

艺术歌曲在声乐演唱与教学中的意义

杜 瑶 张雨诺

(石河子大学文学艺术学院 新疆石河子 832000)

【摘 要】艺术歌曲是古典诗词、古诗词歌曲与乐曲旋律的完美融合,曲调优美,歌词动人,将音乐和古典诗词这两种艺术种类巧妙联系在了一起,从而焕发出新的生命力。在声乐演唱教学过程中,艺术歌曲不仅仅能够使得学生提高自身的歌唱技巧,加强情感表现力,同时也能够让在学习演唱的时候,对于不同艺术歌曲的历史背景、人文情怀、文化底蕴深入了解,熟悉和掌握艺术歌曲的特点,也能够加强学生嗓音运用能力和演唱水平,在各式各样的艺术歌曲中调整咽腔、吐字,学习到多种演唱风格,进一步提升整体学生的艺术修养和声乐演唱水平。

【关键词】艺术歌曲;声乐演唱;教学

DOI: 10.18686/jyfyzy.v3i4.40634

艺术歌曲的歌词大多采用古典诗词和古诗词歌曲,曲调悦耳动听,让聆听者过目不忘,陶醉其中。在声乐演唱教学中,艺术歌曲是极其重要的一个教学部分,要求学生能够充分把握好艺术歌曲所蕴含的情感,将其流畅自如的表达出来,对于声音、气息、吐字等演唱技巧方面的要求也较高。学生通过一段时间的学习,能够在演唱艺术歌曲的时候培养情感表现力、感染力,同时有效提升演唱技巧水平,拓展音域,加强与伴奏乐器之间的互动和配合,从而达到促进声乐演唱水平,推动声乐学生的进步和成长。

1 艺术歌曲的概念与发展历程

艺术歌曲是声乐演唱教学中十分重要的一个独立类型,其结合了古典诗歌、古诗词歌曲和音乐两种艺术形式,极具表现力、感染力和文学性的艺术表现形式,艺术价值和鉴赏价值也很高。艺术歌曲具有优雅、含蓄、高品位、高情趣的特点,诞生于十八世纪末的西方国家,与民间歌曲、叙事歌曲、通俗歌曲有着显著的区别,也有着一套严格的艺术要求。艺术歌曲的歌词采用的是著名文学家所创作的诗词,古典诗词极富意蕴和文学美感,而在歌曲创作时旋律与歌词紧密贴合,将诗词中所描绘的动人美景和情感底蕴都充分展现出来,实现词、曲、唱的完美交融,折射和展现出作曲家与词作者丰富高雅的艺术品味和审美情趣,艺术歌曲具有非凡的艺术价值和魅力,直至今日也被广受喜爱,一直不断地发展到了现代。

艺术歌曲在我国的发展较为曲折,直到二十世纪三四十年代,我国才诞生出了许多优秀的艺术歌曲,这些优秀作品不仅仅一直流传到了现在,也成为了艺术院校培养音乐人才的关键教材,具有极强的艺术价值与欣赏价值。

到了现代,我国艺术歌曲所涉及的题材内容极其广泛,创作技法、旋律风格、歌词水平都有了创新和提升,艺术歌曲不再被遗忘,而成为了现代人们精神生活的一部分。而在欧洲,艺术歌曲一直发展,法国、意大利艺术歌曲都有着各自的经典代表作品,例如,根据雨果的诗歌创作的《小夜曲》《啊,我的太阳》等,不断有出色的艺术歌曲作品被创作出来,经过时间的推移逐步构建出了一套

独有严格的艺术要求。

2 我国艺术歌曲的种类及创作形式

艺术歌曲是采用了著名古典诗歌与旋律结合的艺术表现方式。在分类上,我国艺术歌曲是根据歌曲歌词的年代来区分的,第一种是中国古代文学家、诗人所创作的诗歌、曲谱,在此基础上所诞生而来的艺术歌曲;第二种则是近代、现代作家、作词人所创作出来的新词、新诗以及新的曲谱。这两种艺术歌曲形式有着显著的共通点,无论是情感表现、还是音乐风格都具有相似性,我国艺术歌曲所表现的思想情感基本是围绕着人、家、国这三方面创作的,对于人性、命运的思考,对于民族和国家的热爱以及对于理想的追求。

