

浅谈声乐教学中作品情感的把握

李璐

(石河子群众艺术馆, 新疆 石河子 832000)

摘要:声乐艺术融合了音乐艺术与语言艺术,演唱者在声乐表演的过程中需要注重情感的表达,流露自己的真实情感,做到“声情并茂”,这样才能把握歌唱的灵魂。声乐演唱者需要精准的分析作品的思想内涵与人物情感,并且结合自身体验实现再创作,利用自己独特的艺术表现形式,为观众带来丰富的情感体验,从而有效的提升声乐表演效果。基于此,本文重点探讨了声乐教学中作品情感的把握,旨在帮助学生深刻把握声乐作品中的情感表达,有效提升学生的声乐演唱水平。

关键词:声乐教学 情感把握 声情并茂 以情带声

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.24.148

一、声乐作品演唱容易出现的误区

(一) 缺乏感情、模式化的声乐演唱

真实合理的表达声乐作品的内容,是演唱人员必须掌握的能力。部分演唱人员不重视自己演唱歌曲的方式,没有对声乐作品当中所表达的情感进行用心体会,依靠音符的表达来进行演唱,这样很难展现作者想要表达的内涵与情感。相同的歌曲由不同的人来演唱,演唱人员的想象能力、理解能力、文化水平、演唱能力等方面的差异,都会达成不同的声乐演唱效果,展现出不同的艺术风格。因此,演唱者在进行声乐表演的过程中,需要避免缺乏感情、模式化的声乐演唱。

(二) 夸张演唱,违背声乐作品意图

演唱人员想要充分把握声乐作品当中的情感,需要在尊重原作品的基础上,结合自身对作品风格的理解,利用优美的声乐技巧来进行演唱。因此,声乐表演不仅要加强演唱技巧的训练,还需要加强自己对于作品的理解与感悟能力。有些声乐演唱人员往往根据个人的情绪与想法来进行演唱,导致声乐作品的表现过于夸张化,违背了原作者想要表达的意图。演唱者的个人表现欲过强,导致整个表演过程过于随心所欲,这会对声乐作品的原本美感带来极大破坏。因此,声乐演唱人员需要对原作品的思想与情感进行深入感悟,正确认识、理解歌曲中所蕴含的情感,避免不伦不类的声乐表演,可以在合理的限度内发挥个人的艺术创作。

二、把握声乐作品情感的注意事项

(一) 深入了解作品创作背景与歌词

声乐表演者想要使自己的声乐表演深深地感染观众、打动他人,就必须深入了解作品的创作背景、思想内涵、

情感情绪表达,使观众沉浸在丰富的情绪氛围中^[1]。声乐演唱人员需要熟悉作品的歌词,深入体会歌曲的情感与思想内涵,了解作品的创作背景,对作品所蕴含的情感基调进行充分把握。这样能够使声乐演唱者正确的把握情感与情绪的表达方式,在演唱的过程中充分的展现作品的情感内涵。只有把握声乐作品的整体框架,才能保证演唱人员所表达出的情感基调不会偏题。

(二) 剖析作品内涵,把握作品风格

声乐演唱人员首先需要对作品内容进行全面分析。例如,在为歌剧选曲的过程中,需要首先分析歌剧的剧情与内涵,了解歌剧的整体故事情节,分析故事结局的情感基调,了解歌剧中不同人物的性格特点,不同人物在剧中也发挥着不同的作用,承载着情节发展的起因、矛盾、发展、经过、高潮与结局。因此,声乐表演者应当深入把握这些人物的情感,了解情节的发生过程,科学的定位自身的角色。这样,演唱者才能充分地把握角色的不同性格特征,深刻的把握声乐作品所要表达的情感基调与思想内涵。

声乐作品,其作品风格都直观的展现了作者所要表达的情感。有些音乐风格节奏欢快,主要为了展现人物快乐的情感;有些音乐风格舒缓柔和,所要表达的情感也较为平和;有些音乐风格铿锵有力,所要表达的情感一般为奋起反抗、激愤的情绪等。声乐作品所展现出的旋律与其所表达的内容也有着十分密切的联系。例如,在电视剧《红楼梦》的片头曲《枉凝眉》中,该歌曲中蕴含着几位主角爱情的缠绵悱恻与婉转,也暗示了悲凉、凄婉的故事结局。乐曲、歌词相互呼应,因此演唱人员在进行这段唱词的表演过程中,需要对作品的风格进行充分把握,结合歌曲内容把握音乐旋律,使演唱人员能够将自身代入到角色的人物

命运当中，表达出丰富的情感，这样才能打动观众。

（三）把握作品调性、节奏、音域、力度、速度

演唱人员在表演的过程中，需要合理的运用音色浓淡的变化与对比，从而展现出不同的情感基调。例如，在歌剧《伤逝》中的《不幸的人生》唱段，歌剧人物子君的唱词：“可怕啊，父亲夏日般的威严……”这部分内容时，需要将调性从F大调转变为降A大调，配合伴奏的三连音，能够烘托出一种想要逃走的情绪体验，给观众带来情绪上的紧迫感。并且，需要提升主旋律的速度，通过颤抖的略暗音色来展现子君在众人冰冷的嘲讽时、面对威严愤怒的父亲时那种寒冷、凄凉、孤独的情感，声音由向强过度，展现出剧中人物如浮萍一般的悲惨命运以及在黑暗中不断沉浮的悲凉情感。

