

关于声乐演唱技巧和情感把握的研究

文 / 韩 卓

音乐作为一门独立学科，不像画画或者摄影摄像那样具体直观，只能利用音符去传达创作者的情感和意图，这种艺术形式比较抽象，且不同听众的感受与理解也存在个体性差异。歌唱者深刻再现创作者的情感，并及时传达给听众，让听众获得声音和情感的双重享受，是声乐艺术一直在追求的。不过，现如今的专业声乐学习中，人们更偏重于声音的训练和技巧的琢磨。在声乐表演中，声音以情感为出发点，而情感又以声音为中心，两者是相辅相成不可分割的，单方面强调某一方面，都会难以达到理想的歌唱艺术效果。

歌唱者不仅是在唱歌，还在演绎一段动人的故事。“声情并茂”表达了对歌唱者的最高要求。完美的声乐艺术，既包含歌唱者的发声技巧，又传达出歌唱者对于作品情感的理解。声乐艺术的两种因素是声音和情感，两者以演唱技巧作为接入点，相辅相成、不可或缺。本文将从以下几点来阐述如何将这两者结合起来。

一、声乐演唱的基本技巧

声乐技巧在整个声乐演唱过程中很重要。如果声乐水平驾驭不了这部声乐作品，那么所表达出来的情感只会被认为是矫揉造作。这需要长时间的发声训练，将呼吸、发声和共鸣运用到极致，再通过对作品的感悟和理解，才能做到如行云流水般的演绎。

1、歌唱呼吸的正确方法及应注意的问题

(1) 歌唱呼吸的正确方法

鲁索经这样讲过“在所有学习歌唱的人中，谁掌握了正确的呼吸，谁就成功一半。”歌唱过程中，对呼吸进行灵活、适当的调整，直接决定了演唱效果的好坏。

唱歌需要借助呼吸来辅助，可以通过锻炼气息，以适应不同的演唱方式。当前阶段，在所有的歌唱呼吸方法中，横膈膜式呼吸法的运用频次相当高，通常也将此方法称作胸腹式呼吸。此方法指的是，在胸腔、横膈膜和腹部肌肉的共同配合下，对气息进行合理控制。此方法的优点为，在歌唱过程中，将呼吸器官的能动性充分激发和调动起来，胸腔、横膈膜与腹肌彼此协作，相互支撑，实现了对气息的有效控制。

其所追求的是，平稳、灵活且流畅的与嗓子形成良好的配合。此呼吸方法有着鲜明的呼吸支点，音量及音域出现了较大的扩张，各种声音彼此协调，全面统一，呈现出了丰富且强大的声音表现力。

(2) 歌唱时应注意的问题

呼吸时应注意准确地、灵活地运用呼吸方法。歌唱者必须熟知发声技巧，按照情感变化和发声要求，适当地安排换气，如：在一部作品的缓慢处，自如地呼吸即可；速度一旦加快，就需要获得更多的气息，这需要鼻子和嘴巴的共同配合；演唱高音时，为避免喉部过度紧张，得利用大量气息，保持横膈膜的稳定。

2、歌唱发声中应注意的问题及解决方法

(1) 大白嗓问题及解决办法

很多初学声乐者对正确声音没有概念，对于低音区、中音区和高音区全部采用真声去演唱。这种演唱方式是通过挤压喉部肌肉发声，声音出来细而窄，并且发散不集中，长此以往会损坏声带。

解决大白嗓问题要建立正确的歌唱状态，要用科学的发声方法进行训练。在低音区，采用真声进行演唱，并积极调动胸腔，这样出来的声音浑厚有力且有穿透力。在中音区，采用真声和真假混合声去演唱，至于从真声转换到真假混合

声换声点根据每个人的嗓音条件去实际操作。这种演唱方式能突出每位演唱者声音特色而不是千篇一律同一种音色。高音区就采用假声来演唱。

(2) 喉头问题及解决办法

我们常常听到声乐老师提醒说，打开喉咙。非专业人士可能会简单地以为，这不是张嘴吗？当然不是，深呼吸，喉头下降，才能真正打开喉咙。打开喉咙能使气息顺利通过，获得足够的共鸣空间，再运用不同的发声技巧，打造美妙而多元的音色。但是，如何在唱歌时找到喉头呢？其实，我们模拟下平时打哈欠的状态，就能感受到它的位置。

打开喉咙能够获得共鸣空间，但是其大小关乎音色、音量和音域。如果喉头上提，共鸣空间不够，就会挤压喉咙。这样产生出来的音色尖锐、刺耳，音量相对不大，声音传的范围偏小。想要对喉头上提的问题进行控制和解决，应该从多个方面寻找突破点，在此期间，心理因素发挥了极大的作用。初学者通常会因满足于挤压喉咙产生的明亮音色而窃喜。但对于专业学习来说，不能止步于所谓亮的音色，而忽略进一步的学习和多种歌唱技巧的运用。通过对喉咙和腔体的了解，在实践中运用打哈欠去找准喉咙、舌头和下巴的配合方式。同时，强化训练来获得足够的气息支持力，满足歌唱所需。