我国许多优秀的艺术歌曲,其创作的灵感源泉始终建立在中华民族文化之上,我国自古以来博大精深的音乐文化与创作历史,都成为了现代中国音乐发展的基础,我国艺术歌曲也已经成为了中国音乐的关键一环。在创作技术的层面来说,我国艺术歌曲一方面是采用西方传统调性作曲技法,而另外一种则采取了西方现代作曲技法,无论是运用了哪种创作类型,我国现代作曲家们都十分看重本土化和民族化,从过去中国传统音乐和经典古诗词中去吸取创作的灵感和养分,带领中国艺术歌曲不断地发展与突破,将中国音乐真正引领到世界音乐舞台上。

3 艺术歌曲对于声乐学习的价值

直到现代,我国已经诞生了许多精彩纷呈的艺术歌曲作品,对音乐专业学生来说,声乐学习过程中艺术歌曲的作用是不可代替的,下面就艺术歌曲对于声乐演唱学习的作用进行简单阐述:

3.1 艺术歌曲有助于提升学生的艺术修养

艺术歌曲的特质决定了它极高的欣赏价值与艺术价值,对于音乐专业学生而言,学习和演唱艺术歌曲的过程中,逐步了解那些优美的歌词背后蕴含的时代背景、历史事件、民族文化等多方面的精神内涵,只有将歌词所表达的思想情感真正摸透了,才能在演唱中声情并茂地演绎歌曲。艺术歌曲的学习有助于开拓学生视野,增加知识面,

同时也提升审美情趣和艺术修养,为学生后续音乐专业的进步和成长夯实基础。

3.2 艺术歌曲有利于加强学生的情感表达

在声乐演唱教学实践中,如何提高学生对于歌曲的情感表现力和感染力,成为了教师需要克服的教学难点,而艺术歌曲的演唱更是十分注重对于歌词内涵的情绪、感情传递,比如,《祖国慈祥的母亲》这首歌曲歌颂了祖国,歌中蕴含极其深厚、丰富、细腻的爱国情感令聆听者感动不已,耐人寻味,跌宕起伏的特点能够充分调动听众的情感共鸣,一同沉浸在歌曲中,这就对演唱者的艺术处理、情感表达有着极高的要求。只有深入了解和领悟艺术歌曲所想要传递的思想情感,才能在演唱时把握好情绪,将诗歌、歌曲主旨内容完美呈现出来。

3.3 艺术歌曲能有效提高学生的声乐技巧

学习演唱国内外艺术歌曲能够使得学生在这过程中去熟悉、掌握、提高自身的声乐技巧和演唱水平,艺术歌曲作品丰富多彩,各具特色,在进行演唱时需要学生能够使用不同的演唱风格和嗓音技巧来完美呈现歌曲意境,学生需要不断地去调整咽腔、声带、吐字来更加贴近歌曲,同时,还需要注意与钢琴等伴奏乐器的配合和对气息的控制,在不少艺术歌曲中有着转调、临时变化音等,学生需要熟悉伴奏、和声的结构,这样才能更加完美完成演唱,经过一段时间的学习和训练之后,学生的综合演唱水平会显著提高。

4 艺术歌曲对于声乐教学的价值

4.1 艺术歌曲学习有助于提高学习积极性

兴趣是孩子最好的老师,对于声乐教学来说,包括了演唱技巧、表演方式、伴奏配合等多方面的能力。而艺术歌曲本身的鉴赏价值、艺术魅力一直广受人们的喜爱,流传到了现代。艺术歌曲的抒情性、艺术性、文学性都使其成为了世界音乐史上重要的一页,其无以伦比的艺术感染力也能够激发学生的学习热情,诗情画意的歌词、优美动人的旋律,不仅仅能够使得聆听者感受到无以伦比的听觉感官享受,也培养了学生的高雅情趣,提升他们的艺术审美品味,陶冶心灵,在实践教学过程中,艺术歌曲的价值会逐步显现出来,展现在学生面前,令每一位音乐学习者沉醉其中,真正感受到音乐艺术的多重魅力,从而调动学生的学习积极性和学习潜能。而且国内外都拥有许多出色的艺术歌曲作品,为现代声乐教学提供了大量高质量的教学资源,也成为了学生声乐练习的最佳材料,在逐步学习、研究、演唱的进程中,培养学生对于声乐学习的兴趣,为以后的声乐学习铺平道路。

