

当代声乐表演中的音乐形象塑造

郎佳乐

哈尔滨师范大学，黑龙江 哈尔滨 150500

摘 要： 在当代声乐表演中，音乐形象塑造至关重要，但仍需深入探索新方法 with 路径。随着人们对艺术欣赏水平的不断提高，声乐表演不再仅仅局限于单纯的歌唱技巧展示，而更加注重音乐形象的塑造。如今，声乐表演形式丰富多样，从传统的独唱到多声部合唱，从单一的演唱到融合表演技巧、肢体律动等多元化的表现形式。然而，在实际的声乐表演中，仍存在问题。本研究旨在深入探讨当代声乐表演中音乐形象塑造的重要性、方法和影响因素，此外还提出了一些提高音乐形象塑造能力的建议，以期对声乐表演艺术的发展提供有益的参考。

关 键 词： 当代声乐表演；音乐形象塑造；演唱技巧

Music Image Creation in Contemporary Vocal Music Performance

Lang Jiale

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang 150500

Abstract： In contemporary vocal music performance, the creation of musical images is crucial, yet there is still a need to deeply explore new methods and pathways. With the continuous improvement of people's artistic appreciation, vocal music performance is no longer limited to the mere display of singing skills, but places greater emphasis on the shaping of musical images. Nowadays, the forms of vocal music performance are rich and diverse, ranging from traditional solo singing to multi-part choir, and from single singing to diversified forms of expression that integrate performance skills and bodily movements. However, there are still some problems in actual vocal music performances. This study aims to deeply explore the importance, methods, and influencing factors of music image creation in contemporary vocal music performance. Additionally, it proposes some suggestions for improving the ability to create musical images, hoping to provide a valuable reference for the development of vocal music performance art.

Keywords： contemporary vocal music performance; music image creation; singing skills

声乐表演作为一种艺术形式，通过声音的表达来传递情感、讲述故事和塑造形象。在当代声乐表演中，音乐形象的塑造成为衡量表演质量的重要标准之一。一个成功的音乐形象能够深深地打动观众，使他们沉浸在音乐的世界中，产生强烈的情感共鸣。因此，研究当代声乐表演中的音乐形象塑造具有重要的理论和实践意义。

一、音乐形象塑造的理论基础

（一）声乐作品中的音乐形象内涵。一是音乐形象与情感共鸣。在刘和刚老师表演作品《父亲》情感表达过程中，通过对父亲辛苦的敬爱为主题，利用旋律和歌词来塑造深情坚韧的伟大父亲形象，歌词中的父亲坚韧伟岸的形象得到了刻画，在多年的生活中父亲扛起了所有，用生命诠释爱的同时也饱受着生活的艰辛，当儿子意识到爱他的父亲将要离去，满眼的不舍与留恋涌上心头，岁月的流逝点点滴滴的回忆浮现在了儿子的眼前，刘和刚老师在演唱的过程中声音嘹亮高亢，气息波动规律，整个的情感融入了作品之中^[1]。演唱的高潮部分将对父亲的依恋与爱通过声音表达出来，引发了听众强烈的情感共鸣，让观众感受到父爱如

山，以及回忆起父亲爱的伟大。二是音乐形象与作品主题契合。音乐形象是声乐作品思想主题的直接体现，它通过旋律、歌词、演唱等多种元素共同塑造^[2]，比如歌剧《卡门》卡门这一人物形象的塑造，成功地体现了作品自由奔放的思想主题，卡门的歌声充满激情和活力，旋律中带有浓郁的吉普赛风格，歌词展现了她对自由的追求和对爱情的热烈，演唱者通过独特的演唱技巧，将卡门的勇敢、不羁和热情展现得淋漓尽致，使观众深刻感受到了作品所传达的自由奔放的主题，此外在一些抒情性的声乐作品中，音乐形象往往温柔、细腻，通过优美的旋律和深情的演唱，体现出作品中关于爱情、友情、亲情等主题，音乐形象与作品主题相互依存，共同构成了声乐作品的艺术魅力。