(3) 歌唱过程中共鸣的问题

乐器并非生来就有动听的声音，需要发音体和共鸣腔体的共同作用。通常，发音体本身的声音单薄无力，但是，通过共鸣作用，就能发挥出其独特音色。声带是发音体，通过呼吸所产生的气流来使之发出声音，这个声音单薄无力，但一经过身体内部空间引起震动，就会形成共鸣现象，从而获得更加美妙的声音。

唱歌过程中，在首个共鸣区就要将喉咙打开，通过口腔发声。歌唱时，喉咙能否打开对吐字发音的精准度产生了关键性影响，这也为胸腔和头腔共鸣奠定了坚实根基。在训练声乐技巧的时候，任何训练方法都要求歌唱者放松自己的胸部并力求胸腔的饱满。有些人会错误地以为，要获得胸腔共鸣，就需要胸部用力。其实，恰好相反，这会使发声过重。

胸腔共鸣向头腔共鸣过渡期间，会经历鼻腔共鸣的过程。只需要通过哼鸣，感受发声的高位置，就可以打造头腔共鸣空间。我们应该明白，鼻音和鼻腔共鸣并不一样，歌唱过程中，对面部的共鸣腔体进行了运用，而非在鼻腔内保留声音，鼻腔并不具备较大的空间。鼻腔空间扩张过程中，应该将气流量调大，将气流速度调高，让声音能够向头腔顺利流入，营造共鸣之感。

头腔共鸣对高音及声区统一的问题进行了很好的化解，

声音共鸣在此聚集，也有面罩共鸣之称。头腔共鸣在高声部运用得较多，但绝不可以脱离口腔腔和胸腔。这三者相互作用、相辅相成才能创造出优美的歌声。

(4) 声乐演唱中的咬字问题及解决

在演唱民族声乐时，咬字问题是需要重点关注的，咬字吐字正确且清晰的情况下，观众方可对歌曲内容有一个更加全面、深入的了解。

①字头、字腹、字尾问题

汉字音节通常都包含了声母（字头），韵母（字腹、字尾）这些元素。演唱过程中，字头不占有较长时值，停留时间相当短。在汉字发音中，字腹占据了主体地位，耗费了较长的时间，对声音质量产生了极大影响。发音过程中，以韵母口型为依据，进行了开、齐、撮、合这四种口型的划分，这四种口型分别以喉、齿、唇、满口为着力点。字尾指的是发音结尾处，字尾能够收好的情况下，便形成了归韵。

②字头、字腹、字尾问题的解决

(a) 咬字头

字头咬字过程中，应该维持紧密状态。咬字头应该注重口腔磨合力的适度强化，“出字”时要能够富有力量的喷弹，出字前，对口腔的闭拢部位进行精准把握，喷弹出字过程中，爆发力是必不可少的，借此从口中将字音顺利送出去。咬字必须要“正”，在此基础上，运用巧劲，对口腔肌肉进行灵活、合理的调用。

(b) 吐字腹

在歌唱过程中，字腹在整个声音中占据了基础性地位，这与日常的念字发音存在明显区别。歌唱的声音是否圆润，通常是由韵母的发声精准度、流畅度和连贯性所决定的。字腹发音过程中，应该适度打开咽喉部位，咬字吐字过程中，一方面要拆解字头和字腹，另一方面也要将其一种圆润的方式连贯起来，字腹吐圆呈现出了某种倾向，自然地向着字尾收紧。

(c) 收字尾

字音消失前的收尾处称作字尾，是口腔向关闭状态变化过程中所发出的音素。收韵必须足够轻，以轻巧且柔和的方式将字腹收至尾音上。字尾通常不占用较长的时值，与字头相比，比较松弛且力量轻柔。处理技法为：字音结束于字尾时，适度的削减气息，调小音量且放松肌肉，为后续发音储备力量。

声乐技巧的基础训练艰难而漫长，不要急功近利，而要循序渐进，有基础才会有发展。在学习声乐知识和技巧期间，我们一方面要对声音训练给予重点关注，另一方面也应该对情感表达问题给予足够的重视。

二、声乐演唱中的情感把握

1、情感表达在声乐演唱中的意义

情感表达让作品焕发了新的生机，不同歌曲所传达的情感也是不一样的。作曲家在创作歌曲时都是长时间推敲完成的，这不像物理化学实验一样需要测量，而是来自作曲家生活的积淀，是情感体验促使完成的。表演者只有恰当合理将作曲家的想法表现出来，这部作品才具有灵魂。

情感表达能够传达歌者情感、促进听众的感官享受。恰当的情感表达能够引起观众共鸣，使听众在陶醉音乐的同时，与演唱者形成一种无声的默契，从而促进表演者与听众之间的情感交流。

