

中国艺术歌曲的文化价值和演唱技巧

张瑜

(陕西省子长市文化艺术培训中心 陕西 子长 717399)

[摘要] 艺术歌曲自20年代传入中国,经过优秀艺术家创作大批中国特色艺术歌曲。中国艺术歌曲是中国音乐艺术的瑰宝,具有中国民族独特韵味,是中国文化与现代音乐的艺术结晶。中国艺术歌曲展现中国人的价值观,中国艺术歌曲借鉴西方艺术歌曲技法,创作具有中华民族特色的艺术歌曲。深入研究中国艺术歌曲文化价值,从韵味把握等角度阐述演唱技巧,有利于弘扬中国传统文化。

[关键词] 中国艺术歌曲;文化价值;演唱技巧

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.05.1242

音乐艺术发展中经过各种文化交融,形成艺术歌曲音乐形式。西方艺术歌曲发展较早,中国艺术歌曲结合民族文化特点,借鉴西方艺术歌曲表现手法形成独特特色。中国艺术歌曲是近现代艺术歌曲的体裁,继承我国艺术歌曲音乐风格,拥有中国民族音乐独特韵味。流传于民间的诗歌总集《诗经》是最早古典艺术歌曲集,战国时期《楚辞》,唐诗宋词等是中国千年文化传统孕育的艺术歌曲。中国艺术歌曲分为古代文人乐师创作流传编配的歌曲,及当代作曲家模仿古代诗词谱曲创作的歌曲。用传统乐器伴奏,演唱者可用民族唱法演唱出具有浓厚的中国传统音乐韵味。

一、中国艺术歌曲文化价值

20世纪初,欧洲文化优于其他文化的观念盛行。留洋归国的有志之士用西洋创作技法填词成歌,赵元任等音乐家经过探索创作大量艺术歌曲作品,确立中国艺术歌曲地位。如青主的《大江东去》,黄自的《卜算子》,刘雪庵的《春夜洛城闻笛》等。艺术歌曲多表达哀国忧思,采用西洋音乐调式创作解决词曲结合的问题。随着人们对艺术歌曲审美要求提高,当代歌唱家在古典艺术歌曲中融入美声唱法,声乐家注重咬字使声音流畅圆润,富有表现力。

中国古诗词艺术歌曲是西方艺术歌曲传入中国后衍生的艺术歌曲,将下方艺术歌曲体裁与古典诗词结合,音乐创作手法是近现代后新音乐形态下音乐创作产物。世界各地有许多风格迥异的歌曲作品,完美演绎声乐作品需要借助语言等知识^[1]。如用不纯熟的意大利语演唱艺术歌曲可以了解歌曲内容,但无法表现歌曲传达的热情的民族性格。我国声乐学者演绎国外歌曲被批判,由于欧洲人按自己的审美标准创作歌曲,不同于中国审美情趣。不同国家民族有不同文化认知体系,音乐审美在各民族文化中不具有一般意义。中国艺术歌曲是特定文化下的产物,由于中国特定传统文化背景,中国语言表达内敛含蓄,中国诗词多借景抒情,含深韵于言内是特定历史文化的审美要求。

中国传统音乐是特殊地域文化孕育的,蕴含对人生世界的感知,不必时时处处以欧洲音乐艺术审美标准评判。特有的价值观深植于国人心中,中国艺术歌曲是以民族语言为基础的艺术实践,其典雅内敛艺术风格符合中国民族质朴特质。中华民族千年历史文化中,古诗词思想艺术取得巨大成就,具有精深的内涵^[2]。古典诗词起源到发展与音乐紧密结合,以诗为词的古典艺术歌曲是中国民族特色音乐作品代表,古诗词艺术歌曲结合深远意境,使听众感受诗词体会音乐韵律。

二、中国艺术歌曲声乐教学

艺术歌曲是音乐与文学作品融合的新型音乐体裁,伴随欧洲浪漫主义文学兴起形成。艺术歌曲特征表现为歌词改编自文人诗词作品,通常有钢琴伴奏。随着中西方文化角落加强,艺术歌曲经过我国优秀艺术家创新创作大批中华民族特色的艺术歌曲。我国拥有悠久的诗词文化历史,由先人创作的丰富诗词成为艺术歌曲的重要素材。我国是多民族国家,为中国艺术歌曲形成提供不同文艺风格,在声乐教学中具有重要价值。

