

古诗词演唱的声乐表演教学研究

朱杰

吉利学院, 四川 成都 610000

摘要: 在中华文化的浩瀚长河中, 古诗词凭借其独特的艺术魅力与深厚的文化底蕴, 承载着历史的记忆与民族的情感。它们不仅是文学的瑰宝, 亦是声乐表演领域不可或缺的珍贵资源。随着时代的演进, 古诗词演唱作为一种创新的声乐表演形式, 开始在校声乐教学中崭露头角, 成为联结传统与现代、文学与音乐的桥梁。本文分析古诗词演唱声乐表演教学现状以及其价值意蕴, 论述古诗词演唱声乐教学新路径。

关键词: 古诗词; 演唱; 声乐表演教学

Research on Vocal Performance Teaching of Ancient Poetry Singing

Zhu,Jie

Geely University of China, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract: In the vast long river of Chinese culture, ancient poetry, with its unique artistic charm and profound cultural heritage, carries the memory of history and the emotions of the nation. They are not only literary treasures but also indispensable precious resources in the field of vocal performance. With the evolution of the times, ancient poetry singing, as an innovative form of vocal performance, has begun to emerge in vocal music teaching in colleges and universities, becoming a bridge connecting tradition and modernity, literature and music. This paper analyzes the current situation and value implication of vocal performance teaching of ancient poetry singing, and discusses the new path of vocal music teaching of ancient poetry singing.

Keywords: Ancient poetry; Singing; Vocal performance teaching

DOI: 10.62639/sspips29.20240103

古诗词作为中华文化之瑰宝, 以其精炼的语言、深邃的意境及丰富的情感, 历来备受世人赞誉。将此类经典之作赋予音乐之翼, 借助声乐表演的形式加以演绎, 既是对古诗词艺术魅力的现代解读, 也构成声乐教学创新实践的一项重要探索^[1]。近年来, 伴随文化自信的提升及对传统文化传承的日益重视, 古诗词演唱逐渐在高校声乐教学中赢得一席之地, 成为培育学生综合素质、增强文化自信的有效途径。然而, 如何在声乐教学中有效地融合古诗词的文化精髓与音乐表现力, 以及如何引导学生精准把握古诗词的情感脉络与音乐风格, 是当前声乐教育领域亟需解决的重要问题。

一、古诗词演唱的声乐表演教学现状

在当前声乐教育的广阔领域中, 古诗词演唱作为一门独特课程, 融合文学与音乐的双重艺术, 正呈现出蓬勃的发展态势与深厚的文化底蕴。伴随着文化自信的不断增强和传统文化复兴的强劲浪潮, 古诗词演唱在声乐教学中的地位愈发显著, 成为培养学生艺术修养、增强民族文化认同感的重要路径。

从教学内容的视角审视, 古诗词演唱教学已逐步建立起一套系统化、多元化的课程体系^[2]。高校声乐课程在设置上, 不仅囊括中外艺术歌曲、民歌、歌剧等传统教学内容, 更将古

诗词艺术歌曲作为重要组成部分融入其中。这些曲目以中国古典诗词为创作源泉, 与现代作曲技法相结合, 既保留古诗词的文学魅力, 又为其注入新的音乐活力。在教学过程中, 教师着重引导学生深入理解诗词的创作背景、情感内涵及音乐表达方式, 旨在全面提升学生的综合素质。

在教学方法层面, 古诗词演唱教学持续创新, 旨在实现最佳的教学效果。教师不仅着重于传授声乐技巧, 包括呼吸控制、发声方法及咬字吐字等方面, 还积极探寻将古诗词的意境之美与声乐表演有机融合的有效路径。借助于情境创设, 情感引导以及多媒体辅助教学, 教师指导学生在歌唱过程中深刻体会古诗词韵味和感情, 以增强他们歌唱的艺术表现力^[3]。但是值得关注的是古诗词演唱教学虽然已经有明显的进步, 但是仍然面临着许多挑战。比如怎样在传统和现代, 传承和创新中寻找平衡, 怎样在保留古诗词特有韵味的前提下赋予其时代新内涵, 怎样适应不同学生个性化的学习需求。这些问题都需要教育者通过教学实践, 不断地探索和寻找解决的办法。

