

论高校声乐表演的情感表达与技巧运用

朴妍

贵州省黔南民族师范学院

DOI:10.12238/mef.v8i7.12122

[摘要]声乐表演是高校音乐专业体系中的重要内容，旨在培养演唱技巧高超、音乐表现能力强的音乐人才。而情感表达作为影响音乐表演效果的重要因素，教师要意识到情感表达对学生音乐综合素养发展的价值，帮助学生掌握音乐情感表达的技巧与方法。基于此，本文简要概述了声乐表演情感表达的意义与情感表达的主要技巧，指出当前高校声乐表演中情感表达的现状 & 问题，并结合教学实际提出强化学生情感表达能力的主要策略，希望可以为相关教学工作提供参考。

[关键词]高校；声乐表演；情感表达；技巧运用

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

On the Emotional Expression and Skill Application of Vocal Music Performance in Colleges and Universities

Yan Piao

Qiannan Normal University for Nationalities

[Abstract] Vocal music performance is an important content in the music professional system of colleges and universities, aiming to cultivate musical talents with superb singing skills and strong musical performance ability. As an important factor affecting the effect of music performance, teachers should realize the value of emotional expression to the development of students' comprehensive music literacy, and help students to master the skills and methods of music emotional expression. Based on this, this paper briefly summarizes the significance of emotional expression and the main skills of emotional expression, points out the current situation and problems of emotional expression in vocal music performance in colleges and universities, and puts forward the main strategies to strengthen students' emotional expression ability combined with the teaching reality, hoping to provide reference for relevant teaching work.

[Keywords] Colleges and universities; Vocal performance; Emotional expression; Skills

引言

高校声乐表演的情感表达一直是音乐教学的难题，很多学生虽然掌握了音乐作品演唱技巧，但是无法掌握音乐作品的真实情感，使学生的声乐表演缺失了很多应有的色彩。因此高校及音乐教师要正确看待声乐表演教学存在的问题，意识到情感表达与技巧运用的必要性，积极探索培养学生声乐表演情感表达技巧的教学方法。但目前多数学校依旧存在教育认知不全面、培养方式单一等问题，学生自身的文化素养水平也影响着音乐情感的表达效果。针对上述问题，高校首要任务是转变教育思想，并调整优化音乐专业课程内容，同时可以从理论教学与实践教学两个方面入手培养学生对音乐情感的感知能力与表达能力。而学生也要积极参与各类声乐比赛、学习除音乐之外的文学类知识，全面提升自身的文化素养与音乐实力，从而在声乐表演过程中做到对音乐情感的精准输出与表达，逐步提升自身的声乐表演实力，并为观众奉上更精彩的音乐演出。

一、声乐表演的情感表达与技巧运用意义

（一）有助于增强声乐表演的感染力

声乐作品的重要目标是表演者通过演奏，向观众精准传递音乐作品所蕴藏的丰富情感与内容，从而带给观众心灵的震撼与情感的共鸣，使声乐表演更具有吸引力与感染力。而表演者想要赋予声乐表演感染力，必须具备精湛的情感表达技巧，不仅可以完美演唱整首音乐作品，同时还可以做到音乐情感的精准输出。反之，如果表演者不具备情感表达能力，即便具备再高超的演唱技巧也无法让听众感受到音乐的魅力。

（二）有助于个人表演风格的形成

对于声乐表演者来讲，形成自己独特的声乐表演风格具有非常重要的意义，可以让自己从众多表演者中脱颖而出。当表演者掌握了声乐情感的表达技巧后，会通过多次反复训练逐渐形成自己的音乐风格，这种带有明显个人风格的演唱技巧能够成为表演者的鲜明标记，使自己的声乐表演与他人

形成区别,从而给听众留下更为深刻的印象。

二、高校声乐表演中情感表达技巧

(一) 深入理解音乐作品的情感

表演者要想在声乐表演过程中精准传递音乐作品的情感,最首要的是深入理解音乐作品想要表达的情感。但在高校声乐表演中发现,很多学生在进行表演时并没有对声乐作品进行深入了解,对于音乐创作者的生平、创作背景等内容一概不知,仅凭借歌词猜测创作者所要传递的情感。因此声乐表演中的情感表达应先从了解音乐作品入手,通过查阅大量音乐资料与素材分析创作者的意图与真实情感,随后再通过反复聆听音乐分辨音乐情感的大致走向,为后续音乐情感表达奠定良好基础。以贝多芬《第九交响乐》第四乐章《欢乐颂》为例,这首音乐作品原是德国诗人弗里德里希·席勒创作的诗歌,创作期间欧洲正处于启蒙运动与法国大革命前夕,人们都对自由与平等充满向往。因此这首音乐作品与贝多芬《命运交响曲》的悲壮、沉痛不同,它表达了对美好生活的赞美与向往,以及对友谊的珍视之情。

