从而变成了炫技风格的演唱。声乐演唱作为一种艺术形式,在呈现后往往能受到大众的再度审视。因此,声乐演唱就出现了内在美与外在美两种概念。为了能够充分调动观众的情感,演唱者在演唱过程当中应该加强音乐的饱满度,要合理应用自身的肢体语言,使声乐演唱表演提升为视觉与听觉的双重享受。

三、声乐演唱中情感表达的方式

（一）乐曲的语法与语调

声乐的演唱是一种声音艺术，因为声乐演唱就是通过演唱者发出的声音，来传递音乐作品当中的艺术情感。声乐演唱也是一种语言的艺术，因为它是通过语句构成的艺术作品，并且歌词长短与歌词分句都会影响着歌曲整体情绪发展，如果出现了歌词分句不合理的情况或者演唱时不分逗号和句号，一句话来回换气，这样就会把歌曲唱得支离破碎，从而影响演唱者对歌曲的演绎以及观众对整首歌的欣赏。演唱者在演唱的过程当中，要明确音乐作品当中情感表达的句法，但是明确情感表达句法的前提就是要调整好语调。语调是指语速的快慢，语调的类型分为五种包括升调，降调，升降调，降升调，平调。人在说话时是可以通过语调来表达自身的态度与情绪，同时歌曲演唱语调也能通过作者歌词标点符号来表达，使演唱者能对歌曲中表达的情绪进行充分掌握。例如，《长相知》是歌颂爱情的歌曲，它出至于汉乐府，是中国的古典歌曲。因为古代人都比较信奉天神，所以此歌曲描述的是主人公用上天作证，来表达自身对爱情的坚定。虽然《长相知》后边六句歌词比较简短，但是却具有较高的文学性，这也是古典音乐的魅力所在。《长相知》当中的“我欲君长相知”，因为其上一句是在描述通过对上天发誓来表达自己的爱意，因此语调应该较高，下一句话是要把心中所想说给自己听，又要表达出主人公对爱情的坚定，因此在唱这句时语调要平缓。除此以外，演唱者在演唱时断句也会影响到歌曲情感的表达效果，如果将《长相知》当中的“我欲君长相知”的语法打乱，不按照原有的特点进行演唱，就无法表达出主人公对爱情的坚定^[3]。因此，演唱者在演唱歌曲时要弄清楚歌曲语法语调所表达的情感思想，这样才能将歌曲中所表达的情感，完完全全的传递给观众。

（二）乐曲的节奏与速度

乐曲当中速度就是音乐的生命，音乐速度就像人体的心脏，心脏在人体中跳动时要稳定，跳动的速度不能随意变化，音乐的速度也是如此。如果在对音乐进行演唱的过程当中，演唱者对歌曲的速度没有一定概念，那么这首作品一定是失败的，因此可得知歌曲的速度变化在一首完整歌曲当中，担任着十分重要的角色。在歌曲演唱的过程当中，歌曲的速度与情感是相互制约的，歌曲速度快慢能够表达出歌曲的情感，歌曲情感内容也决定着歌曲整体速度的快慢。演唱者对歌曲速度的整体把握，是依靠作词家标注与演唱者自身对歌曲的理解，这样才能做到对歌曲情感的升华。因为在对歌曲进行演唱时，整首作品的演唱速度需要演唱者全控制，然而对歌曲速度控制的关键点，就在于演唱者对歌曲情感的理解与想象，歌曲当中所表达的情景，就能让演唱者体会到歌曲的速度，演唱者如果只靠记歌词标注的速度，那么对歌曲速度的掌握就会有一定难度。这个时候演唱者可以对歌曲进行适当的情景想象，利用这种不偏离词曲家本意的意境对歌曲进行演唱。因为速度与情感的相互制约，互相影响。所以当演唱者自身对歌曲创造出相应的情景，就会引出适合歌曲相应的速度。除了歌曲情景能够影响到演唱者的演唱速度以外，歌曲本身的情感也会影响到演唱者的演唱情绪与演唱速度。例如，在演唱《火把节的欢乐》这种愉快的歌曲时，演唱者的情绪以及速度都是比较欢快的。在演唱类似《孟姜女》这种悲伤的歌曲时，演唱的速度与节奏就比较缓慢。歌曲背景能够影响到演唱者在演唱时的整体速度，而且在演唱的过程当中，演唱速度要随着情感的变化而变化。因此，在演唱时如果不能很好的控制歌曲速度，就会影响到歌曲情感的表达。