二、古诗词演唱的声乐表演教学价值意蕴

(一) 助力文化传承弘扬

在当今时代, 伴随全球化步伐的加快, 文

(稿件编号: IPS-24-3-4018)

作者简介: 朱杰 (1982-11), 女, 汉族, 籍贯: 重庆市开州区, 吉利学院, 职称: 讲师, 硕士学历, 研究方向: 声乐演唱与教学。

化多样性正遭遇前所未有的挑战。古诗词, 作为中华文化之精髓, 其传承与发展显得尤为关键。将古诗词融入声乐表演教学之中, 不仅是对传统文化的直接沿袭, 更是借助现代声乐艺术的演绎, 让古诗词焕发新生。此种教学模式, 既保留古诗词的古典风韵, 又赋予其现代气息, 有助于在青少年群体中培育对传统文化的兴趣与热爱, 进而实现文化的有效延续与创新发展。通过演唱古诗词, 学生能在旋律与诗词的交织中, 深切感受到中华文化的深厚底蕴, 成为文化传承的鲜活实践者。

(二) 提升修养陶冶情操

古诗词凭借精炼的语言和深邃的意境, 蕴含着丰富的哲学思想与道德观念。在声乐表演教学中, 学生经过反复吟诵与演唱古诗词, 不仅能够领略诗词的韵律美和语言美, 更能在无形中汲取其精神养分, 从而提升个人的文学素养与审美情趣。古诗词中所蕴含的山水之情、家国情怀以及人生哲理, 都是滋养学生心灵世界的珍贵资源。通过演唱, 这些高尚情操得以内化为学生的人格特质, 促进其情感的丰富与精神的升华, 最终实现陶冶情操、净化心灵的教育目标。在此过程中, 古诗词演唱成为联结学生内心世界与传统文化精髓的纽带, 助力学生塑造健全的人格与培养高尚的道德情操。

(三) 锻炼学生演唱技巧

古诗词演唱对声乐技巧的要求颇为严苛, 它要求演唱者不仅需具备坚实的声乐基础, 还需拥有对古诗词的深刻理解与表现力。在声乐表演教学中, 借助古诗词的演唱训练, 学生能够在实践中不断探索声音的控制技巧、情感的表达方式, 以及音乐与诗词意境的融合之道, 进而有效提升自身的演唱技艺。古诗词的韵律、节奏以及声调变化, 为声乐练习提供丰富的素材, 使学生在掌握传统声乐技巧的同时, 也能学会如何依据诗词内容灵活调整演唱风格, 实现技艺与艺术的完美交融。此外, 古诗词演唱还尤为注重“以情带声”, 要求演唱者能将个人情感深植于诗词之中, 这一过程无疑是对学生情感表达能力的深度锤炼, 有助于培养其成长为兼具深厚艺术功底与独特艺术魅力的声乐人才。

三、高校古诗词演唱的声乐表演教学路径

(一) 融合古典韵味, 创新演唱技法

在探索古诗词演唱于声乐表演教学的新路径之际, 我们面临着一项重大任务: 如何在保持古典韵味的同时, 创新演唱技法, 为古老诗词注入新的活力? 这既是对教学技巧的考验, 也是文化传承与创新的深刻实践^[4]。《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确指出要“创新中华优秀传统文化的传承与发展”, 为我们的教学指明方向。保持古典韵味, 意味着在演唱中需精准捕捉古诗词的音韵美和意境美; 而创新演唱技法, 则要求我们在声乐

技巧上寻求突破, 使演唱既符合现代审美, 又不失古典韵味。这既体现对传统艺术的尊重, 也实现对传统文化的创造性转化。

高校古诗词演唱声乐表演教学选用李白《将进酒》这首教学曲目无疑是非常具有挑战的尝试。《将进酒》素以豪放不羁, 气势恢弘著称于世, 怎样在歌唱时既能表现出它的古典韵味又能创新歌唱技法就成教学中的一个中心课题。为此, 我们首先需深入分析《将进酒》的诗词意境, 引导学生理解李白借酒抒怀、追求自由的情怀。在演唱技巧方面, 将传统戏曲唱腔元素融入其中, 比如借用京剧“喊嗓”手法来加强唱腔的强度与穿透力; 与此同时, 还借鉴现代流行音乐演唱方式, 让声音更有层次感、表现力更强。此外, 我们还鼓励学生尝试使用不同的音乐风格重新诠释《将进酒》, 如爵士、摇滚等, 以此激发学生的创造力, 使古老的诗词在现代音乐的土壤中绽放出新的光彩。通过这样的教学实践, 学生不仅掌握古典诗词的演唱技巧, 还学会如何在尊重传统的基础上进行创新, 为古诗词演唱的声乐表演教学开辟新的道路。