(二) 借助肢体语言表达音乐情感

观察声乐表演现场可以发现,很多观众无法通过表演者语调、节奏以及音色的变化体会到音乐情感的转变,难以捕捉到声乐表演所要表达的情感。因此表演者要在表演过程中加入适当的肢体动作或面部表情,借助这些直观的、外化的表现突出音乐作品情感的变化^[1],让观众可以快速捕捉到表演者想传递的情感。例如表演者可以利用打开双臂的动作代表自由,用颤抖的身体表示紧张或恐惧,或是用微笑的表情来表达内心的喜悦。值得注意的是,虽然肢体语言能够很好地凸显音乐情感,但表演者要注意肢体动作的幅度与频率,避免因肢体动作或面部表情过多而打乱了声乐表演的节奏与整体效果,不仅无法实现声乐作品情感的传递,也会给观众带来不好的观赏体验。例如在演唱军旅歌曲《一二三四歌》时,为了表现出军人的潇洒气质,不仅演唱的声音要铿锵有力,同时也要重视肢体动作的运用,通过敬礼、跨立等动作凸显军人的豪迈气概。

(三) 控制声乐演唱速度传递情感

在声乐表演过程中,改变音乐演唱速度也是表达音乐情感的有效方式。经常欣赏声乐表演可以发现,音乐节奏较快的音乐作品通常代表着欢快、紧张或愉悦等情感,而缓慢的音乐节奏则通常与悲伤、痛苦等情感有关。因此表演者在进行声乐表演时,也可以选择通过控制音乐速度来表示音乐情感的变化,带动观众进入并沉浸在音乐作品的世界中,深切感知到音乐作品的情感表达及情感起伏^[2]。例如在演唱歌剧《杨白劳》时,第三部分借助较为舒缓的音乐表达了父亲对女儿的爱和对生活的无奈;而第四部分则用大量的三连音使

音乐节奏更为紧凑,强烈表达了杨白劳对黄世仁的仇恨与控诉。表演者在演出时也要注重节奏的变化,把握声乐表演的音乐与情绪,让观众通过欣赏声乐表演感受到杨白劳的痛苦与不甘。

三、高校声乐表演的情感表达与技巧运用现状

(一) 情感表达重视程度不足

通过观察高校声乐表演发现,教师及学生对情感表达的重视程度不足,没有意识到情感表达在增强声乐表演感染力、提升音乐素养方面的重要作用。教师认为声乐教学的主要目标是理论知识与声乐技巧的讲解,在教学与日常训练中很少渗透情感表达相关练习,导致很多学生并不具备准确表达音乐情感的能力。而学生在教师的影响下也会忽视情感表达的必要性,甚至在学习过程中一味追求声乐演唱技巧的提升。在此情况下,尽管很多学生在声乐表演时表现出超高的演唱技巧,但很难让观众感受到音乐的内在情感,从而影响音乐表演的整体效果。

(二) 情感表达技巧培养方式单一

学生想要具备情感表达能力与技巧,需要经过大量的专业练习与教师指导,并在大量实践活动中总结情感表达的方法。但目前高校并没有为学生提供优质的学习与练习渠道,虽然有意识地在声乐教学中渗透情感表达能力的培养,但并没有达到理想的教学效果。其主要原因在于,教师忽视了学生在声乐学习过程中的主动性,习惯通过理论讲解、亲身示范等方式教授音乐情感表达的技巧,但学生却没有实际练习与体验的机会,致使理论成果无法转化为实际的情感表达能力。

(三) 学生文化素养水平较低

很多人认为表演者只需要具备高超的音乐演唱技巧,就可以实现对音乐作品内容及情感的表达,带给观众富有感染力的艺术享受,但事实并非如此。表演者如果不具备一定的文化素养,很难从歌词、音乐旋律以及创作背景中感受到创作者的思想意图,也无法掌握音乐作品情感的细微变化。而当前高校音乐专业的学生就存在文化素养水平较低的问题,对于历史、文学以及艺术等知识的了解不够深入,无法感知到音乐作品的文化底蕴与情感态度,继而影响了学生在声乐表演中的情感表达。

四、高校声乐表演的情感表达与技巧培养

(一) 转变思想认知,调整课堂教学目标

高校要想帮助学生掌握声乐表演的情感表达技巧,提高课堂教学质量是最直接、最有效的方式。因此教师要积极转变传统的教育理念,在培养学生声乐理论与演唱技巧的基础上,融入情感表达的教学内容,以促进学生音乐综合能力的提升。教师可以根据学生的能力设计阶段性教学目标与长期

教学目标，并引入优质的教育资源与实际案例作为教学参考资料，做好学生情感表达能力的培养计划。同时教师要引导学生转变学习思维，意识到情感表达在声乐表演中的必要性，在学习与实践中加强对情感表达能力的关注，通过实际教学行为提高学生的情感表达的重视程度。