（二）音乐形象塑造的影响因素。一方面演唱技巧对音乐形

象产生影响。演唱技巧在音乐形象塑造中起着至关重要的作用，在气息处理方面，不同的声乐作品需要不同的气息运用方式。例如抒情性歌曲如《父亲》，要求演唱者气息顺畅平稳，以营造出悠扬的曲风，在高潮部分，声音高亢嘹亮，气息调整随旋律波动变化，增强了作品的感染力；在旋律运用方面，声乐演唱技巧可以通过级进旋律延续性表达乐思，使音乐情感表达整体平稳^[3]，如《父亲》中儿子对父亲的情感铺垫就依托于级进旋律，以儿子视角刻画平凡质朴、深情奉献的父亲形象。同时，跳进旋律可以表达情感的跳跃转变，将情感表达推向高潮。此外，演唱技巧还包括发声技巧、表演技巧等多个方面，发声技巧如气息的力量控制、顿音、连音等，可以使声音更加丰富多样，更好地塑造音乐形象，表演技巧则可以通过肢体语言、面部表情等方式，增强音乐形象的表现力。另一方面，作品背景对音乐形象产生作用。比如《铁蹄下的歌女》，这首作品的创作背景是中国抗日战争时期，歌女们在侵略者的铁蹄下艰难生存，却依然不屈不挠地歌唱。在演唱这首作品时，了解其创作背景可以帮助演唱者更好地理解歌曲的情感内涵，塑造出坚强、勇敢的歌女形象。演唱者可以通过声音的处理，表现出歌女们的悲愤、无奈和抗争精神。

二、当代声乐表演中音乐形象塑造的方法

（一）把握作品剧情与歌词内涵。要理解作品主旨，以《铁蹄下的歌女》为例，这首作品诞生于抗日战争时期，反映了歌女们在侵略者铁蹄下的悲惨遭遇和不屈抗争。理解这一主旨，演唱者才能准确地传达出歌女们内心的悲愤、无奈与顽强。例如在演唱时，通过调整音色和力度，表现出歌女们在困境中的挣扎，用较为低沉的音色体现她们的无奈，在高潮部分加大力度，展现她们的抗争精神，只有深刻理解作品主旨^[4]，才能让音乐形象更加立体、真实，使观众仿佛置身于那个动荡的时代，感受到歌女们的苦难与坚韧。要挖掘歌词情感，比如《父亲》歌词中充满了对父亲的敬爱、感激与不舍，演唱者通过深入挖掘这些情感，用温暖而深情的声音将其传达出来，比如在“想想你的背影，我感受了坚韧”这句歌词中，演唱者可以通过细腻的语气处理，突出父亲背影所传达出的坚韧品质，在“抚摸你的双手，我摸到了艰辛”这句中，用轻柔的触摸感来表现父亲双手的粗糙，从而体现出父亲一生的艰辛。通过对歌词情感的深入挖掘和细腻表达，能让听众更加真切地感受到父亲这一音乐形象的伟大与深沉。

（二）运用音乐技术与演唱处理。注重旋律与节奏的运用，比如《父亲》中，旋律和节奏对音乐形象的塑造起到了重要作用，旋律以五声性为主，具有浓郁的民族特色，给人一种温暖、质朴的感觉。例如，在歌曲的开头部分，旋律平缓悠扬，仿佛在回忆父亲的点点滴滴，塑造出父亲和蔼可亲的形象，随着歌曲的推进，旋律逐渐升高，节奏也变得更加紧凑，在高潮部分，旋律激昂高亢，节奏强烈有力，表达了儿子对父亲的无限敬爱和感激之情。通过对旋律和节奏的巧妙运用，使父亲这一音乐形象更加生动、感人^[5]。注重情感处理的关键作用，比如《我的祖国》中，演唱者通过饱满的情感处理，将对祖国的热爱之情表达得淋

漓尽致，在演唱时，用深情的语气唱出“一条大河波浪宽”，让人们仿佛看到了祖国的壮丽河山。在《我爱你，中国》中，演唱者通过细腻的情感处理，将对祖国的赞美和眷恋之情展现得入木三分，在演唱“我爱你，中国，我爱你春天蓬勃的秧苗，我爱你秋日金黄的硕果”这句歌词时，用充满喜悦和自豪的情感，表现出对祖国大地的热爱和赞美。