歌曲演唱过程中，速度、调性、力度、节奏、音域的不同，所表达出的情感也有着不同的差异。在部分声乐作品当中尽管歌曲的旋律一致，但是每段的歌词往往会出现一定的变化。所以在内容不同、旋律相同的情况下，需要利用不同的节奏来表达不同的情感。例如，在演唱《曲蔓地》这首歌曲的过程中，唱词悠扬婉转，需要利用明朗的音色、中强力度进行演唱，表达出赞美的情感与口吻，观众在聆听歌曲的过程中，仿佛玫瑰之王曲蔓地来到了面前。在演唱“微风啊，轻轻吹，歌声啊，快飞去。”这段唱词的过程中，语音要十分轻松，要符合歌词当中“轻轻吹”的描述。演唱者在演唱这段唱词的过程中，需要应用亲切的语气来进行，力度把握要适度。在唱到“歌声啊，快飞去”这部分内容时，所用力度需要稍稍提高，充分表达唱词当中“快”这个字，从而表达了想要迫不及待进行赞美的情绪与情感。

（四）忠于作品情感，真实演唱，发掘情感空间

声乐演唱是一个艺术再创作的过程，因此，演唱人员在表演声乐的过程中，需要忠于原作品所要表达的情况，深刻理解作品内容，并且以此为基础进行进一步的升华，在演唱的过程中融入自己独特的感悟与表演记忆，发挥自己的想象能力，发掘作者在作品中所保留的情感空间，对作品内容进行完善，融入丰富的个人情感。表演者在演唱的过程中要合理的联想，真实的演唱，从而使声乐作品在个人表演的过程中，得到艺术上的升华。例如，中国女高音歌唱家叶佩英在演唱《我爱你，中国》这首歌曲的过程中，叶佩英利用自身独特的理解，充分展现了歌曲中所包含的爱国情感。叶佩英在演唱的过程中，将情感重心放置在了“我爱你”这几个字上，她在表演的过程中，

眼神中饱含爱国情感，仿佛祖国的大好山河、万亩良田浮现在她的面前。叶佩英作为演唱者，将自己融入到真实的情景当中，利用自己的声乐技巧使观众感受到了她对祖国的深深眷恋，歌曲的旋律中蕴含着动人的情感，拨动着观众的心弦，从而使观众也能融入这样的情感氛围中，激发爱国主义情怀，产生情感共鸣。上述声乐作品是影视剧《海外赤子》中的插曲，该影片主要描述了一名老华侨离开故乡多年，又将自己孩子送回祖国报考音乐学院的剧情。女高音歌唱家叶佩英作为一名归国华侨，她有着和影片人物一样的经历，因此能够深刻地体会到离乡游子对祖国的思念与热爱之情，因此在演唱这首歌的过程中，她所表达的情感是自身真实的体验。因此，这种饱含对祖国眷恋之情的声乐演唱，才能真正打动观众，提高舞台感染力。演唱人员进行声乐表演的过程中，不仅需要具备熟练的演唱技巧，还需要不断地提升自身的艺术素养与文化水平，丰富自己的想象能力，培养自身的艺术、社会实践能力，这样才能为观众提供富有感染力，富有个人独特色彩，生动、情感饱满的声乐表演，使观众沉浸在真实的情感氛围当中欣赏声乐作品。

三、声乐教学中对作品情感的把握

（一）引导学生把握对声乐艺术的热情

教育工作者在开展声乐教学的过程中，需要为学生构建“以情带声，声情并茂”的课堂教学模式，引导学生表达自身的情感，掌握正确的声乐技巧，从而改善声乐教学水平。教育工作者需要引导学生把握对声乐艺术的学习热情，提高学生学习的主动性，这样才能提升学习效率。声乐教师应当加深学生对声乐艺术的认识，在日常教学的过程中利用正确的语言表达方式，为学生构建轻松愉快的课堂学习氛围，引导学生学习声乐知识的重难点，促进学生对声乐艺术的热爱。例如，教师可以引导学生欣赏贝多芬演奏《悲怆》的情景，利用视频的形式使学生沉浸在作品所表达的伤感氛围当中，使学生深切地体会到乐曲中饱含情感所表达的出的独特艺术美感，从而使学生充分地认识到带着感情进行声乐表演的重要性。在声乐表演过程中的声情并茂，能够有效地提升艺术表现力。同时，教师还需要加强对学生气场的培养，帮助学生提高气质，进而提高学生的思想境界和道德品质，这样才能更好地提高学生控制情感的能力^[2]。此外，学生在表达自身情感的过程中，教师需要多对学生进行鼓励，激发学生学习声乐知识的热情与自信心，从而迸发出强烈的求知欲。在实际教学的过程中，教师需要对学生进行演唱示范，为学生树立良