4.2 借助不同风格艺术歌曲锻炼演唱技巧

在声乐教学实践中,要演唱好一首歌曲,就需要学生对歌曲的歌词内涵和意境进行分析、思考,再根据歌曲所传递的情感 and 精神去进行演唱。教师应当因材施教,根据

班级学生的实际演唱技巧和声乐水平选择合适的艺术歌曲作品,让学生能够接触和掌握不同艺术歌曲的演唱风格,锻炼和提高自身的声乐演唱技巧,提高对于歌词的情感表达能力和感染力,打个比方,像是我国优秀的艺术歌曲有许多不同的风格和主体,像是《多情的土地》《乡音乡情》这类艺术歌曲是在展现创作者的爱国情怀和民族精神,而《玫瑰三愿》《春思曲》等歌曲则向听众传达了女子憧憬未来、渴望爱情的哀怨之情,其演唱技巧与情感表达是全然不同的,学生在学习演唱的过程中会逐步加强对于不同歌曲风格的把控,以及对于自身演唱技巧的应用,教师可以对学生演唱时的声音的力度、气息、吐字、音色等进行指导,让学生能够游刃有余地掌握不同艺术歌曲风格的演唱,根据歌曲的风格和情感将自身的音色、吐字、气息控制自如。

4.3 结合演唱练习促进学生情感表现能力

除了上述两点之外,对于声乐演唱来说,光有高超的演唱技巧和出色的音色控制还不够,演唱者需要能够将听众带入到歌曲所描绘的场景和意境中去,“感人心者,莫嫌乎情。”只有技巧而没有情感,是无法真正展现出艺术歌曲的音乐魅力。而情感培养往往是声乐演唱教学中比较难的部分,教师需要寻找最适合训练的艺术歌曲,正确引导学生去了解、认知、掌握歌曲作品中的深层情感与情绪波动,让学生在提高自身演唱技巧的同时,去逐步加强演唱情绪的表达能力,让演唱更加富有听觉美感和感染力。譬如说托斯蒂的歌曲对于声乐学习者来说能够培养嗓音,以及演唱情感的表达。像是他的爱情歌曲《理想佳人》,这首歌曲采用了三连音贯穿其中,整体旋律柔和、温情、舒缓、平稳,在学习演唱的时候,教师要引导学生学会轻风细雨、温柔内敛地表达,才能真正演唱出那种情窦初开的感觉,学生不仅要注意演唱时的连贯性,更要注意情绪的起伏波动,引导学生培养声乐演唱的情感。

5 结语

艺术歌曲是人类文明和音乐艺术中的重要篇章,具有极高的艺术鉴赏价值。对于声乐演唱教学来说,艺术歌曲丰富多彩的风格、优美动人的特性不仅仅给人们带来了听觉感官享受,同时也能在声乐教学中有效提高学生们的声乐演唱技巧和演唱水平。在实践教学过程的时候,教师应当逐步培育学生的声乐技巧、情绪表达、音色控制、伴奏配合等多方面的综合能力,让学生掌握艺术歌曲的特性与魅力,借助艺术歌曲去了解诗人和作曲家高深的艺术境界和艺术情趣,通过带领学生学习演唱艺术歌曲来加强他们的艺术修养和审美品味。

作者简介:杜瑶(1974.9—),女,四川邻水人,副教授,研究方向:声乐教学与理论研究;张雨诺(1996.1—),女,汉,新疆昌吉人,硕士研究生,研究方向:音乐教育。

【参考文献】

- [1] 李承浩,艺术歌曲在声乐学习中的重要性[J].黄河之声,2017(8):14-15.
- [2] 杨惠萍,论艺术歌曲的演唱对声乐学习的重要性[J].戏剧之家,2015(5):117-118+122.