

声乐表演中情感表达与技术呈现的平衡路径研究

孙 畅

波兰罗兹音乐学院 江苏盐城 224055

摘 要：声乐表演作为融技艺修为与心灵体悟于一体的综合性艺术形式，其核心矛盾在于情感表达的真挚性与技术呈现的精准性之间的动态平衡。当前声乐舞台普遍存在技巧炫耀掩盖情感真实、情绪宣泄损害技术稳定等失衡现象，制约了声乐艺术审美价值的充分实现。本文在系统阐释情感表达与技术呈现辩证统一关系的基础上，深入剖析了声乐表演中情技失衡的四种典型表现，并从四个维度构建了情感驱动技术、技术承载情感的平衡实现路径，旨在为声乐表演者突破情技分离困境、实现艺术表现力的整体跃升提供理论指引与实践参照。

关键词：声乐表演；情感表达；技术呈现；表演路径

引言

声乐表演肩负着用声音来表达情感、用情感来感染人的使命，按照“声情并茂”的美学标准，要求表演者既要有高超的技巧，又要有准确的情感表达。但是当代声乐实践当中，情感表达和技术呈现的失衡现象越发明显，一些表演者陷入炫技式的高音展示，使作品失去灵魂和温度，另一些表演者过分追求情感宣泄，造成音准失控、气息紊乱，降低了情感传递的说服力。情技分离的现象既违背了声乐艺术的本质规律，又妨碍了表演者艺术境界的提高。探寻情感表达和技巧展现的平衡之法，既是声乐表演理论研究的核心问题，又是每一个声乐工作者必须面对的实践难题。

一、声乐表演中情感表达与技术呈现的关系解析

（一）情感表达在声乐表演中的核心地位与价值体现

情感表达是声乐表演的灵魂所在，决定作品能否引起听众的审美共鸣。声乐艺术不同于器乐演奏的最本质特征，就是人声本身所固有的情感温度和人文气息。纵观声乐发展史上经典演绎，卡鲁索的《我的太阳》热情洋溢、卡拉斯演绎的《托斯卡》悲怆绝望等这些撼人心魄的艺术瞬间，并不是单纯依靠技术完美而产生的，而是由表演者把自身的生命体验同作品的情感融合起来后，自然而然地流露出来的真情实感所造就的。情感表达给作品注入了鲜活的生命力与独特的艺术个性，同样的作品在不同的表演者手里会呈现出千差万别的艺术风格^[1]。

作者简介：孙畅（1997.03-），男，汉族，江苏盐城，博士在读，研究方向：歌剧表演。

（二）技术呈现对声乐表演质量的支撑作用

技术呈现是声乐表演的物质基础、实现手段，为情感表达准确传达提供必不可少的技术保障。声乐技术包括呼吸支持、声音位置、共鸣调节、音域拓展、音色变化、语言咬字等各个方面，每项技术要素的精确控制都会影响声音质量及艺术表现的程度。扎实的呼吸控制让表演者在长乐句中气息稳定，不会出现音准跑偏的情况，科学的共鸣使用使声音更具有穿透性、表现力，灵活的音色调节给不同的感情色彩提供多种选择。技术的熟练程度决定表演者能否把内心的感情准确地用声音表达出来。

（三）情感与技术相互依存的辩证统一关系

情感表达和技术呈现不是声乐表演中相互割裂对立的两个部分，而是相互依存、辩证统一的有机整体。情感对于技术起到方向引领、价值赋予的作用，真挚的情感体验可以激活表演者身体的记忆，使呼吸更深沉、共鸣更通畅、声音更自然，在情感的驱动下，技术成为服务情感表达的有机手段，所谓“情之所至，声随情发”。技术给情感准确传递和深入挖掘赋予现实可能——扎实的技术功底让表演者可以自信地面对作品的挑战，把更多的心理能量投入到情感体验当中，技术的熟练掌握还能拓展情感表达的艺术空间，用音色的变化、力度的递进、气息的控制等手段来达到情感的细致雕琢^[2]。

二、声乐表演中情感表达与技术呈现失衡的主要表现

（一）技巧展示过度导致情感传递空洞化的表现

当代声乐舞台上存在着重技轻情的现象，部分表演者把演唱当作技术竞技场。他们一味追求高音极限、花腔装饰和音量爆发，而忽视了作品所蕴含的情感内涵。

这类表演表现出技术上的“高大全”和情感上的“空洞苍白”的反差，表演者可以轻易地驾驭 high C、high E 等音高的极限，展示出令人眼花缭乱的花腔技巧，但是眼神空洞、肢体僵硬、情感处理千篇一律，整个演唱更像完成技术动作而不是情感交流。失衡同声乐教育重技术轻情感的结构缺陷有关，也同比赛评判过分看重技术难度、轻视艺术表现力有关，更同表演者急功近利、炫技博取喝彩的浮躁心态有关，最终导致声乐演唱成为缺乏灵魂的声音杂技。