好的声乐形象,教师运用生动、优美的声音形象对学生进行引导,使学生的歌唱热情得到大幅度的提升。教师还可以引导学生一起欣赏歌唱比赛、歌剧院、音乐会,聆听优美唱片,使学生在潜移默化的过程中体会音乐所蕴含的美感,这样不仅能够充分地提升学生的音乐艺术审美,还能提高学生自主学习声乐知识的主观能动性。而且,教师需要为学生构建自我表现的机会,使学生能够登台演唱,获得声乐表演的满足感,进而提升学生的学习成就感和自信心。

(二)对声乐作品歌词反映的情感把握

声乐艺术融合了音乐艺术与语言艺术,因此声乐演唱人员在表演的过程中,需要饱含情感,并具备相应的文学素养,这样才能充分的表达出声乐作品中所蕴含的思想内涵。歌词是声乐作品最直接的情感表达方式,因此声乐教师需要对学生进行积极的引导,使学生能够对歌词中所表达的含义进行深刻把握,为学生提供想象力的空间,使学生能够自主建立合理地音乐形象,对声乐作品当中所蕴含的情感进行深刻把握,在演唱的过程中能够合理的运用自己的情绪。教师需要引导学生认真分析作品歌词中的语言韵律,对于蕴含不同情感的歌词,需要采取不同的吐字咬字方式来进行演唱。此外,声乐教师需要培养学生的文学素养,引导学生在课后多听一些优秀的音乐,多阅读一些古今中外的文学名著作品,使学生的艺术鉴赏力、音乐审美能力、文学素养得到大幅度的改善。学生在演唱声乐作品的过程中,教师可以引导学生细致的研究原作品的创作背景,作者的生平轶事以及作品的创作动机,从而使学生能够精确的把握声乐作品歌词当中所蕴含的情感,在舞台表演的过程中能够生动、真实地将这些情感表现出来。

(三)对声乐作品音乐表现方法的情感把握

音乐和声与音响的色调变化、节奏张弛、旋律起伏变化,都能够彰显声乐作品情感的变化。因此,教师在开展声乐教学的过程中,需要引导学生共同感悟、鉴赏不同风格、不同体裁的审阅作品,引导学生了解声乐作品在音色、节奏、力量、速度等方面的差异性,使学生能够充分把握不同力度、节奏、音色对歌曲情感表现的作用。例如,教师可以将不同风格的声乐作品放在一起进行对比,可以将《义勇军进行曲》与《摇篮曲》进行对比分析,引导学生对这两首歌曲进行鉴赏,使学生深刻认识到音乐中的

音色、节奏、力量、速度等表现手法与作品情感表达之间的关联性,对音乐作品当中所蕴含的情感进行精准把握,从而在演唱的过程中将声乐作品的特征、风格、意境充分地表现出来。

(四)对声乐作品的情感进行细致处理

1.对咬字吐字的情感把握

学生在演唱声乐作品的过程中,教师需要知道学生掌握歌唱过程中咬字吐字的规律,对学生错误的读音进行纠正。不同声乐作品当中蕴含着不同的情感,因此在实际演唱的过程中,需要具备不同的特色。对于那些比较慷慨激昂的作品,学生在演唱的过程中,教师需要引导学生吐字咬字铿锵有力,歌唱节奏明快。对于那些情绪较为强烈的声乐作品,学生在演唱的过程中,吐字要清晰、敏捷、明快。对于那些地方民歌的演唱,教师可以引导学生学习地方方言,在演唱的过程中将方言融入唱腔当中,提升演唱效果的生动性与情绪感染力。对于那些抒情、委婉的歌曲,学生在咬字的过程需要轻柔,注重唱腔的连贯性。

2.对前奏、间奏、尾声的情感把握

歌曲的前奏往往代表了歌曲的动机,教师需要引导学生选择合适的情绪进入歌曲,在前奏演唱的过程中把握情绪渲染,使观众能够有效的融入歌曲的情绪当中,避免过于突然。歌曲的间奏部分承担着歌唱休止与承上启下的作用,学生在表演的过程中,教师需要引导学生提前将情绪代入到下一段歌词中。间奏在转调变化的过程中,演唱人员的情绪也需要进行自然的变化。表演者也可以结合现场的气氛对自身的情绪进行调节,利用自己的声乐技巧实现与观众的互动和沟通。在歌曲的尾声部分,有些作品在唱完歌词后,还有较长的尾音,因此教师需要引导学生充分把握歌唱的情绪状态,将自身造型与情感维持到最后一个音符,为观众塑造回味的意境与空间。

参考文献

- [1]葛静.浅析中职声乐教学中作品情感的把握[J].课堂内外(高中教研),2021(8):1.
- [2]李润田.论声乐教学中学生情感与审美能力的培养[J].戏剧之家,2022(04):174-175.