

声乐作品中的情感表达

周云杰

摘要：声乐是音乐艺术的主要形式之一，它不仅能够将人们的思想意识与精神世界进行一定程度的表现，还能够将社会的意识形态与文化形态进行一定程度的反映。本文从声乐作品情感表达的主要表现与声乐作品情感表达的原则两个方面对声乐作品中的情感表达进行了论述，以期使大众更加深入地理解这一艺术形式。

关键词：声乐作品；情感表达

声乐这一艺术表现形式有着诸多的表达目的，其中，通过情景的描绘、思想感情的表达与情绪的倾诉等来与他人进行感情层面的交流是其重要目的之一，在这一目的的影响下，音乐成为了表达内心情感、思想以及精神世界的有效媒介。在实际的创作与歌唱当中，思想与情感不仅是声乐的主要组成部分，而且是声乐作品的灵魂，声乐所存在的意义很大程度上决定于此。在一定的音乐基础素养的前提下，将作品中所蕴含的思想与所要表达的情感充分地展现出来，不仅能够将声乐的艺术美表现得更加淋漓尽致，还能够获得真正意义上的演唱效果，让听众在欣赏过后有所认识、有所感悟。

一、声乐作品情感表达的主要表现

（一）节奏与速度的选择

对于一首声乐作品而言，节奏与速度就像是其心脏跳动的频率，直接关系着整部作品的表现形式与状态。节奏与速度的稳定是情感表达的主要体现之一，不同的情感表达需要不同的节奏与速度，不同的节奏与速度表达着不同的情感。

如《红豆词》这首歌曲的速度是Andante，是较为缓慢的，这是该歌曲的内容与所要表达的情感所决定的。该歌曲所要表达的情感主要是哀怨之情，因此只有以较为缓慢的速度让气息与大提琴进行相互的融入，才可以将那种大提琴连弓拉出的深沉哀婉的声音与那诗词般美妙的意境表现出来，才能够将作品所表达的哀怨之情传递给听众，从而打动听众。

又如广为传唱的新疆民歌《思恋》，这首歌曲往往被人唱得较为欢快，这是与其节奏密切相关的。《思

恋》这首歌曲以三拍子为主，三拍子通常会让人感觉到圆舞曲节奏一般的快乐，但例外的是这首曲子的速度标记为“忧郁的”，这就表明在对这个三拍子进行演唱的时候，情绪上不应该是欢快的，而应将作品的速度适当放慢一些，情感表达上更加从容一些。如此一来，原本欢快的三拍子就变得抒情了起来，不仅让整个作品显得有几丝忧伤，而且还让整个作品更加大气。

（二）音色的选择

音色是区别歌唱情感的主要参考内容之一，有的音色是天真的，有的音色是幸福的，有的音色是悲伤的，有的音色是安静的，因此，在对歌曲进行演唱的过程中，不同的音色可以用来表达不同的情感。通常情况下，音色的选择要以作品所要表达的情感为依据，如在对爱情这一情感进行演唱与表达时，我们可以采用较为圆润且不乏一点暗淡的声音色彩，也可以采用欢快明亮的声音色彩，因为爱情、思念这样的感情有的时候是快乐的、幸福的，而有的时候又不只是快乐，还会有一些悲伤。如《美好时刻即将来临》表达的是美好的爱情，声音较为明亮，而《让我痛苦吧》这首歌曲却是对爱情当中所经历的痛苦的倾诉，需要较为哀沉一点的音色。

又如在表达悲痛、痛苦、无奈等情感的时候，音色通常比较暗淡，因为这些情感是比较沉重的。以《黄河怨》为例，这首歌曲在演唱时，不能采用明亮的声音，要采用较为暗淡的声音去演唱，因为这首歌曲是对那些被严重压迫，失去亲人与家园的仇恨与痛苦的表达，整部作品的内容与情感就是以沉重为基调的。可见，在对作品的情感进行把握的过程中，根据内容对情感的要

求去进行音色上的选择十分关键。

二、声乐作品情感表达的原则

(一) 情感表达要符合社会主流情感诉求

人的情感有许多种,不论哪一种情感都有着一定的背景与环境。换句话说,人的各种情感不仅与其所在的社会环境相关,而且与其所处的历史环境相关,其情感的选择与表达难以避免社会环境与历史环境的制约与限制,任何一种情感的表达都是在理智控制之下的感性表达。我们知道,声乐作品大多是对美的生活的反映与象征,其创作过程当中存在着对美的审视与选择,具有较强的审美态度。因此,成功的声乐作品往往具有较强的感染力与号召力,这与其对符合社会主流情感的表达是分不开的。如蒙古族著名民歌《牧歌》,虽然歌词仅有四句话,但却将淳朴的艺术形象与美妙的诗意生动地展现了出来,充分表现力人们对草原的热爱与对生活的热爱,而这些情感都是来自于蒙古族人民,是他们内心深处最为真实的情感。