（二）情感宣泄失控造成技术崩溃

有些表演者在追求情感真实性的时候会陷入宣泄失控的误区。他们把情感表达当成情绪的极端外显，演唱悲伤的作品时过度使用哭腔和颤音，在诠释激昂的乐段时拼命提高音量和扩大音域的跨度，结果由于情绪失控而造成气息紊乱、喉头紧张、声音嘶哑，技术功底崩溃，出现音准偏离、音色粗糙、节奏不准确、破音跑调。失控的原因在于对“情感表达”的片面理解，把情感强度等同于艺术深度，把夸张表现等同于真挚体验，忽视了声乐表演作为一个技术化的艺术形式，它的情感表达必须以技术控制为基础。真正的情感真挚来自技术规范框架里对情感的精准把握，情感失控由于技术崩溃而削弱传递的有效性^[3]。

（三）情感与技术分离导致舞台割裂

一些表演者虽然技术达到了标准、情感投入了，但是缺少把情感转化为技术表现的能力，造成舞台呈现割裂。割裂体现在各个方面，面部表情和声音状态脱节，眼神中流露出悲伤，而声音却维持着明亮的音色，肢体动作表现出激动的情绪，但气息控制保持平稳，演唱之前情感的酝酿与演唱时技术的展现之间没有衔接，表演者进入情感的间奏部分时投入情感，但立刻又转入技术操作的模式，不同乐句、乐段之间情感的处理没有逻辑性，技术完成度虽然稳定，但是情感的表达支离破碎、前后矛盾，无法形成统一的艺术形象。深层原因在于表演者没有理解情感和技术的有机统一关系，没有掌握把内心体验转化为技术手段的方法，仍然停留在技术归技术、情感归情感的二元分割思维中。

（四）风格把握失准造成双重偏离

不同的风格作品对于情感的表达方式和技术的呈现方式有不同的要求。表演者对于作品风格把握不准的时候，就会出现情感和技术两方面的偏离。典型的表现有：演唱中国古典诗词歌曲时采用西洋歌剧的夸张情感和强烈共鸣的技术，破坏了含蓄蕴藉的美学特点；诠释意大

利美声咏叹调时套用民族唱法的直白处理，削弱了线条流畅、音色圆润的风格魅力；演绎现代流行歌曲时机械搬用传统美声的宏大格局和规范模式，造成严重的错位。偏离实质就是表演者没有对不同的音乐风格、文化内涵、审美规律有深刻的认识，不能根据作品的风格来调整情感的表达和技术的呈现，停留在以不变应万变的单一化模式中，使声乐演唱变成千人一面、千曲一腔。

三、声乐表演中情感表达与技术呈现的平衡实现路径

（一）通过作品深度解读建立情感与技术的内在联系

实现情感和技术平衡，首先要对声乐作品进行全方位、深层次的剖析，找到情感内涵和技术手段之间内在的逻辑关系。这个解读过程有四个层次，文本层面要一字一句分析歌词的内容，把握词作者想要传达的情感主旨和思想内涵，挖掘文字背后的象征意义，为情感表达指明方向，音乐层面要研究旋律走向、和声色彩、节奏律动、曲式结构，理解作曲家怎样通过音乐语言的设计来增强情感表达的戏剧性、层次感，为技术处理提供科学依据，历史层面要考察作品的创作年代、社会环境、作者生平等资料，将作品置于特定的历史文化语境中审视，理解情感内涵的时代特殊性，不能用当代人的情感经验简单替代作品本身的情感逻辑，风格层面要准确定位作品的风格归属，掌握该风格体系对情感表达方式和呈现手段的特殊要求，实现情技选择与风格特征的精准匹配。在深度解读之后，表演者要画出作品的情感地图和技术地图，标注各个乐段、各个乐句的情感色彩、强弱变化和相应技术处理要点，使情感和技术在作品结构的每一个节点上都实现精准对位和有机融合。以理性分析为基础建立起来的情感联系，给平衡的实现打下了认知基础。

（二）运用科学训练方法实现情感驱动下的技术精进

情感和技术的平衡要经过长期的、科学的、系统的训练才能逐步形成起来，声乐训练要打破传统的先技术后情感的陈旧模式，探索出情感驱动下的技术训练的新范式，使情感体验和技术操作在训练过程中同步发展、互相促进。具体训练路径有发声练习时就加入情感想象，在发声练习时就给每一个练习音赋予一种具体的情感色彩，然后在情感的驱动下调动身体各个部位协调配合，让技术动作因情感的注入而变得生动自然；在作品排练阶段开展“情感—技术”双向对应练习，对作品中遇到的技术难点乐句，先采用朗诵等方式正确地理解该乐句的情感内涵，再把这种情感体会转变为具体的技术解决

