

论德国艺术歌曲和法国艺术歌曲在我国声乐教学中的重要性及具体应用

高 妍

(淄博市技师学院, 山东 淄博 255000)

摘要: 在音乐的发展历史中, 欧洲的艺术歌曲拥有一段最为鼎盛的时期。在这一时期中, 浪漫主义风格的音乐作品得到了空前的发展, 涌现出许多优秀的音乐作曲家, 为我们留下了大量的经典作品。在众多优秀的音乐作品中, 德国和法国的艺术歌曲具有较强的代表性, 同时它们在声乐史上占有重要的地位, 为当下高校的声乐教学提供了重要的素材。为此, 本文就两国艺术歌曲进行了研究, 并就其对我国声乐教学活动产生的影响进行了阐述, 旨在为高校的声乐教学活动提供有价值的参考。

关键词: 德法艺术; 歌曲演唱; 声乐教学; 具体应用

随着我国高校声乐教学活动的不断进步, 越来越多的学生有机会接触到国外的艺术歌曲, 其中德国和法国两个国家的艺术歌曲, 对我国的声乐教学活动影响较大。对此, 笔者作为一名声乐教师, 结合自己实际的演唱经验, 将德国艺术歌曲和法国艺术歌曲演唱过程中需要注意的内容进行了总结, 分别从发音规律、语言特点以及情感传达等方面做了详细研究。结合自己的演唱实践, 让高校学生认识到演唱德国歌曲和法国歌曲仅仅依靠唱译文或单纯的声音模仿, 无法让艺术歌曲起到传达情感、感染听众的作用。

一、德国艺术歌曲的本体特征

(一) 音乐与诗歌的完美载体

德国艺术歌曲将诗歌的意境完美融入到了歌曲中, 因此也让自身拥有了较高的艺术价值。在德国艺术歌曲兴起的阶段, 浪漫主义诗人的思想和风格, 极大地影响了德国音乐家, 使得他们从诗歌中获取了创作音乐的灵感, 为德国艺术歌曲注入了浪漫的氛围。其中舒伯特、舒曼以及勃拉姆斯等众多浪漫派词曲作家都贡献了自己的音乐才华, 给德国艺术歌曲增添不少光彩。比如受歌德崇尚自由、沉稳精进的风格影响, 极大地激发了舒伯特的创作灵感, 并将这样的情感通过音乐表现出来, 比如《魔王》, 作为艺术性和戏剧性极强的叙事音乐剧, 具有极高的艺术价值, 曲风一气呵成、气势宏大。舒伯特通过音乐高低的演奏, 将其中的戏剧性充分地展现出来。比如利用钢琴伴奏模拟出马蹄疾奔的节奏, 并贯穿于整部乐曲中; 低音将风的声音呈现出来, 让听众仿佛置身于咄咄逼人的冷风瑟瑟中, 将夜幕下的沉闷氛围表现得淋漓尽致。除此之外, 音乐家舒曼与诗词作家海涅也有着众多经典作品, 比如《沉默的莲花》。舒曼将其谱成了曲子, 讲述着可爱的莲花畏惧太阳猛烈的光, 低垂着头等待着, 幻想着清夜的来临。

(二) 朴素而深刻的诠释方式

在德国艺术歌曲中, 不仅仅具有单纯的浪漫色彩, 还追求更加细腻的表现方式, 让其具备了声乐艺术的严谨性。在德国的艺术歌曲曲谱中, 会在一些细节上看到歌曲作者的精雕细琢, 在细致中将音乐作品推向极致。比如曲谱中各种力度的强弱以及快慢, 还有在音乐速度上的缓急等, 曲作家都将其通过感情术语标注出来, 让演奏者更加准确地把握住创作者要表达的情感, 从而为听众献上一场听觉上的盛宴。这样的呈现方式显得朴素又真诚, 也充分体现了德国人精益求精、追求极致的工匠精神, 而音乐家将

其运用到音乐创作中, 让情感在音乐中以更加深刻的方式传递出来。这样的诠释方式, 也成就了演唱这些作品的歌唱家, 如果能按照创作者标注的感情演唱出来, 将大大提升自己的演唱水平, 极大地感染听众。