三、不同类型声乐作品中的音乐形象塑造

（一）民族声乐作品中的音乐形象塑造。有的形象彰显区域风格特征，以东北部大小兴安岭一带的民族声乐作品为例，受萨满文化影响，音乐多展现狩猎、渔猎内容，风格豪爽质朴。如一些作品中，演唱者的声音豪放，充满力量感，仿佛让人置身于广袤的森林和冰天雪地之中，塑造出勇敢坚毅的民族形象，而在中原和东南沿海地区，这里的民族声乐作品则更多地体现了汉族细腻的情感，例如一些抒情歌曲，旋律优美婉转，歌词富有诗意，演唱者用明亮圆润的音色，将情感表达得淋漓尽致，塑造出温柔、内敛的音乐形象，不同区域的民族声乐作品风格差异明显，这不仅反映了各地地域特色和民族文化，也为音乐形象的塑造提供了丰富的素材。有的形象彰显中西融合特征^[6]，比如西方美声唱法的气息沉稳、混合声区唱法等特点被引入现代民族声乐中，在一些民族声乐作品的演唱中，演唱者借鉴美声唱法的气息控制技巧，使声音更加稳定、有穿透力；又比如我国传统民族声乐的特色得以保留，在歌词的咬字吐字上，依然突出字腹，展现元音的音色，辅音则用于归韵和咬字，这种中西融合的方式，既丰富了音乐的表现力，又为音乐形象的塑造增添了新的元素。

（二）歌剧作品中的音乐形象塑造。以《卡门》为例，卡门是歌剧《卡门》中的核心人物，她的性格特点鲜明而复杂。卡门热情奔放、魅力诱人，她是自由的象征，不受传统价值观念的束缚。她敢爱敢恨，当不再爱霍塞时，坚决拒绝他的爱情，甚至不惜付出生命的代价。卡门的性格中还兼有泼辣与邪恶的一面，她不择手段，蔑视和反抗任何束缚。例如，被女工调侃后，她拔刀相向，展现出强烈的攻击性。这些性格特点在音乐形象塑造中起到了关键作用。卡门所唱的咏叹调《爱情像一只顽皮鸟》，充分表现出她豪爽、奔放而富有神秘魅力的形象。旋律从d小调转至F大调，行板、2/4拍子的节奏，配合卡门独特的演唱风格，使她的音乐形象更加生动鲜活。在《卡门》中，演唱者运用中音区音色来表现卡门的热情和真挚，气息结合声音，胸腔运用比女高音更多，展现中声区的醇厚和圆润音色，凸显吉普赛姑娘的个性特点。同时，在演唱中注重音调和强弱的色彩变化，特别是反复唱到“爱情，爱情……”时^[7]，更加富于表现力，以表现卡门向往爱情、敢于面对的个性。此外，演唱者还需要准确把握法语发音，增强角色个性。抓住哈巴涅拉舞曲的风格，展现卡门的野性。在与其他角色的交流和共鸣中，进一步丰富卡门的音乐形象^[8]。例如，在与霍塞的对手戏中，通过声音的对比和呼应，展现两人之间的情感冲突和性格差异，使卡门的角色更加立体^[9]。

四、总结

当代声乐表演中的音乐形象塑造是一个复杂而又重要的课题。通过深入理解作品、把握人物性格和情感、运用声音技巧和借助舞台表演等方法，声乐表演者可以成功地塑造出鲜明的音乐形象，增强作品的表现力，提升观众的审美体验。同时，声乐表

演者的个人素质、作品的风格和特点以及观众的审美需求等因素也会对音乐形象塑造产生影响^[10]。为了提高音乐形象塑造能力，声乐表演者需要加强基本功训练、丰富艺术修养、注重舞台表演训练和关注观众反馈。只有这样，才能在当代声乐表演中塑造出更加生动、精彩的音乐形象，为声乐表演艺术的发展做出更大的贡献。

参考文献

[1] 余笃刚. 声乐艺术的形象性与语义性 [J]. 当代音乐, 2017(03).
[2] 刘新庚, 刘韧. 论声乐表演中的情感体验与表达 [J]. 湖南社会科学, 2014(04).
[3] 王佳. 论声乐演唱中音乐形象的塑造与表现 [D]. 河北师范大学, 2012.
[4] 李晋玮, 李晋媛. 沈湘声乐教学艺术 [J]. 中国音乐, 1998(03).
[5] 邹本初. 沈湘歌唱学体系研究 [J]. 中国音乐, 2000(02).
[6] 杨曙光. 论声乐表演中的二度创作 [J]. 中国音乐, 2004(02).
[7] 郭建民. 声乐文化学 [J]. 南京艺术学院学报 (音乐与表演版), 2002(01).
[8] 杨柳. 传统戏曲和民族声乐在音乐本体与艺术演唱上的内在逻辑——以〈燕燕做媒〉为例 [J]. 四川戏剧, 2022,(07):144-146.
[9] 吴颖. 论现代民族声乐对戏曲音乐的借鉴 [J]. 普洱学院学报, 2021,37(05):95-97.
[10] 孙彦. 浅谈戏曲音乐对民族声乐的影响 [J]. 黄河之声, 2018,(10):58.