（二）多元化教学模式，提高情感表达技能

学生声乐表演的情感表达技巧与运用能力需要经过长时间的培养，教师要对传统的教学方式方法进行革新，将理论教学与实践相融合，以满足学生情感表达能力的发展需要。

1. 模仿教学，初步了解情感表达技巧

模仿是学生了解声乐表演情感表达技巧的有效途径，通过观察优秀音乐家的现场表演可以让学生感受到情感表达的价值与意义，并学习到情感表达的基本方式。因此教师可以利用网络平台搜索大量的声乐表演视频^[3]，引导学生结合歌词观察演唱者在表情、动作以及音乐节奏等方面的变化，总结声乐表演过程中不同动作或音乐节奏所对应的情感。以《故土情》为例，教师可以给学生播放王宏伟、冯金伟等不同歌唱演员的声乐现场，让学生根据视频分析他们演唱过程中的共同之处或个人特色，总结出声乐表演中表达技巧的有效方法。

2. 创设情境，深化学生的情感体验

之所以很多学生在情感表达方面存在困难，其主要原因在于学生并没有完全掌握音乐作品的内容与情感，很难将自己与音乐作品融为一体。在此情况下，高校教师最首要的任务是帮助学生理解音乐作品情感，培养学生音乐感知与鉴赏能力。因此教师可以借助现代化教学技术为学生创设音乐教学情境，采用虚拟现实（VR）或增强现实（AR）等技术向学生呈现音乐作品的创作背景，让学生从第一视角感受创作者的主要心情。随后教师要鼓励学生积极表达自己的想法与感受，通过师生与生生之间的互动交流提升自身的理解能力与感知能力。例如在学习《黄河大合唱》时，教师可以利用虚拟现实技术向学生呈现黄河壶口瀑布的景色，让学生真实地感受到黄河的气势磅礴与壮丽，并在其中融入红军英勇抗战的画面，使学生可以更深刻地感受到这首乐曲对黄河的崇敬，以及对战胜外敌的信心与坚定勇气。

3. 实践教学，表演中提升运用能力

学生声乐表演情感表达能力的提升不能仅依靠理论，更需要学生通过大量的舞台实践总结相应的经验，从而逐步找到情感表达的技巧。因此高校要为学生提供舞台表演的机会，让学生运用理论指导音乐表演，借助音乐表演强化对理论知识的应用。例如高校可以在理论课程的基础上增加声乐表演实践课程，开展肢体语言、面部表情以及音乐节奏等专题训练，有效地提升学生声乐表演中的情感表达能力。高校还可

以鼓励学生积极参加省市级声乐表演竞赛，让学生通过竞赛学习到更多情感表达的方法，并促使自身声乐表演情感表达技巧运用能力的提升。以贵州省黔南民族师范学院为例，学院积极鼓励学生参加2024“歌唱祖国”主题音乐会、贵州省大学生艺术展演等活动，学生不仅凭借精湛的表演取得了优异的成绩，同时也从评委教师那得到了宝贵的学习建议，对于提升学生自身声乐素养、发展学生情感表达能力等具有重要作用。

（三）拓宽知识视野，提高学生文化底蕴

学生希望在声乐表演的同时准确表达音乐情感变化，让观众真切感受到音乐作品的魅力，必须有深厚的文化底蕴作为支撑。因此高校不仅要针对情感表达技巧进行专项练习，也要重视学生文化素养的提升，促使学生更好地展现音乐作品的内涵与情感^[4]。高校可以在音乐专业课程的基础上增加文学类、历史类以及哲学等选修课程，带领学生了解音乐的发展历史，以及音乐与文化之间的相互关系。教师还可以组织学生开展声乐表演研习活动，各学习小组根据音乐作品进行文学创作，用文字表达自己对音乐作品的内容与情感的理解，让学生可以更好地感知到音乐作品的意境，从而为声乐表演的情感表达奠定基础。

五、总结

综上所述，声乐表演的情感表达与技巧运用是其中的关键部分，影响着整部音乐作品的呈现效果以及带给观众的音乐体验。而培养学生情感表达及技巧运用能力，不仅是高校音乐专业教学的必然要求，也是学生音乐综合素养、个人音乐风格养成的关键。因此高校要积极转变传统的教育思想，明确当前学生音乐情感表达能力培养的现状，并根据学生实际情况调整教学目标与课堂内容。同时教师要重视教学方式方法的创新，充分发挥学生的主观能动性与积极性，通过模仿教学、情境感知以及实践教学等多种渠道强化学生对声乐作品的理解，提高学生的音乐情感表达能力。除上述教学改革措施之外，教师也要重视学生文化素养的培养，引导学生获取不同类型的文化知识，从而更好地感受到音乐作品的文化底蕴，增强声乐表演的情感表达效果。

【参考文献】

- [1]张智群.浅析声乐表演中的情感表达与技巧运用[J].参花,2024,(33):53-55.
- [2]慕晓炜.声乐表演艺术中情感表达与技巧运用的完美结合[J].艺术大观,2020,(14):9-10.
- [3]林碧云.声乐表演中的情感表达与技巧运用[J].艺术大观,2023,(30):79-81.
- [4]卢春林.声乐表演中的情感表达与技巧运用[J].戏剧世界(下半月),2024,(04):103-105.

作者简介：

朴妍（1981.9—）吉林省延吉市人，本科，贵州省黔南民族师范学院讲师，研究方向：音乐教育。