(三) 烘托并融汇的钢琴伴奏

钢琴伴奏是德国艺术歌曲中的重要部分。它在德国艺术歌曲中所扮演的角色不仅限于保障歌唱者的声音, 也承担着渲染氛围、刻画形象以及揭示人物心理等丰富的作用, 有着与歌唱者共同演绎歌曲艺术的作用, 甚至有人将其作用提升到与演唱者同等的水平。此外, 在众多的钢琴演奏者中, 那些能够为艺术歌曲伴奏的演奏者更能体现出其具备的音乐素养。因此, 他们不仅需要掌握钢琴演奏的各种技能, 还需要具备能够欣赏艺术歌曲的能力, 并对艺术歌曲中的文学历史性和音乐美学性有深刻的理解, 在伴奏的过程中, 能够让钢琴演奏与歌曲本身融为一体, 将艺术歌曲的呈现放在艺术审美的至高处。

二、德国艺术歌曲的演唱技巧

首先在演唱歌曲的过程中, 演唱者对气息的控制能力十分重要, 这也是我国高校声乐教学的重要内容。同时, 德国艺术歌曲在伴奏上表现出极强的流畅性。其次, 语言是演唱每个国家歌曲的重要能力, 也是歌曲的灵魂所在。对于德国的艺术歌曲而言, 它的音乐线条是随着诗歌所特有的旋律被塑造出来的。而德国语言和其他的语言相比, 具有丰富的元音, 而且元音较为纯正、饱满, 长短不一。以元音的长短为例, 其发音的长短在演唱艺术歌曲的中是关键所在。因为在演唱的过程中, 对于听众来讲是没有歌词作为参考的, 所以需要演唱者准确发音, 将歌词的准确含义传递给听众。为此, 教师需要在教学过程中, 重视德国语言的丰富性, 让学生准确掌握德语中的元音、复合元音、辅音以及复合辅音, 这样才能提升学生的演唱水平, 让他们更好地体会德国艺术歌曲的风格和意境。最后, 德国的艺术歌曲对情感的把控较为准确, 在演唱过程中, 要想很好地呈现出德国艺术歌曲的含蓄、理智以及热情洋溢等特点, 还需要演唱者把控好自己的情感情绪。对于德国艺术歌曲而言, 不管是抒情还是伤感的歌曲, 都要注重情感上的表现力。任何过分夸张、过度的情绪涨落都无法准确地传递出歌曲的风格。为此, 教师可以让学生了解德国歌曲的情感特点, 拓展学生演唱歌曲的能力, 增强他们在传递情感时的把控力度。

三、学习德国艺术歌曲的意义

德国艺术歌曲在音乐领域有着较为重要的地位, 是音乐工作者必须了解的内容, 也是学生学习艺术歌曲的重要内容, 对提升演唱者的技巧和艺术修养有着积极的促进作用。首先, 德国艺术歌曲是启迪和指导学生的宝贵素材, 其中包含了丰富的文学内容, 比如大部分德国艺术歌曲都取材于德国诗歌, 汲取了其中的浪漫与抒情, 对深入了解德国文学以及德国语言有着较为重要的现实意义。为此, 学生在学习德国歌曲的过程中, 需要掌握德语文化以及德语发音等, 这些能够从整体上提升学生的演唱技巧, 对学生的吐字能力以及情感表达有着积极的促进作用。其次, 德国艺

术歌曲曲风独特,不同于其他国家的歌曲艺术,比如意大利歌剧的夸张,德国艺术歌曲情感更为含蓄,所描绘的画面充满诗情画意,在发音上也更注重圆润平滑。此外,德国艺术歌曲要求演唱者在短时间内表达出歌曲的情感,结合作者所要传递的内容,呈现不同的风格。因此,德育艺术歌曲可以丰富学生的演唱技巧,引导他们体验不同风格的艺术歌曲。最后,学生在演唱多首艺术歌曲的过程中,需要充分了解作曲家的风格,以此调节自己的发声、控制自己的气息,以此与艺术歌曲的演唱风格相匹配。因此,在教学中,借助德国艺术歌曲,音乐教师能够帮助学生更灵活地控制自己的气息,并充分了解自己声音的特点,在此基础上选择符合自己特点的歌曲,准确传递出歌曲中人物的内心情感。总之,在音乐教学中,德国艺术歌曲有其独特之处,对培养学生的演唱技巧以及训练他们的发声以及气息控制等,有着积极的促进作用。为此,音乐教师需要注重在教学中,借助德国艺术歌曲提升音乐学生的演唱水平。

四、德国艺术歌曲的具体分析——以舒伯特的艺术歌曲《Gretchen am Spinnrade》(《纺车旁的格蕾卿》)为例

通过以上内容我们对德国艺术歌曲的本体特征及演唱技巧有了初步的了解,是笔者对德国艺术歌曲的一些认识。接下来,笔者将结合自身的演唱和教学经验,以舒伯特《纺车旁的格蕾卿》为例,将其在声乐教学中的应用以及影响进行阐述:

