

声乐表演中的情感传达研究

吴美玲

(井冈山大学音乐学院 江西, 吉安 343009)

Research on Emotional Communication in Vocal Performance

Wu Meiling

(School of Music, Jinggangshan University, Jiangxi, Ji'an 343009)

Abstract: With the continuous enrichment and development of social and cultural life, music art has received widespread attention and love from people, and has gradually become a unique and important art form for humans to express inner emotions and convey ideas. As one of the important forms of musical expression, the core charm and value of vocal singing largely depend on the depth and accuracy of emotional expression. Therefore, emotional expression plays a crucial role in vocal performance. This article aims to systematically expound the core importance of emotional expression in vocal singing practice, deeply analyze the key factors that affect the effectiveness of emotional expression in vocal singing, in order to arouse the high attention of singers to emotional expression, guide them to continuously deepen their artistic and cultural cultivation and humanistic background in artistic practice, enhance their ability to accurately interpret the connotation of vocal works, and ultimately form a distinctive and unique artistic singing style on the basis of integration.

Keywords: vocal singing; Emotional expression; Singing style; Cultural heritage

摘要: 随着社会文化生活的不断丰富与发展, 音乐艺术日益受到人们的广泛关注与热爱, 并逐渐成为人类表达内心情感、传递思想的一种独特且重要的艺术形式。作为音乐艺术的重要表现形式之一, 声乐演唱的核心魅力与价值, 很大程度上取决于情感表达的深度与准确性。因此, 情感表达在声乐演唱中占据着举足轻重的地位。本文旨在系统阐述情感表达在声乐演唱实践中的核心重要性, 深入剖析影响声乐演唱中情感表达效果的关键因素, 以期唤起演唱者对情感表达的高度重视, 引导其在艺术实践中不断深化自身的艺术文化修养与人文底蕴, 提升对声乐作品内涵的精准解读能力, 并最终在融会贯通的基础上, 形成个人鲜明而独特的艺术演唱风格。

关键词: 声乐演唱; 情感表达; 演唱风格; 人文底蕴

情感的表达是歌唱者艺术生命力与感染力的终极呈现。只有当演唱者精准地把握住声乐作品所蕴含的情感内核, 并娴熟地运用其掌握的演唱技巧, 将这种情感淋漓尽致、富有层次地展现于演唱过程之中, 其艺术表现才能直抵人心, 引发听众的强烈共鸣, 从而真正揭示并传递出声乐作品内在的艺术美感和精神价值^[1]。缺乏真挚情感支撑的演唱, 无异于徒有华丽外表的空壳, 其展

现的只能是苍白无力、索然无味的音符堆砌。

一、声乐演唱中情感表达的核心地位

在声乐演唱的艺术实践中, 歌唱者唯有做到“声情并茂”, 即以真挚饱满的情感驱动声音, 将歌曲的情感内容生动而深刻地传达出来, 才能有效地触动听众的心灵, 引发深层次的情感共振, 从而充分展现声乐演唱所独有的艺术感染力与审美价值^[2]。我国古代音乐理论典籍《乐记》早已明

确指出：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。”这深刻揭示了声乐艺术的本质——它是以声音为载体，表达人类内心情感波动的一种高级艺术形态。声乐演唱并非仅仅是声音技巧的展示，其核心在于情感的传递^[3]。只有当演唱者深刻领悟并内化了歌曲的情感精髓，将自身的情感体验有机地融入演唱过程，做到“以声传情”、“声情交融”，方能演唱出具有真正艺术感染力、能打动人心作品。诚然，扎实的演唱技巧是声乐艺术表现不可或缺的基础和工具，它确保了声音的准确性、美感和可塑性，但演唱者绝不能因此陷入“重技轻情”的误区。必须清醒认识到，“情”是整个声乐演唱的灵魂所在，是赋予技巧以生命力和意义的核心要素。为避免本末倒置，演唱者在进行二度创作（即演唱）之前，必须对所演绎的作品进行深入细致的研究，包括其创作背景、思想内涵、情感脉络等，力求与作品本身的情感世界产生深刻的共鸣，并将个人的情感体验与理解融入其中，对音乐作品进行个性化的情感重塑^[4]。最终，再通过精湛的演唱技巧，将内心酝酿、融合后的丰富情感完美地外化呈现。唯有这种饱含情感的演唱，才能实现“以情动人”的艺术效果，感染听众，并充分彰显音乐作品深邃的灵魂所在。

二、影响声乐演唱中情感表达的关键因素

（一）演唱者对作品的深度理解与共鸣

演唱者对声乐作品的深刻理解和情感共鸣，是实现高水平情感表达的首要前提和关键基石。每一部声乐作品都是作曲家心血的结晶，凝聚着其独特的思想情感、审美观念、人生体验以及艺术追求^[5]。作为一种特殊的情感表达载体，演唱者要真正演绎出声乐作品的精髓与灵魂，就必须对其展开全面而深入的解读。这要求演唱者在演绎一首作品之前，必须进行详尽的案头工作：深入了解该作品所属的艺术流派、产生的特定时代背景、作曲家创作时的意图动机以及其灵感来源等。在解读过程中，演唱者必须尊重作品原有的情感逻辑和发展脉络，准确把握其核心的情感基调（如欢愉、悲伤、激昂、内省等），细致挖掘其中情感层次的起伏变化及其所蕴含的深层意义，从而深刻理解作曲家希望通过作品传达的核心情感与思