办法,比如感情激动时气息应深沉有力,感情柔和时声音应轻盈松弛,反复练习直到情感和技术达到完美契合;开展“情境模拟”训练,让学生进入作品所设定的特定情境中,借助角色扮演、情境想象等方式调动真实的情感体验,在情感的自然流淌中完成技术动作的执行;开展“录音回放”分析训练,让学生在完成演唱之后多次聆听录音,客观评价情感表达的真实性和技术表现的稳定性,剖析情技失衡的具体表现及产生的原因,有的放矢地进行调整改进。将情感培养和技术训练有机融合的科学方法,可以从根本上改变表演者对情感和技术关系的认知模式,在潜移默化中养成情感驱动技术、技术服务情感的良好习惯。

(三) 依靠舞台实践体会来达成情感和技术的动态均衡

声乐表演的情技平衡要经过真实的舞台实践的检验和不断地调整,大量的舞台经验积累是表演者实现情技动态平衡的必经之路。舞台表演的环境比训练室里的静态环境要复杂得多,它要面对观众反应的即时性、演出环境的陌生性、心理压力的现实性、偶发事件的突然性等许多无法控制的因素,这些因素都会对表演者的情感状态和技术发挥产生影响,只有经过反复的舞台实践,表演者才能逐渐掌握在复杂的现场环境中保持情绪平衡的能力。舞台实践的价值有诸多方面,实际演出体会不同演出场地声学特性给技术展现带来的影响,学会依照剧场大小、观众人数等状况来灵活调节音量控制和共鸣运用;实际演出体会情感与观众之间的交流感受,从观众眼神、表情、掌声等即时反馈中判断情感表达是否准确到位;实际演出经历舞台突发情况锻炼心理调控能力,在伴奏失误、麦克风故障、身体不适等意外情况下迅速调整心态,保证情感表达的连续性、技术操作的稳定性;实际演出丰富艺术处理手段,通过演奏不同风格、不同题材、不同语言的声乐作品来逐步建立起情技处理的“经验数据库”。舞台实践可以发现表演者在训练中忽略的情技失衡问题,经过演出后的反思总结和针对性的改进,使情感平衡能力螺旋式上升,最终使情感表达和技术呈现的平衡成为一种深入骨髓的艺术本能。

(四) 依托师生互动反馈促进情感与技术的持续优化

声乐教学中师生互动、相互反馈是推动学生情感平衡能力不断改善的外部推动力,有经验的声乐教师既是技术的传授者,又是情感的引导者、艺术的启迪者,用

敏锐的观察力、准确的判断力及时发现学生在情感处理上存在的偏差和不足。教师的反馈应该包含技术、情感、艺术三个方面的内容,在技术方面要用专业的听辨能力来准确诊断学生在呼吸支持、声音位置、共鸣调节等方面存在的具体问题,分析技术缺陷和情感失衡之间的因果关系;在情感方面,要用详细的讲解作品内涵、生动演示情感体验、现身说法人生阅历来加深学生对作品情感的理解和体悟,激发他们内心深处与作品产生共鸣的情感触点;在艺术方面,要用欣赏经典演绎、分析大师处理、讨论风格特点来帮助学生树立正确的艺术审美标准和情技平衡观念。师生之间要形成平等、开放、互信的交流氛围,让学生敢于表达自己在情技处理上的疑惑和想法,在教师的指导下大胆尝试、自由探索,通过师生之间思想的碰撞和艺术的交流找到情技平衡的最佳实现方式。教师还应重视学生自我反思能力、独立判断能力的培养,引导学生从专业角度去评价自己和别人的演唱,学会在反复地聆听、比较、分析中发现问题、寻找答案,逐步减少对教师反馈的依赖,最终形成自主优化情技平衡能力的内在驱动力。

结论

声乐表演艺术的最高境界就是情感表达和技巧表现达到和谐统一。平衡不是简单的折中调和,而是对两者辩证关系进行深刻认识之后的艺术升华,用情感作为技术的灵魂导航,用技术作为情感的完美载体。表演者要依靠系统的作品解读来形成认知基础,依靠科学的训练方法来培养融合能力,依靠丰富的舞台实践来积累应变智慧,依靠师生互动反馈来实现持续精进。只有把情感的真挚饱满和技巧的娴熟精湛结合起来,才能创造出感人肺腑、赏心悦目的艺术佳作,达到声乐艺术“以声传情、以情动人”的永恒价值。这是一条需要毕生去探索的艺术之路,也是每一位声乐工作者应该坚持的艺术信念。

参考文献

- [1]张芳子,胡锦涛.声乐表演艺术中情感诠释的提升策略分析[J].戏剧之家,2025,(20):68-70.
- [2]苏磊.声乐表演中情感传递的提升策略研究[J].艺术评鉴,2025,(03):100-105.
- [3]白晶袁.声乐表演中情感表达与技巧融合的策略探讨[J].当代音乐,2025,(04):153-155.