(一)利用歌曲对演唱技巧的要求,培养学生对气息的控制能力

这部音乐作品在内容上具有戏剧特有的冲突性,需要演唱者在演唱的过程中呈现气息的爆发性,同时需要保持连贯性。在进入演唱阶段时,演唱者随着伴奏缓缓进入作者所创设的环境中。在这一阶段中,演唱者需要呈现出低沉的情绪,以吟唱为主,进入21小节之后,旋律开始有所起伏,此时演唱者需要将气息做下沉处理,保持呼吸上的平稳,此时可以借助将下巴做稍微抬起的处理,以此防止声音不舒展。在之后的演唱过程中,还有诸多的情绪和旋律上地起伏,需要演唱者随时调整气息,比如到107小节,是主人公情绪达到高潮的阶段,需要演唱者以饱满的状态、充满爆发力的声音进行演唱。对此,教师可以充分借助这些多样的、细节化的演唱技巧,培养学生对气息的控制能力,让学生在演唱的过程中,提升演唱技巧。

(二)借歌曲中语言的丰富性,带领学生体会其风格和意境

这一点,在笔者个人演唱《纺车旁的格蕾卿》的经历中深有体会,很多时候准确的发音能够让自身投入到歌曲情境中,比如“finde”这个词,本身就充满期盼,同时透露着敏感,通过理解这个词的意思和正确地拆分音节连贯唱出,能够帮助自己快速进入歌曲环境中。此外,在演唱之前,通过准确地发音,反复地朗读歌词,寻找和体会歌词中的语气和韵味,能够让自己与诗歌本身融为一体。通过自身的演唱体验,能够充分意识到发声对演唱作品起来的关键性作用,在教学过程中也就更加注重强调德语的发音,为带领学生体会歌曲艺术中的风格和意境做铺垫。

(三)运用德国歌曲中的情感特点,增强学生演唱情感的把控力

在这首艺术歌曲中,第一段的主要内容是格蕾卿讲述自己在情感上的变动,此时在情感上比较低沉,没有太大的起伏变动。第二段在旋律上逐渐增强,主要是表现主人公在幻想中的情绪变化,想起自己心爱的人,口出赞美,让自己逐渐进入忘我陶醉的状态中,演唱者需要对演唱情感做层层递进处理,直到第68节情

感达到爆发状态。第三段,则是纺车线崩裂之后,主人公从幻想的假象中,回到失去爱情的现实中,此时的情绪较为复杂,夹杂着被抛弃和想要追回爱情的冲动。因此,德国歌曲中有着丰富的人物情感,在声乐教学中,教师可以充分运用这一特点,培养学生把控演唱情感的能力。

五、法国艺术歌曲的本体特征

(一)是诗歌与音乐的完美结合

法国艺术歌曲融合了诗歌与音乐,并且结合了法国独有的浪漫与温情。在众多的法国艺术歌曲中,大部分作曲家都选用了19世纪诗人的作品,在其基础上进行了诗歌创作,其中对法国艺术歌曲曲风产生决定性影响的就是巴那斯派和象征派,他们的创作理念是法国艺术歌曲的基石。比如大家熟知的雨果以及缪塞,他们在诗歌创作领域占有重要地位,而大部分著名法国作曲家就是借助他们的诗歌作品,融入音乐元素,进而形成艺术欣赏价值较高的法国艺术歌曲。正因为有了较高艺术造诣的法国诗歌,才能将法国艺术歌曲推到更高的艺术高度,可以说法国艺术歌曲是法国诗歌和法国音乐的完美融合,充分体现了法国艺术歌曲的特点。

(二)法国艺术歌曲较为含蓄

法国艺术歌曲起源于客厅文化和沙龙文化,与其他艺术歌曲不同,其有着较强的室内文化特点,使得曲风上更具节制和含蓄特点。同时,法国文化整体上较为宁静、安然,同时对爱情有着较高的执着和热烈,在表达爱情方面从不吝惜自己的情感,进而形成别具特色的法式爱情。法国人民将这一特点充分融入到其艺术歌曲作品中,形成表达细腻、情感含蓄以及爱情热烈的曲风,在众多的法国艺术歌曲中都能感受到法国民族的精炼与优雅。

(三)地域色彩较为浓厚

法国艺术歌曲中所传递的情感和渲染的色彩主要源自于法国以南的地区,在音乐学者领域被称为东方色彩,包括希腊、波斯以及中国等。其形成的主要原因,是法国人民对东方世界的想象,进而将联想中的东方世界融入到歌曲作品中,形成东方色彩浓厚的法国艺术歌曲。因此,法国艺术歌曲的特点在某种意义上也具备了一定的联想和幻想特点,更加重了其中的浪漫情怀。

