

经典古诗词艺术歌曲在高中音乐课程中的创新教学

凌玲

(江苏省泰州市田家炳实验中学, 江苏 泰州 225300)

[摘要]中国古诗词艺术歌曲形成于20世纪初,具有较高的艺术品位、严谨的作品结构和丰富的声乐演唱技巧。近年来,我国声乐教学中多以中国古诗词艺术歌曲为范唱作品,中国古诗词艺术歌曲在声乐教学中的研究成果较少,期刊论文、系统专著亦不多见。因此,本文从中国古诗词艺术歌曲在声乐教学中的美学意义入手,分析其审美特点,提出了针对性的教学实践策略。

[关键词]中国古诗词; 艺术歌曲; 声乐教学

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.1077

中国古诗词艺术歌曲即以古典诗词为创作基础,配合现代歌曲编写而成的新型歌曲形式。虽然该艺术歌曲的句词均来自古诗词,但曲唱法顺应现代化流行趋势。中国古诗词艺术歌曲已成为流行歌曲的重要表现形式。因此,将其应用于声乐教学中,有助于声乐教学取得更好的成效。

一、中国古诗词艺术歌曲在声乐教学中的美学意义

古诗词是中国古代文人墨客留下的珍贵文化财富,需要我们继承和发展。在中国古诗词基础上形成的艺术歌曲是文化传播的另外一种载体。笔者认为作为声乐教师,在教学的过程中,同样需要以自身的方式助力中国传统文化的传承和发展。声乐教师通过带领学生深入学习古诗词艺术歌曲,能让学生增强对传统音乐文化的理解,掌握更多古诗词,从而传承传统文化。在声乐教学过程中应用中国古诗词艺术歌曲,教师不仅要掌握正确的方法,而且要引导学生在优美的诗词和曲调中增强对古诗词的认知与喜爱。

许多古诗词均蕴含深刻的教育意义,将其应用于声乐教学中,能够起到良好的德育作用。原本拗口的古诗词通过艺术歌曲的形式呈现出来,能对学生的思想形成潜移默化的影响,提高声乐教学的价值。此外,古诗词中包含许多描绘景色、山水的词句,文字优美,意境深远。

二、中国古诗词艺术歌曲的审美特点

首先,古诗词创作中运用多种修辞手法和创作技巧,具有独特的艺术审美特征,而我国传统音乐则通过线性主题表述,与古诗词在审美上高度契合,古诗词艺术歌曲在表达上注重四声音韵,字正腔圆的声乐表现形式是呈现其效果的最佳手段。由此可见,在演唱过程中,无论是研究字韵,亦或是练习发声技巧,均是为了达到字正腔圆的效果。此外,古诗词艺术歌曲不仅融合了灵活的发声技巧,而且具备忠于行腔表达的审美特点。最后,中国古诗词艺术歌曲具有人文性价值,呈现出精神审美特征。古诗词艺术歌曲在保留诗人精神思想的基础上,融合作曲家的创作思维,这不仅能传递传统文化的底蕴,而且契合时代的发展潮流,带给听众不一样的艺术体验,满足听众精神层面的需求。均能使人感受到其人文精神美,继而美化心灵、净化思想,更好地帮助个体塑造人生观与价值观。

三、中国古诗词艺术歌曲在声乐教学中的实践对策

(一) 注重演唱技巧

将中国古诗词艺术歌曲应用于声乐教学的过程中,要十分注重演唱技巧。一方面,要注意古诗词艺术歌曲的语言节奏与结构。在划分语言节奏的过程中,必须遵循语言的客观规律,在此基础上创造性地改变原有的语言结构,使其形成富有特色的节奏规律。恰到好处咬字,能够更好地抒发古诗词情感,激发听众的情感共鸣。腔圆指的是声音圆润才能达到委婉动听的效果,这可以借助古诗词朗诵进行训练和辅助教学。通过反复诵读,教师可以纠正学生的发音和吐字错误,使之更好地进行古诗词艺术歌曲演唱训练。

(二) 加强意境把握

古诗词的艺术表现手法十分多样,在声乐教学的过程中,教师要注重对古诗词艺术歌曲意境的把握,才能呈现出更好的

声乐演唱效果。首先,借景抒情。诗人在古诗词创作的过程中,通常不会进行直观的情感描写,而是借助描写客观景物来抒发情感。将古诗词艺术歌曲应用于声乐教学的过程中,许多教师将教学侧重点放在了气息、口型、音准上,却在很大程度上忽略了情感表达。因此,笔者认为教师需要加强对学生的引导,带领学生更好地解读歌词含义,并充分发挥想象力,思考此种情景表达了怎样的情感,继而在声乐演唱的过程中,真正投入作者创设的意境中,更好地进行情感表达。其次,动静结合。古诗词与字画创作具有一定的相似性,二者都注重动静结合。古诗词包含动词、形容词,两者相互交融能更好地彰显古诗词的生动性。

(三) 强化气息训练

气息始终是声乐教学的重点内容在很大程度上影响着艺术歌曲表现的丰富性。以《关雎》为例,这首古诗词艺术歌曲可以分为三个乐段,速度也有所差异,分别为每分钟50拍、150拍、130拍,不同乐段所表达的情绪有较大的差别。在第一段教学过程中,要运用近似慢板的速度演唱,要自如地调控气息。第一句“关关雎鸠”在 g^1 和 f^1 两个大二度上级进,对气息的要求为均衡、稳定,而衬词“啊”则跳跃在 g^1 至 d^2 之间,以婉转行腔在五拍的 b^1 上结束。所以,这要求学生在声乐演唱的过程中,气息无停顿,一气呵成,以饱满的气息进行灵活控制,才能保证声音的连贯性。不同乐段、乐句、乐节的呼吸处理方法具有较大的差别。在声乐演唱过程中,呼吸主要可以划分为胸腹式、腹式、胸式呼吸。其具体运用过程需结合音乐的情绪、情感表达,演唱者要合理选择呼吸方式,继而呈现出完整的旋律。如《关雎》的第二乐段,演唱速度明显加快,演唱者要采用两个小节一换气的方法,以呼吸方法来彰显艺术歌曲的情感。

(四) 提高教师素养

声乐教师在教学前,要深度解读古诗词艺术歌曲的内涵,明确其传递的主体精神,才能在课堂教学过程中更好地进行阐述、说明;其次,要具备良好的歌唱语言修养。在古诗词艺术歌曲教学的过程中,声乐演唱以汉语为主,演唱者要能准确表达字韵、字音。因此,声乐教师在练习的过程中,要提高自己的语言分析与总结能力,继而在演唱过程中准确把握汉字发音,提高声乐教学效果。

四、结语

综上所述,中国古诗词艺术歌曲具有深刻的创作内涵和极高的审美价值。笔者认为作为声乐教师,要充分认知中国古诗词艺术歌曲在教学中的重要性,并通过注重演唱技巧、加强意境把握、强化气息训练、提高素养等策略,感悟古诗词艺术歌曲的意境与情怀,发挥声乐教学的文化传播作用。

参考文献

- [1] 李亚希. 中国古诗词艺术歌曲的教学与实践探究[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2016, 37(06): 273-275.
- [2] 郭蓉蓉. 浅谈中国古诗词艺术歌曲对声乐演唱专业教学的影响[J]. 艺术教育, 2016, (06): 231-232.