想主旨。例如，在演绎《我住长江头》这首作品时，演唱者必须理解到，作曲家青主是在经历了北伐战争的激烈与残酷之后，受到北宋李之仪《卜算子·我住长江头》词作的启发而创作此曲。他赋予了这首古典爱情词崭新的时代内涵——既是对战争中英勇牺牲的战友们的深切缅怀，也寄托了对未来和平美好生活的无限向往^[6]。演唱者唯有深入领悟作曲家这种复杂而深沉的情感寄托，才能在演唱中准确传达其精神内核。同时，演唱者自身丰富的人生阅历和情感体验，也会在理解作品时不可避免地融入个人的主观感受。此时，演唱者需要具备高度的艺术自觉，努力将个人的情感体验与作曲家所要表达的情感有机地结合起来，进行创造性的融合，而非简单替代或扭曲原作情感。这种结合过程，正是形成演唱者个人独特艺术处理方式和情感表达特色的重要途径。

（二）演唱者对歌词内涵的精准把握与诠释

语言是人类传达思想、表现情感的最基本工具。声乐艺术作为人类情感表达的一种特殊形式，其本质正是音乐旋律与文学语言（歌词）的完美结合^[7]。因此，歌词在声乐演唱中扮演着传递语义、承载情感的核心角色，是歌曲内容与情感的直接载体。演唱者要想完美地演绎一首声乐作品，必须高度重视对歌词的深入分析与精准把握。因为歌词的语义、意境、情感色彩直接决定了整首歌曲的情感基调和方向，是音乐表现的主要内容依托。演唱者在接触一部作品之初，首要任务便是反复研读歌词内容，并结合作品的创作背景、时代特征等，深入体会歌词背后作曲家试图表达的情感世界和思想意图。传统声乐理论中强调的“歌词为先、节奏次之、声音居末”，充分印证了歌词在歌曲艺术构成中的基础性地位^[8]。演唱者要富有感染力地演唱一首歌曲，必须对歌词进行细致的文本分析（包括词义、语境、修辞等）和情感揣摩，通过理解歌词来把握作曲家情感表达的脉络和重点。只有深刻理解了歌词，演唱才能言之有物、情有所依，才能真正唱出“以情动人”的艺术效果。值得注意的是，演唱者在把握歌词含义时，绝不能仅仅停留在字面意义的理解上，更需要透过表象，深入挖掘歌词所蕴含的象征意义、隐喻内涵和深层情感。例如，在演唱《红梅赞》时，

演唱者必须结合作曲家阎肃在歌剧《江姐》中的创作背景来理解歌词。歌词表面是赞颂红梅凌寒绽放、坚强不屈的自然品格,实则运用了象征手法,借红梅之“魂”来热烈歌颂革命者坚贞不屈、视死如归的崇高精神,并借此表达对革命事业必将取得最终胜利的坚定信念和美好憧憬。忽略这一深层内涵,演唱就失去了灵魂^[9]。

(三) 演唱者对演唱技巧的娴熟与艺术化运用

演唱者要将内心深刻理解的情感通过声音完美地外化呈现,真正实现富有情感的演唱,离不开对演唱技巧的熟练掌握与高度艺术化的运用。技巧是实现情感表达的桥梁和手段。这要求演唱者能够通过精准地控制歌曲的节奏、速度、力度、音色等音乐元素,来细腻、生动地表现歌曲的情感内涵^[10]。

1. 节奏

音乐的情绪和内容往往直接通过节奏的律动来体现。节奏是音乐的骨架和脉搏,其长短、强弱、快慢的丰富变化,直接塑造着不同的音乐形象和情感氛围。演唱者必须精确把握作品的节奏特点,深刻理解节奏型所蕴含的表现意义,并严格遵循节拍的稳定律动,同时结合恰当的呼吸支持,才能准确传达其内在情感。节奏的严谨性与表现力缺一不可。

2. 速度

歌曲的速度是演唱者处理歌曲情感、营造氛围的有效途径。一般来说,表现欢快、激动、紧张等情绪时速度宜稍快(如快板、急板);表现悲伤、沉思、庄严等情绪时速度宜稍慢(如慢板、广板)。演唱者需根据歌曲的整体情感基调和具体段落的情感变化,在遵循作曲家基本速度标记(如行板 Andante、中板 Moderato)的前提下,合理而灵活地掌控演唱速度,必要时可运用微妙的速度伸缩(rubato)以增强表现力,使演唱速度更准确地契合情感表达的需要^[11]。