六、法国艺术歌曲的演唱特点

(一)内容的正确诠释

法国艺术歌曲比较受象征派诗作的影响,歌曲中充满了象征主义诗歌所独有的艺术特点,使得歌者在演唱之前需要对象征主义有深刻的了解。法国艺术歌曲的这一特点,将人的情绪感受与自然万物进行了充分的融合,让人物的心理变化以另一种方式呈现出来。歌者在演唱作品前,需要对有着代表性的诗词作品进行研究,深入了解这些作品的创作背景,通过了解其背景深刻理解歌词内容,为歌曲的演唱注入灵魂。这样能够帮助演唱者更加准确地表达歌曲作品,让演唱者能够享受法国艺术歌曲的独特性。

(二)法语的语音特征

在演唱法国歌曲的过程中,语言的标准性依然是更好呈现歌曲的关键所在。演唱者需要将法国艺术歌曲中的情感和语调进行结合,两者合二为一才能让语言起到塑造音乐的作用。此外,作曲家在创作的过程中,也会灵活地运用语法,让歌曲中的语言与音乐旋律进行融合,使音乐中的语言、旋律以及诗词意境等完美相容。法语给人的感觉比较平和,在发音上没有明显地需要加重发音的部分,语调上也比较简单,总体呈现出平均、缓急得当的特点。这在很大程度上影响着法国艺术歌曲的整体节奏,同时也是歌曲创作者进行创作时的基本基调。因此,演唱者在演唱法国

歌曲之前,通过朗读歌词掌握歌曲各个环节中的语气,以清楚掌握法语语法和语调为基础,在演唱中准确诠释出法国艺术歌曲独有的意境。

(三) 演唱中需要处理好声音

大部分的法国艺术歌曲都会营造出抒情与典雅的意境,在创作者营造的意境中,听众又能感受到其中蕴含的朦胧的伤感气息。这就需要演唱者在演唱的过程中,把控好声音,正确处理发声之后的音色,使其能够符合作品所需要传递的氛围。以法国艺术歌曲《星夜》为例,前奏较为欢快,能够快速地将听众带入迷人的夜色中,使整个歌曲呈现出梦幻与清新的氛围。同时,伴奏中的钢琴部分,与演唱者的声音形成鲜明的对比,使得人声与乐器声交织为一体。因此,在演唱法国歌曲的过程中,演唱者需要控制好气息,注意声色的处理,营造出法国艺术歌曲独有的浪漫与温馨。

七、法国艺术歌曲的演唱技巧

法国艺术歌曲充分体现着法国人性格中的细腻和高雅。在众多广为流传的法国艺术歌曲中,都营造出法国独有的抒情氛围。但是,这种抒情氛围又具备丰富性,人们在欣赏的同时能够感受到忧郁情怀和朦胧的伤感气息。因此,在声乐教学中,教师需要将声音的重要性传递给学生,让他们有意识地在演唱前设计自己的声音,以更好地表现法国歌曲中的艺术性。其次,法国艺术歌曲具有较强的张弛性,因此需要演唱者在演唱的过程中,保持自然呼吸状态。这就需要演唱者对气息具备一定的控制能力,让乐曲中的句与句之间平稳地进行过渡。笔者通过实际演唱经历,切身感受到演唱法国歌曲时对气息的不同要求。最后,准确的发音同样是演唱法国歌曲的关键部分。同时,法语自身具备一定的连贯性和流畅性。此外,法语还呈现出一定的抑扬顿挫感,就像法国歌曲中的旋律一样。因此,在声乐教学中,教师需要注重强调法语在发音上的独特性。教师可以在学生反复朗读歌词的过程中,提升他们在吐字上的清晰程度,以此帮助他们掌握好歌词的韵律。同时,法语的发音也比较有特点,比如一些常见的特殊语音:鼻化音,它所代表的是法语中的辅音,并不像我国读音中的鼻腔音。这一类语音需要注重快与清晰,尤其在演唱的过程中不能让声音变得模糊,此外一些双字母辅音也需要注重将其以清晰的方式呈现出来。因此,在我国的声乐教学中,教师可以借助法语语言的独特性,强化学生的吐字能力,借此帮助他们更好地呈现法国歌曲作品。在法国艺术歌曲中,我们会经常感受到作品中的高雅与浪漫,同时又充满着热情与含蓄。因此,教师在带领学生演唱法国歌曲的过程中,需要注重带领学生感受法国歌曲独有的艺术气息。在声乐教学中,教师可以借助法国歌曲中的浪漫氛围,渲染教学课堂中的艺术气息,借此熏陶学生,使他们感悟抒情歌曲与伤感歌曲在演唱过程中情感表达上的运用方式。