2、声乐演唱情感表达的方式

要完美地演绎一首歌曲，首先需从作词和作曲入手。第一步，朗读、分析和体会歌词，从而感受作品所想要传达的情感。接着，从旋律与节奏入手，将情绪带入歌曲中。另外，从每个音符的变化来感知作曲家情感的流露。只有通过这种解读来了解作品内涵，才能更好地传达情感，感染听众。

歌唱者深切理解了创作意图，就能在尊重词作家的基础上，进行演唱方面的二度再创作。在演唱现场，才更容易将听众代入。歌唱者将饱满的情感赋予娴熟的演唱技巧中，听众不仅仅是喜欢歌曲，还会对歌唱者形成一个理解回馈，这个道理可以从湖南卫视的《我是歌手》节目中听众与歌手的互动里窥得一二。

情感贵在真实，传达不够和表现过度，都属失真。而且，当人的情绪过于激动，身体僵硬不能放松，这会影响到发声效果，甚至还带着哭腔。这种情况下，将毁掉专业演唱。因此，把握情感火候，自如地代入，才能使听众身临其境。如：山西民歌《梦梦》表达了青春期懵懵懂懂的少女对于爱情的渴望。少女晚上梦见媒婆给自己做媒，此时演唱时应该表现出含蓄又向往的情感；之后又露出和情郎哥哥拜天地的喜悦之情；最后鸡叫一声，天亮了，少女梦醒时的失落，演唱者要处理好这三段的情感，想象自己就是那少女。这样，观众如同身临其境，感同身受。

三、声乐演唱中“声”与“情”的结合

声乐演唱中，“声”与“情”相结合，在听众眼里就会产生“声情并茂”的感觉。这不是一日之功，需要使用专业方法长时间练习。第一个方法是以情代声。我曾在大二下学期对《崖畔上酸枣红艳艳》这首歌曲进行了演唱。在上课的时候，老师多次强调让我将情感带入歌曲中，但我却很难领悟到主人公所要表达的情感，这为演唱这首歌曲带来了不便。在这之后，老师让我唱这首歌时将生活中发生的事情与歌曲联系起来。歌词中“我悄悄地走过去，把酸枣放嘴边”让我

想起了小时候偷吃妹妹零食的场景。这时我领悟到了歌曲的意境，速度随之缓慢下来，为后面的歌唱部分做了铺垫。所以，以情代声的演唱，会产生很大的艺术感染力。

第二个方法是以声传情。如何准确传达出创作者的情感，是一门艺术。这门艺术需要借助专业的声乐技巧。只有情而没有美妙的声，那就连歌唱的最基本要求都达不到。只有对歌唱技术进行全面掌握和熟练运用，方可将歌曲精彩的演唱出来并给听众带来不一样的视听感受。霍夫曼曾讲到：“艺术自由是以技巧的熟练运用为根基的。”即使演绎得很深情，但不能用精准的声乐技巧去传递，那样等同于朗诵。要做到以声传情，必须通过长期不懈的训练，来获取扎实的唱功，方能在歌唱艺术中做到游刃有余。

接着，就得利用自己的声乐基础，从总体上对歌曲的处理进行规划，涉及速度、力量、音量、音色和伴奏等各个方面，以此来演绎出情感的走向。而通过艺术对比，能够强化情感表达，这一点在高潮和低点的过渡中显得尤为精彩重要。通过将低点放低，并利用铺垫，来突出高点，从而达到最好的艺术效果。另外，一些重点字句能对整首作品起到画龙点睛的作用，对于它们的演绎，需通过咬字的反复琢磨，感情上的酝酿，来寻求最恰当的表现方式。总之，演唱者逐个攻克演唱难关，将感情揉进技巧里，反复练唱和改进，才能使技巧和情感达到有机融合，呈现出最佳的声乐表演。

四、结语

声乐表演的演唱技巧和情感把握，共同谱写了音乐这门美轮美奂的艺术。而真正经得起岁月考验的歌唱者，必须是内外兼修，通晓文学、戏剧、诗歌、美术、舞蹈和历史等各门类知识，方可对各种演唱技巧进行灵活运用，将各类作品的情感进行全面精准的感悟和把握。片面地追求声音或情感都是不正确的。我们在歌唱时把声音和情绪巧妙地结合在一起，这需要一个漫长的训练过程来体会和实践，这样我们才能真正掌握声乐这门演唱艺术。

【参考文献】

- [1] 史宏强. 声乐教学中学生情感表达能力的培养 [J]. 中国艺术家, 2020(04):250-252.
- [2] 潘幽燕. 声乐教学中情感演绎与培养歌唱中的审美——评《基本乐理简明教程》 [J]. 中国高校科技, 2020(03):114.

【作者简介】

韩卓（1992—），女，山西运城人，中北大学艺术学院在读硕士，主要研究方向：声乐表演。