3. 力度

声音力度的控制是表达情感强弱变化的关键。演唱者要高度重视在情感表达中对声音力度的精妙掌控,善于运用力度的强弱对比和渐变(如渐强 <crescendo>、渐弱 <diminuendo>、突强 <sf>、突弱 <subito p>)来刻画不同的思想情绪。

例如,用渐强的力度可以营造激昂、推进、高涨的情绪,推动音乐走向高潮;用稍弱的力度则能强调含蓄、忧伤、神秘或细腻的情感,营造内省或亲密的氛围;而运用强烈的力度对比(如从极强 <ff> 骤然到很弱 <pp>)更能制造戏剧性冲突,引发听众强烈的情感共鸣。力度的层次变化是情感张力的核心来源^[12]。

4. 音色

音色的变化是表达不同情感色彩的又一重要技巧。不同的音色(如明亮的、圆润的、浑厚的、柔美的、沙哑的、戏剧性的等)能传递截然不同的情感信息,是演唱者重要的声音调色板^[13]。演唱者在演唱一首歌曲时,需要根据歌曲不同段落、不同情绪的需要,通过调整发声位置、共鸣焦点、气息运用以及咬字吐字的方式,灵活调整 and 选择最适宜、最具表现力的音色进行艺术表现,使歌曲的情感表达更具层次感、画面感和感染力^[14]。音色的艺术性运用能深刻揭示歌词内涵与音乐意境。

总而言之,演唱技巧是服务于情感表达的。只有将技巧的运用建立在深刻的情感理解基础之上,进行合理、巧妙、艺术化的处理,才能帮助演唱者更完美、更深刻地揭示和传达出声乐作品所蕴含的丰富情感世界,使演唱真正深入人心,余音绕梁^[15]。

三、结语

综上所述,情感表达是声乐演唱艺术的核心生命力与灵魂所在。唯有饱含真挚、深刻情感的演唱,才能超越单纯的声音技巧展示,产生强大的艺术感染力,真正打动听众的心灵,实现声乐艺术的价值。演唱者要使自己的演唱充满情感魅力,就必须在艺术实践中遵循以下核心路径:首先,必须对所演绎的声乐作品进行深入透彻的理解,力求与作品及作曲家的情感世界产生深度共鸣;其次,必须精准把握歌词的语义内涵、情感基调和深层寓意,确保“情有所依”;最后,必须熟练掌握并艺术化地运用各种演唱技巧(节奏、速度、力度、音色等),将内心理解的情感通过声音完美地外化呈现。此外,如果演唱者能够更进一步,在尊重原作的基础上,将自身独特的人生阅历和情感体验与作品情感进行创造性的融合,赋予作品以新的时代解读或个人化的艺术内涵,则有望

形成更具辨识度和艺术价值的个人演唱风格,从而使其声乐演唱达到更高的艺术境界,焕发出更加璀璨的光彩。

参考文献:

[1] 肖艳.论声乐表演中情感表达的重要性与实现途径[J].音乐创作,2023(2):178-181.

[2] 张继红,王哲.民族声乐演唱中的情感维度构建与审美表达[J].中国音乐,2022(5):189-192.

[3] 李娜.美学视角下声乐表演的情感与形式统一性研究[J].艺术百家,2021,37(S1):234-237.

[4] 陈剑.声乐表演中的“声情并茂”:历史沿革与当代实践[J].人民音乐,2020(11):78-81.

[5] 王紫薇.论歌剧表演中人物角色的情感塑造与传达——以《伤逝》子君唱段为例[J].音乐探索,2023(1):112-118.

[6] 郭祥义.谈声乐演唱的二度创作与情感表现[J].中央音乐学院学报,2022,42(4):145-152.

[7] 刘蓉慧.中国古诗词艺术歌曲演唱中的意境营造与情感表达[J].交响(西安音乐学院学报),2021,40(3):123-128.

[8] 张美林.声乐表演艺术中情感调动的心理学策略

研究[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2020(4):134-139.

[9] 宋瑾.当代声乐表演的情感真实性及其美学问题[J].音乐研究,2023(3):89-96.

[10] 董华.声乐演唱技术与艺术情感表达的平衡研究[J].四川戏剧,2022(8):156-159.

[11] 杨梦春.从“歌者”到“角色”:论声乐表演者的情感代入与抽离[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2021(2):167-173.

[12] 王宏伟.中国民族歌剧演唱中的情感层次与表现力研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2020,38(4):112-117.

[13] 余惠承.论声乐表演中情感传达的“度”的把握[J].音乐天地,2023(4):45-49.

[14] 廖昌永.舞台实践与声乐表演的情感张力[J].表演艺术研究,2022(6):78-83.

[15] 雷佳.中国传统声乐文化的“情韵”在现代演唱中的传承与发展[J].中国文艺评论,2021(10):101-107.

作者简介:吴美玲(1992-5),女,汉族,江西吉安人,井冈山大学音乐学院讲师,专业:音乐。