(二) 解析诗词意境, 深化情感表达

在古诗词演唱的声乐教学实践中, 深入挖掘诗词意境并引导学生深化情感表达, 是提升演唱艺术性的核心所在。正如《中国教育现代化 2035》所倡导的, 教育应致力于“关注学生审美能力与人文素养的培育”, 这为我们的教学实践指明方向。解析诗词意境, 即需引导学生深刻领悟诗词背后的历史脉络、文化意蕴及作者的情感世界; 而深化情感表达, 则要求学生在演唱过程中能将此种理解转化为真挚的情感流露, 使得演唱不仅仅是声音的展现, 更是心灵的深刻共鸣。

以杜甫的《登高》为例, 此诗生动描绘诗人登高望远时壮志难酬的感慨与深厚的家国情怀, 情感深邃且层次丰富。在教学过程中, 我们首先引导学生深入研读《登高》, 剖析其意象构造、修辞手法及情感变迁, 诸如“风急天高猿啸哀”所勾勒的凄清景象, “潦倒新停浊酒杯”中流露的无奈与自我解嘲。继而在声乐表演教学中, 指导学生如何将这情感细腻地融入演唱之中, 例如通过调整呼吸节奏、精准控制音量与速度来模拟风的呼啸声, 利用声音强弱的对比来展现诗人内心的波动。特别是在演绎“艰难苦恨繁霜鬓, 潦倒新停浊酒杯”一句时, 引导学生采用更为深沉、略带沧桑的音色, 以传达诗人历经世事后的沉痛与无奈之情。通过这样精心设计的教学路径, 学生不仅掌握《登高》的演唱技巧, 更关键的是, 他们学会如何通过演唱这一媒介, 传达诗词的深层情感, 实现演唱技艺与人文素养的双重飞跃。

(三) 强化声乐基础, 提升演绎能力

在探索古诗词演唱声乐表演教学的新路径时, 一个至关重要的核心环节便是加强学生声

乐基础的锤炼。正如古语所言:“工欲善其事,必先利其器。”缺乏坚实的声乐基础,即便是再美妙的诗词也难以通过歌声得以完美演绎^[5]。声乐基础不仅涉及发声技巧、音准节奏的掌握,更关乎对音乐情感的深刻领悟与表达。因此,高校在推进古诗词演唱教学时,首要任务应是全面提升学生的声乐技能,通过科学系统的训练,使学生打下扎实的声乐基本功,从而在演绎古诗词时能够更加自如地驾驭声音,准确传达诗词的情感与意境。

以唐代诗人白居易的《琵琶行》为例,此诗生动描绘琵琶声的曼妙与情感的深邃,是声乐表演教学的宝贵素材。在教学过程中,教师可首先引导学生深入理解诗中的音乐描绘与情感流转,随后开展有针对性的声乐训练。例如,针对“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”这一句,教师可指导学生通过调整呼吸方式与共鸣位置,模拟急雨与私语的不同音质,以增强声音的控制力与表现力。同时,结合诗词中的情感起伏,进行音色的明暗转换、力度的强弱对比训练,使学生在演唱时,不仅技术上精准无误,更能在情感上与古人产生共鸣,将《琵琶行》中的意境通过声乐表演生动鲜活地呈现出来。通过这样精心设计的教学方式,学生的声乐基础得以进一步巩固,同时,他们对古诗词的演绎能力也得到显著提升。

