

音色在声乐演唱中的运用及表现研究

张晓瑶 张红英

江西科技师范大学 江西 南昌 330038

【摘要】：欣赏声乐是人们丰富精神世界、提升思想情感的有效途径。声乐演唱者能够用自身歌声将作品所包含的感情传达给观众，同时也可以与观众心灵产生共鸣。所以，从某种意义上来说，声乐演唱就像是一种精神食粮，与人们日常生活息息相关。声乐歌唱中，音色作为音乐范畴四要素中的一种，在歌唱中始终占据着举足轻重的位置，不同音色变化将带给观众不同的情绪感受，从多个层面表达作品的思想情感。基于此，本文将针对音色在声乐演唱中的运用及表现加以探索研究。

【关键词】：音色；声乐演唱；运用；表现

DOI:10.12417/2705-1358.25.18.069

前言

音色作为音乐的组成元素和音乐本质特征呈现，是音乐作品中的一个重要表现组成，并体现出较为丰富的表现能力。通常情况下，音乐中的音色保护，需要的不只是理论知识，更需要对音乐的理解和技巧。在音乐中，音色变化能使作品所要传达的感情与性格发生变化，而音色运用则能突出演唱者的性格魅力。由此来看，音色在音乐中的表现，既能表现演奏者思想感情，又能反映生活的各个方面，因此，需要在声乐演唱中着重强调音色的重要性。

1 音色的内涵以及分类概述

1.1 音色的内涵阐述

对于声音来说，是生物用来交流沟通的一种主要手段，也是人类文明形成以及发展的重要条件。根据音色，人们将人声以及乐器两种声音进行区分。一般而言，声音强度以及呈现形式、高低等都存在差距^[1]。人类的声音有两种，一种是音色，一种是根据声音使用高低不一所体现出来的声域大小。其中，音色是一种无形的，主要是由人的听觉神经来感受的，因此不能够给出一个定量评价。因此，专家学者将音色分为三种：音色是声音的波形和泛音属性；由于声音强弱而引起音质的改变，而不具有传递其他层面信息的功能；音色是一种将两种相同音高、音长、音强的音在其他方面质量特征上所体现的特性加以区分要素。

根据音色的不同语言表达，人们一般都使用“温柔”“铿锵”“高亢”等词汇，以体现出情感上的区分。与此同时，从现有乐理知识来看，一般都是采用“乐高”的方式来描述这四个层面特征。一些专家和学者将发声体的振动模式、组成、形状以及发音体的质量等作为决定音质因素；也有一些专家和学者也提出，音质特征和质量也将取决于声波的波形，这两种说法具有一些共同之处。

一方面，将音色看作是一种语音属性，能够进行声音性质的区分；另一方面，发音体振动产生的声波进入耳内，导致骨骼肌出现振动情况，从而使人的耳朵可以听到声音。通常情况下，人类可以通过发音体振动频率、振幅差异等判定音色的非同源性，而没有考虑到语音的差异是否与其他层面因素。

1.2 音色的分类阐述

1.2.1 民歌音色

从民歌音色的角度来看，基于我国幅员辽阔、多民族风情各异的特性，形成具有十分鲜明的民族特色民歌，因此也以此形成独特性较强的民歌音色。举例来说，陕北民歌，其演唱声音具有高亢、粗犷、高亢特点，通过演唱或者欣赏，能够深层次认识以及体会陕北民族的豪放性；以江南民歌为例，其音色具有柔和性、细腻性、甜美性，能够使观众在欣赏的过程中置身于江南的美景之中^[2]。

也是基于不同地区的民歌音色特性，要求演唱者在歌唱之前，必须仔细分析和了解相应的声乐作品，并用适当音色来表现作品情感。

1.2.2 歌剧音色

歌剧是一门特殊的音乐艺术形式，在声音的使用上与其他类型的音乐相比，存在较大的差异性和独特性。具体来说，戏剧中故事情节和突出表现，主要是通过声音来加以表现。从这个角度来看，着重要求歌唱家能够通过利用声音来表现戏剧风格特点。与此同时，一般情况下，歌剧的音色表现，还能够进一步突出剧中人物的个性特点，基于演唱者思想感情显著达到丰富歌剧内涵的目的。

由此可见，基于音色的歌剧表现，具有十分显著的独特性，因此也能够成为音色的一个重要分类部分。

1.2.3 合唱音色

一般来说,合唱的表演过程中要求演唱者能够在演唱时始终保持连贯,而独唱却没有这样的要求,这是两者最大的不同之处。对于两者共同之处来说,都是以歌唱方式来达到,并且基于适当的音色去表达声乐作品整体特征。