(二) 情感表达要力求真实,符合情理

情感表达要力求真实,符合情理。具体来说,演唱者要将其真实感受与切身体会表达出来,不可虚情假意,更不可矫揉造作,其喜怒哀乐等情感的表达要根据作品的实际内容与演唱者发自内心的体会去进行选择与演唱,同时还要对这些情感的表达进行适当的掌握,表达得太过就会让情感显得矫揉造作,而表达得太少又难以将作品进行较好的演唱。如在表达朋友之情时选择什么样的感情,表达过程中的度要如何把握;表达亲人之间的爱的时候选择什么样的感情,表达过程中的度要如何把握;表达父子之情时选择什么样的感情,表达过程中的度要如何把握等,这些情感与分寸的把握十分重要,不仅关系着作品演绎的成功与否,还关系着听众对作品的理解与接受程度。因此,在实际的演唱活动当中,不仅要要对作品内容进行深刻的理解,还要对作品用心体会,只有这样,才能将作品的情感进行淋漓尽致的表达,才能够让作品的艺术魅力充分展现,从而感染广大听众,引起情感共鸣。

(三) 情感表达要想象力丰富

声乐的创作素材往往来自于丰富多彩的社会生活,要想将声乐作品中的情感恰当、完全地表达出来,演唱者必须充分发挥艺术想象力。因为社会生活的创作素材与情感太过丰富,演唱者不可能将每一个生活环境、每一种社会经历以及每一种细腻的情感都有所体会,所以就要借助想象力这一积极有效的能力去间接体会社会生活,从而对没有经历过的生活环境、社会经历以及思想感情创造必要的条件。如在演唱《小白菜》这首歌曲的时候,演唱者需要去了解当时的社会环境,从而对小白菜这个人物的实际遭遇有所理解与体会,并在此基础上想象自己处在与小白菜一样的社会环境与生活状态之中,然后再去进行这首歌曲的演唱,演唱效果的感染力

一定会提升许多。又如,演唱歌剧《刘胡兰》选曲《一道道水来,一道道山》时,演唱者首先要对刘胡兰的英雄事迹有所了解,了解这个选曲描述的是刘胡兰送别自己军队的时候唱的,然后在此基础上充分想象当时的情景,将自己融入到想象的情境当中,从而在演唱过程中达到声情并茂的效果。可见,只有演唱者借助想象的翅膀将自身融入到所要演唱的环境当中去,才能够让艺术得以接近真实的表现,从而让整个作品的情感表达更加完整、更加丰满。

(四) 情感表达要有自身的艺术特色

演唱者在演唱过程当中对情感的表达要有自身的艺术特色,这主要体现在二度创作上。具体来讲,演唱者在对作品的素材、环境等多方面因素进行了解并充分发挥想象力之后,还需要将其内心的独特感受表达出来。而演唱者对作品的独特感受不是凭空而来的,演唱者要想在作品之中挖掘其深刻的内涵与独特的情感,必须努力提高自身的音乐修养、文化素养,同时演唱者还要善于观察生活,从日常的生活当中去感知人、感知事,从中对人的诸多情感进行总结与体会,从而去突破自身已有的心理定势,让自己对作品的理解更加深入,对作品的情感表达也更加细腻、真实、感人。

三、总结

声乐作品情感表达有着诸多的表现,其中,节奏与速度的选择、音色的选择是其情感表达的两个主要表现。声乐作品情感表达需要一定的原则,不仅要有丰富的想象力,还要有自身的艺术特色。只有对声乐作品情感表达的原则有准确的认识,才能够真正将作品中所蕴含的思想与所要表达的情感充分地展现出来,从而在将声乐的艺术美表现得淋漓尽致的同时,获得真正意义上的演唱效果。

参考文献:

- [1]卢齐厄·马南著,汪启璋译.《歌唱艺术手册》.人民音乐出版社,1981.
- [2]金铁霖.《声乐教学文集》.人民音乐出版社,2008.
- [3]赵震民.《声乐理论与教学》.上海音乐出版社,2002.
- [4]周畅.《我国古代音乐美学中的“情”论》.文艺研究,1983(05).
- [5]黄友葵.《论歌唱的艺术》.湖南文艺出版社,1989.
- [6]邹本初.《<歌唱学>沈湘歌唱学体系研究》.人民音乐出版社,2001.

(周云杰,丽水学院艺术学院讲师;研究方向:高校声乐教学和理论研究)