八、法国艺术歌曲的具体分析——以比才的艺术歌曲《Ouvre ton coeur》(《敞开你的心》)为例

比才是法国具有鲜明特点的作曲家,在其作品中能够感受到浓浓的法国民族特色。因此,在笔者在声乐教学中,比较倾向以比才的作品为例开展教学。在比才的众多作品中,《敞开你的心扉》对培养学生的演唱技巧有着极大的帮助。

(一) 发挥歌曲对声音的要求,提升学生演唱声音的表现力

在《敞开你的心扉》这首歌曲的开头就需要进入高声区,需要演唱者在伴奏钢琴响起的阶段,就将喉咙打开,让喉头处于正确的位置,以此形成重唱的声音管道。通过一系列的调整,让起始阶段的高音顺利呈现。该过程还需要教师带领学生细细体会,

以更快速的反应进入该歌曲应有的演唱状态中。对此,在平时的声乐训练中,教师可以在学生中间强化“打哈欠”练习内容的重要性,以此增强他们体验喉咙打开后给演唱带来的效果。此外,该歌曲的另一个难度在曲目的结尾上,演唱至此时需要伴随上行式旋律唱到最后的高音B。对此,教师可以充分借助这些颇具难度的点,提升他们对声音的表现力,避免在演唱这些部分时出现破音的演唱事故。

(二) 利用歌曲艺术的张弛性,培养学生对气息的控制能力

该艺术歌曲风格热情奔放,在旋律上也比较流畅透露着欢快,对演唱过程中的气息控制要求较高。在教学过程中,笔者会结合自己的演唱经历,让学生借助正确的站姿,在此基础上对气息进行调节和运用。在试唱该曲目的过程中,笔者通常是抓住开始部分的高音区,尤其是第一小节的前倚音,来锻炼学生对气息的调节能力。原因就在于,这一部分是比较考验演唱者气息的,需要保持气息干净、连贯,随着伴奏的流动,演唱者需要用横膈膜的力量把控住气息,不间断地细细吐气。为此,在实际教学中,笔者会充分利用这一点,培养学生对气息的控制能力。

(三) 运用法国歌曲中的浪漫气息,带领学生感受艺术的高雅性

该曲目从取名就具有很强的意境,在其中文版的翻译中,也将描写到的景物进行了拟人化的处理,让整首艺术歌曲散发着爱情的浪漫气息,比如“那菊花已合上她的花瓣,白昼已闭上它的眼睛……”在原作品中,创作者更是借助大自然盎然的春意,衬托爱情的甜蜜与美好。此外,还有部分直白的歌曲:“没有你我怎么活下去。”尽管歌曲较为直白,但衬托了主人公对爱人的乞求,进而将爱情放置于至高无上的位置,以至于主人公宁愿用生命换取爱情也不足为惜。同时,这样浓烈的爱情,被作曲家放在了生机盎然“繁花盛开”“鸟儿歌唱”这样的大自然环境中,不禁让人感慨爱情的美好。因此,教师可以充分运用该区的整体氛围,带领学生感受法国歌曲的浪漫与高雅,借此培养他们的音乐素养。

九、结语

总之,德国和法国的艺术歌曲为我国的声乐教学带来了深远影响。在教学中,教师可以充分借助两国歌曲的不同风格和不同的演唱技巧,全面地提升高校学生的演唱技能。对此,教师自身需要具备一定的演唱实践,这样才能更好地掌握演唱外国歌曲的核心技巧,在教学过程中才能抓住教学重点,以更符合外国艺术歌曲内涵的方式,培养学生的声乐表现力。

参考文献:

- [1] 王磊,陈淑惠.浅谈舒曼艺术歌曲的音乐特征及演唱实践——以《核桃树》为例[J].明日风尚,2021(22):41-43.
- [2] 孔佳音.浅谈法国艺术歌曲的发展与演唱风格[J].北方音乐,2020(16):26-27.
- [3] 孔源.欧洲古典音乐对中国音乐教育的影响分析[J].知识文库,2019(11):18.
- [4] 王锋.诗以传情、歌以咏志——谈歌德文学的创作对于德奥艺术歌曲的影响[J].中国文艺家,2019(05):69-70.
- [5] 苏燕.舒伯特《纺车旁的格丽娜》的浪漫主义风格特征分析[J].艺术研究,2018(04):120-121.