与此同时,合唱本身特性也决定其不能直接运用在合唱中,如果不能将其运用到合唱中,便有可能对歌曲的整体美感产生消极影响。因此,在演唱合唱时,应充分利用整体的音色,这样才能够有效保证演唱时的流畅性,而是不同于独唱,集中表现出十分鲜明的歌唱表现。

2 音色在声乐演唱中的运用阐述

2.1 通过塑造人物形象以体现人物内心

声乐的歌唱中,通过音色能传达歌曲中的自然、社会、心理等方面信息状况,从而帮助观众深刻品味歌曲情感,如浑厚明朗表现、激动快乐心情表现、热烈奔放音调表现、灰暗音调的忧伤表现等。基于不同的音色,将突出声乐中不同人物的性格,将不同人物形象的独特性都表达而出^[3]。

以《水浒传》为例,该作品中有大量的人物,而且每一个人物都具有其十分显著的特征。因此,在声乐演唱中基于不同的角色,需要运用不同音色表达个性特征,从而将角色更好刻画,切实显示出演唱者高超的演唱技巧。

2.2 通过彰显作品风格提升演唱个性

在声乐作品中,每个人所表达的艺术风格都具有具体性、独特性,每个人都有自己独特的音乐艺术表达方式。与此同时,不同音乐的风格又常常是通过声音来加以表达,从而有效传达出歌曲的主旨和思想。

例如,在朗诵体诗歌方面,主要是由演奏者通过利用音色变化,以有效传达诗中的感情与想法。因此,在歌唱的过程中,歌唱者一般都以激情昂扬的情绪,向所有人展现出其中所蕴含的主题和思想。与此同时,独特的音色变化,使演唱更具有艺术性、形象性和生动性。

除此之外,在演唱的过程中,除了表现音色之外,还能够起到突出演唱者个人性格的作用。这主要是因为同样题材表现中,个人的表现呈现出差异性、独特性。因此,在不同的情况下,演唱过程也可以具有不同的主题表现。

2.3 音色的运用与作品情感表达

声乐歌手在演唱过程中所承载的情感,是其所表现出来的音色的决定性因素。具体来说,歌手在愉悦状态下,能传达出明朗的音色特征,从而使人有一种豁然开朗的感觉;歌唱者心

情相对低沉或忧伤时,往往会发出低沉、嘶哑的声音;歌手在紧张时声音就会发干。当观赏者在欣赏音乐作品时,最直接感觉便是从声音、情绪等方面来感受。所以,音色的使用是否恰当,便有可能直接影响音乐作品中所蕴含的情绪,以及是否能够更好表达出音乐作品的内涵。

创作者在进行创作时,能够将自身想法与感情完全表现出来。同时,只有声乐演唱者具有坚实的演唱专业基础,要对歌唱技巧有一定的掌握,并且在日常生活中丰富经验,这样才能不断提升自身综合素质,逐步加深对声乐作品的认识,从而在演唱过程中更好调节音色,将音乐作品的情感加以呈现。

在歌唱之前,歌手必须在脑中勾勒出所要表现的声音图像,以保证所呈现的音乐图像可以被有效地塑造出来。在音色方面,一般用明暗两色来描述。其中,明快音色表达欢乐和喜悦情绪;灰暗的音色则表现哀伤伤感的情绪。例如,歌唱《一杯美酒》时,需要以欢乐声音来传达愉快的音乐情绪;在唱《小路》时,要用一种坚毅而又温柔的声音表达战争年代人的情绪。

2.4 用音色表现声乐作品的音乐形象

歌唱是一种包含故事情节、人物等多种内容的艺术表达方式。但是,基于不同角色都要求有自己独特的音乐风格,因此要求演唱者能够利用声音变化来塑造各种角色,从而起到表现自身情绪、提高歌曲演唱效果的作用^[4]。

与此同时,音乐作为一种动态化、抽象化艺术形式,因而在歌唱过程中,演唱者必须能够具备丰富的生活经验和文化修养,可以对歌曲的音乐内涵进行准确把握,这样才能够以美妙的音色来表达作品音乐形象,并利用音色的变化来表达音乐意境和内涵等,进而呈现出丰富多彩的音乐形象。

由此来看,只有不断变换着曲调,才能更好表现出歌词的思想意蕴与音乐意象,从而有效传达歌曲深意,引起听者感情共鸣。

4 音色在声乐演唱中的表现技巧

4.1 共鸣与气息表现

通过对共鸣技法和呼吸技法的灵活运用,声乐演唱能够切实产生多种音色。从这一点可以看出,“共鸣”和“呼吸”技术的高低直接关系到演唱效果。首先,歌手必须知晓自身呼吸的调节方式,从而为歌唱创造有利的呼吸条件,以此唱出具有感染力的乐曲,并且使歌曲具有深刻的感染力。在歌唱中,若出现气息不畅、呼吸节奏过快等方面的问题,便有可能使演唱的效果大打折扣。由此可以看出,气息技术在歌唱中的重要作用。因此,声乐演唱者应将自己的共鸣腔和声带内部关系协调起来,以此把握好呼吸的技巧,不断获得真挚而美丽的声乐情感。