（三）乐曲的音色与力度

在声乐演唱时，演唱的声音色彩，也能充分表达出歌曲中的情感。因为音乐的类型不同，表达的情感不同，所以每种歌曲演唱时所需要的音色也有所不同。演唱者在对歌曲进行演唱时，要根据音乐作品对自己的音色进行调整，从而增加歌曲整体的感染力。南北方的歌曲相比，演唱时音色就存在着很大的差别。南方歌曲整体的音色以甜美柔和为主，北方歌曲的音色大多数以宽广豁达为主。通过音色的差异，我们就能分辨出地域与风土人情的区别。演唱者在进行歌曲演唱时，最忌讳的就是用一个音色来演唱不同类型歌曲。在声乐演唱艺术当中，对音色的调整就像是画家调颜色一样，歌曲富有丰富的色彩，那么歌曲的感染力就会越强。在人们的日常交流当中，不同的音色能够表达出不同情绪^[4]。我们能够透过别人说话的声音，来判断这个人的情绪是喜是悲，因为人在心情低落时与心情愉悦时的声音色差是完全不一样的。因此，演唱者在对歌曲进行演唱时，要把握好歌曲本身的情感，然后在对自身的音色进行调整，才能将歌曲当中不同的人物塑造起来，将不同的情绪表达出来。

（四）乐曲的情感与语言

在艺术的世界，声乐艺术是表达情感最直接的艺术形式，那是因为声乐艺术做为一种语言，能够对情感进行不同的表达。声乐艺术语言是最具有文学性的语言，是带有旋律容易听懂的语言。语言因素贯穿着声乐艺术的审美，虽然学习任何一首音乐都要注重当中的音标注音方式，从而学会演唱整首歌曲。但是要想将一首歌曲当中的情感充分表达出来，就需要从整个音乐作品入手，从而充分将歌曲当中的情感表达出来。中国的声乐艺术语言与日常语言，都是由有声语言做基础的，但是声乐艺术语言与日常语言存在着很大的差异。声乐艺术语言是文学性的语言，特别是中国的古典音乐，其特别具有诗化性。例如，《关雎》《长相知》《杏花天影》《越人歌》等古典音乐都是从诗经、楚辞、汉乐府，唐诗以及元曲演变而来的，因此都具有较强的诗化性。在演唱古典的音乐作品时，为了更好的将这种古典艺术作品呈现出来，演唱者就需要对音乐的故事背景以及作者情感表达进行了解，在将歌曲当中所要呈现的情绪表达出来。但是对于现如今白话歌词来说，作者很容易就能从中语言当中提取出作者想要表达的情感。语言是人类发展至今的交流工具，也是创作声乐艺术的重要条件。

结论

综上所述，在声乐演唱时演唱者想要更好的呈现出音乐作品，就需要对音乐中表达的情感进行分析，从而将自身融入音乐当中，再将歌曲当中的情感表达出来。想要做好声乐演唱时的情感表达需要调整乐曲的语法与语调，控制乐曲的节奏与速度，掌握乐曲的音色与力度，从而更好地将音乐的情感表达出来。

参考文献

- [1] 孙婷婷. 探析民族声乐演唱中的情感表达与个性体现[J]. 作家天地, 2021, (29): 87-88.
- [2] 刘睿. 民族声乐演唱中的情感表达与演唱技巧探讨[J]. 中国民族博览, 2021, (18): 147-149.
- [3] 刘文静. 谈声乐演唱情感表达中激情与理智的关系——以歌曲《生死相依，我苦恋着你》为例[J]. 戏剧之家, 2021, (25): 47-48.
- [4] 王志达, 李云. 技术与情感表达对声乐演唱的意义——评《声乐艺术美学原理与实践探索研究》[J]. 科技管理研究, 2021, 41(16): 237.