中国艺术歌曲在高校声乐教学具有重要价值,体现在有利于培养学生的音乐素养,激发学生的声乐学习兴趣,传承民族优秀传统文化。中国传统文化具有悠久历史,音乐艺术在传

统文化中占据重要地位,艺术歌曲在民族发展中扮演重要的角色。近年来随着社会的进步,国内高校声乐教学得到很大发展。由于时代进步,人们针对某艺术形式解读角度发生很大变化。当前高校音乐声乐教学课堂面对年轻学子成长环境发生变化,当前教学手段处于探索中,但本质上未取得根本突破^[3]。不能及时改革创新,导致影响课堂教学效果。当前高校艺术歌曲声乐教学中存在教学资源挖掘不充分,缺乏对中国艺术歌曲价值正确认识等问题。需要研究中国艺术歌曲声乐演唱技巧,促进传统音乐文化的发展。

三、中国艺术歌曲演唱技巧

艺术歌曲在中国历史文化发展中扮演重要的角色,当今时代下,高校声乐教育取得一定成果,人们对音乐艺术认识更加深刻,艺术歌曲融入声乐教学中有利于提高学生的艺术修养,继承传统音乐文化。高校人才培养中要充分发挥艺术歌曲的文化价值,培养具有深厚文化底蕴的艺术人才。古典艺术歌曲是古代诗词吟诵的升华,古典艺术歌曲演唱难度更大。声乐教学中要求把握艺术歌曲的韵味,分析声音要求,联想歌曲意境。

古典诗词特点是含蓄,演唱艺术歌曲需要合理控制音量。如在演唱《花非花》歌曲时不能大声唱,应用柔美安静的唱法表现歌曲的朦胧柔美。《春晓》中夜来风雨声的“夜”高音区控制音量难度大,要求声音保持较高位置。中国古诗词具有平仄抑扬顿挫的格律特征,旋律起伏富有韵味。古诗词艺术歌曲语言强调字正腔圆,演唱时要解决声腔的关系,美声唱法腔体要求使歌者忽视词义,处理演唱中字与声的关系,声与色的调整,咬字与行腔,技巧与修养等问题。歌曲古诗词要素是中国古典诗词艺术歌曲演唱中的精华。

中国语言具有声韵调,韵律与词相伴,构成古典诗词表现形式。乐府采诗夜咏,宋词起源于燕乐胡夷里巷小曲,表明中国古诗词歌曲韵律精神。词采使中国古诗具有绘画美,韵律使中国古诗具有婉转,甜蜜的独特点音乐美。周家声作曲《犹恐相逢是梦中》中上段描摹当年欢聚情况,每个字都有腔韵,要注意根据字的声调加入装饰音。下段抒写久别重逢后的惊喜。最后“中”字有四拍长音韵腔,如同感受与故人重逢。两段音韵结合营造虚实意境,韵味是古诗词艺术歌曲区分普通声乐歌曲的标志。

结语

中国艺术歌曲具有独特韵味,符合国人文化情怀,中国艺术歌曲独特旋律继承传统文化,在经济全球化下,如何发掘中国文化底蕴,如何开创中国文化高地是系统的文化工程。音乐是受众范围广,普及方式简便的文化载体,演唱中国古典艺术歌曲,对唤起中华民族文化自信具有重要意义。音乐艺术工作者要深入挖掘优秀传统文化,熟练掌握演唱技巧,通过典雅的中国民族音乐传扬中国传统文化。

参考文献

- [1] 陈欣荣. 中国艺术歌曲在高校声乐教学中的地位及其价值研究[J]. 现代职业教育, 2021, (4) (15): 188-189.
- [2] 俞菁. 浅析中国艺术歌曲在声乐教学中的应用价值[J]. 黄河之声, 2020, (4) (21): 130-131.
- [3] 薛敏. 中国古典艺术歌曲的文化价值与演唱技巧[J]. 广东第二师范学院学报, 2017, 37 (04): 94-97.