除此之外,共鸣技术还有一种有助于声乐演唱者得到好声音的重要技能,主要是通过口腔、鼻腔、胸腔等共鸣腔来调整音色,并通过对舌部的肌肉的调节来达到期望音色,而嘴巴则是发声的器官,能够起到调节音色发声效果的作用,切实使歌唱中的情绪变得更丰富,从而达到技术和感情双重表达的目的。

4.2 风格表现

声乐演唱的过程中,演唱者所展现出来的嗓音色彩常常被观众重视,并将其作为深入作品情感以及内涵的一个重要途径。与此同时,歌曲特定的艺术表现方式却常常被忽视,这主要是由于声乐作品的整体调子与风格更容易被传达出来。因此,需要着重表现出音色在声乐演唱之中的风格表现。

从总体上讲,在音乐基本从属理论中,声乐作品的风格和音色是互相决定的,不同音乐风格决定着不同的音色,而声乐作品的风格也很大程度上取决于音色。与此同时,声乐作品风格特征也是决定音色选择的一个重要基础所在,每一首声乐作品都有自己独特的表现方式,在音色的选择上也会有差异。同一类型的声乐作品在音色的选择上也有很多可供选择,因而在声乐演唱过程中,演唱者需要运用自己的嗓音来实现各种风格的表达,如果演唱者每次演唱时的基本功不一样,那么其音色所展现出来的风格表现也便具有十分明显的差异性。

由此可见,在演唱比赛中,歌唱者对于音色表现技巧把握常常会有较高要求。因此,需要具有专门的技术训练加以支持,通过相应技术规范的支持,使音色传达具有更强的风格表现。

4.3 声部表现

声音的来源,大部分都是来自人体的发声部位。但是,基于不同人发声部位的差异,集中表现在声带厚薄、宽度等不相

同,声音的呈现便具有差异。因此,在歌唱过程中,男性和女性的性别存在着显著的差别来区分声音^[5]。其中,女性由于声带短、薄、窄,所以发出的音色比较尖锐;而男性的嗓音却正好相反,所以发出来的音色通常比较低沉。但是,因为男性与男性、女性与女性之间的声带结构仍然有微小的差别。因此,音乐研究者们还将男性和女性的嗓音进一步细分为高、中、低三个层次,这也是歌唱中最基本的分类方式。

与此同时,针对高音、中音、低音三个层次作较为详细的分类,以便于在歌唱中更好地加以区分。例如,女高音可以分成花腔女高音、抒情女高音和舞台女高音,而男低音则可以分成诙谐的男低音、深沉男低音和庄严男低音等。不同音色都具有各自的特色,在不同声乐演唱情境中使用,使演唱者表现更加生动。再如,抒情女高音的音色柔和婉转,非常适合演唱歌曲的柔美;而戏曲女高音的高音尖锐、穿透力强的音色,因此更加适合情绪激昂的歌曲场合。

从整体上来看,尽管音色种类已经有比较清晰的划分,但在实际演唱过程中,仍然会受到很多因素的影响,这种差异和不确定性便必须能够使演唱者对音色的深刻把握实现。如此一来,便可以有效把握音色在声乐演唱中的各个声部表现。

5 结论

综上所述,新时代发展背景之下,声乐演唱过程中,音色扮演着十分显著的重要作用。对此,演唱者需要在演唱时将音色选择与使用当作提高演唱效果的首要任务。与此同时,演唱者着重对自身提出更高要求,并且以专业的音乐素养加以支持,可以深入每一首声乐作品的风格以及感情基调,以此把握好不同的音色所产生歌唱效果,这样才能在歌唱中刻画出个性鲜明的角色,表达出一种真挚动人的感情,从而完成一次又一次的优秀声乐演唱。

参考文献:

- [1] 许慧珊.声乐演唱中音色的多样化运用与表现[J].戏剧之家,2025,(10):86-88.
- [2] 张舒红.音色在声乐演唱中的运用及表现分析[J].戏剧之家,2025,(03):76-78.
- [3] 王敏.探讨音色在声乐演唱中的运用及表现[J].文化学刊,2024,(07):186-189.
- [4] 易可佳.声乐演唱中情感与音色的表现分析——以歌剧咏叹调《杨白劳》为例[J].金钥匙(汉文、蒙古文),2023,(03):92-96.
- [5] 李晨.音色在声乐演唱中的作用与表现策略[J].艺术大观,2023,(15):51-53.