(四) 融入传统文化,丰富表演内涵

古诗词作为中华文化之瑰宝,其演唱不仅体现音乐之表现,更是文化传承的重要途径。在高校声乐表演教学中融入传统文化元素,既可丰富表演内涵,又能增进学生对中华优秀传统文化的理解与认同。因此,教师在教学设计时,不仅要重视声乐技巧的训练,更要注重文化背景的铺垫与诗词意境的营造,引导学生将传统文化感悟融入演唱之中,使表演不仅是声音的展现,更是文化精神的传递。

以宋代词人辛弃疾的《青玉案·元夕》为教学曲目,该词借元宵佳节之景,描绘词人寻求理想伴侣而未得的惆怅心境,蕴含深厚的文化底蕴与丰富的情感层次。在教学过程中,教师首先需引导学生深入了解宋代元宵节的习俗、词人的生平及创作背景,为学生构建一个充实的文化语境。随后,在声乐指导下,融入对词中“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”意境的剖析,指导学生通过声音的变化,如音量的调控、速度的快慢、音色的转换,来细腻表现词人内心的波动与情感的起伏。通过这样的教学方式,学生不仅掌握这首词的演唱技巧,更重要的是,他们在表演中融入对宋代文化与词人情感的深刻理解,使演唱更加生动、富有内涵,真正实现声乐表演与传统文化教育的有机融合。

(五) 实践多样形式,拓展表演空间

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出,需“充实并拓展校园文化内涵,

推动戏曲、书法、高雅艺术、传统体育等项目融入校园”。传统声乐教学往往偏重于技巧训练,却忽视对表演形式与空间的创新探索^[6]。通过纳入诸如音乐剧、跨界融合演唱、古诗词吟诵音乐会等多样化的实践形式,不仅能够激发学生的创造力,还能使他们在实践中更深入地领悟古诗词的文化意蕴与情感传达。

以唐代诗人张若虚的《春江花月夜》为例,该诗词意境悠远,情感深邃,极为适宜进行多元化的声乐表演教学实践。教师可指导学生将诗词改编为小型音乐剧,选取其中“江畔何人初见月?江月何年初照人?”等富含哲理的诗句作为核心唱段,并融入现代音乐元素,例如轻音乐、电子合成器等,创作出既传承古典韵味又不失现代气息的音乐作品。同时,鼓励学生利用校园内的自然景观,如湖畔、林荫道等,作为天然舞台进行实地演唱,使表演与自然环境和谐相融,从而增强表演的沉浸感与感染力。通过此类实践,学生不仅学会如何将古诗词的情感转化为音乐语言,还在实践中提升舞台表现力,拓展表演的空间与可能性。

四、结语

在声乐表演教学中,古诗词演唱不仅肩负着文化传承与弘扬的重任,还是一条有效路径,旨在提升学生的艺术修养并陶冶其情操。该教学通过将古典韵味与创新演唱技法相结合,解析诗词意境并深化情感传达,致力于强化声乐基础以提升演绎能力,同时融入传统文化元素以丰富表演内涵,并实践多样化形式以拓宽表演领域。高校在古诗词演唱教学领域的探索与实践,不仅为学生带来全面且深入的艺术学习体验,也为传统文化的现代传承与发展探索新的道路。

参考文献:

- [1] 张蕊. 融合与创新——艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的音乐分析与二度创作[J]. 当代音乐, 2024, (07): 110-112.
- [2] 吴天娜, 何毅超. 邓垚中国声乐作品即兴伴奏的创作特征——以《你也可以弹钢琴——邓垚中国声乐作品钢琴即兴伴奏60首》为例[J]. 中国音乐剧, 2024, (03): 34-37.
- [3] 朱洪男. 中国古诗词艺术歌曲在美声唱法中的运用——以黎英海的《唐诗三首》为例[J]. 戏剧之家, 2023, (28): 79-81.
- [4] 陈建. 高校声乐教学改革课程思政应用价值研究——以古诗词红色经典艺术歌曲为例[J]. 艺术评鉴, 2024, (09): 81-86.
- [5] 刘玲. 中国古诗词艺术歌曲研究现状与思考——以中国知网硕士学位论文为例[J]. 今古文创, 2024, (16): 43-46.
- [6] 王宗微. 古诗词艺术歌曲中钢琴合作艺术的研究——以李清照诗词作品为例[J]. 艺术评鉴, 2023, (19): 13-18.