

艺术歌曲在应用型声乐人才培养中的教学研究

王蓝敬

四川电影电视学院 四川 成都 610000

摘要: 艺术歌曲作为我国音乐院校声乐教学过程中重要的教学曲目,具有很高的艺术性和文学性。以艺术歌曲的概念为切入点,通过对艺术歌曲在声乐演唱中的教学研究,结合中外艺术歌曲的风格特点,其中加入了笔者在声乐教学实践的一些教学经验,总结出中外艺术歌曲在应用型声乐演唱人才培养的艺术价值,希望全方位、多视角地去研究分析了解艺术歌曲,充分发挥艺术歌曲在古典声乐作品教学中的作用,为艺术歌曲在声乐教学上的实践提供理论依据,使学生对艺术歌曲演唱风格的掌握、声乐技能的提高、语言能力的提升、审美能力的培养、音乐修养的提升有所帮助,培养在声乐演唱中全方位发展的应用型人才。

关键词: 艺术歌曲;声乐演唱教学;艺术价值

The Teaching Research of Art Songs in the Training of Application-oriented Vocal Singing Talents

Lanxuan Wang

Sichuan Film and Television Academy, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract: The art song as our country music colleges and universities vocal music teaching process important teaching repertoire, has the very high artistry and the literature nature. In this paper, the concept of art songs as a starting point, through the art songs in the vocal teaching research, combined with the style of Chinese and foreign art songs, which joined the author in the vocal music teaching practice some teaching experience, summed up the Chinese and foreign art songs in the application of vocal music talent training artistic value. I hope to study, analyze and understand the art songs from all angles, give full play to the role of art songs in the teaching of classical vocal music, and provide a theoretical basis for the practice of art song in vocal music teaching to help the students master the singing style of art songs, improve vocal skills, language ability, aesthetic ability and music cultivation, and cultivate the all-round development of applied talents in vocal singing.

Keywords: Art songs; Vocal music teaching; Artistic value

引言

艺术歌曲作为高校声乐教学的重要曲目,在国内外声乐发展史上有着至关重要的历史地位。艺术歌曲作为音乐史上一种特定的体裁,具有很高的文学性和艺术性,在我国艺术高校声乐教学中占重大比例。由中外的艺术歌曲由来及特征结合声乐教学,总结出在应用型声乐演唱人才教学中的价值与意义,以期加深大家对艺术歌曲的了解与重视,使其教学价值更好地运用到声乐教学中去。

1 艺术歌曲的概念及其艺术特征

“艺术歌曲”作为一种特定的音乐体裁,最初是由诗歌与音乐相结合来共同完成的一种艺术表现,具有较高专业性和较强艺术性,其名称是因浪漫主义大师舒伯特的声乐作品而确立,在歌曲创作中遵循“或以曲填词,或以词

谱曲,或自创词曲”的规律,结合了优美旋律和人声两个最具感染力的音乐因素,要求词曲能够完美结合,表达准确的意境,是十九世纪浪漫主义音乐的独特艺术表现形式。

1.1 西方艺术歌曲概念

艺术歌曲在西方的声乐作品中通常被看作是诗与音乐的结合,歌曲根据原诗歌的含义及所想要表达的情绪情感来进行创作,呈现的是作曲家对诗歌的主观看法,因此钢琴伴奏和歌词旋律处于一个同等重要的位置,这类艺术歌曲一般短小精悍,由于都是采用著名诗人的文学作品(如德国大文豪歌德、美学家施莱格、著名文学家莎士比亚等),诗歌在艺术歌曲中具有诗歌浪漫的抒情性,对于纯粹的诗来讲,作曲家把浓郁的音乐性赋予了诗的灵魂,诗歌与音乐总是在相辅相成中发展着,在西方音乐史中,舒伯特被誉为艺术歌曲之王,他是艺术歌曲的鼻祖。在舒伯特谱曲的诗歌中,以歌德的诗最多,达到了 67 首,舒

项目编号: 2021JG403

项目名称: 艺术歌曲在应用型声乐演唱人才培养中的教学研究

伯特曾说:“歌德的音乐与诗的天才帮助了我的成功。”一般而言,艺术歌曲体裁具有以下艺术特征:

第一,歌词通常来源于西方著名文学家、美学家的诗作,具有很高的文学性和艺术性,达到了诗歌与音乐的完美平衡。通过给诗歌赋予音乐机体,形成诗歌与旋律的相互结合,达到相辅相成、相互平衡的关系。

第二,民族性与通俗性特征。大量使用诗歌作词,与当时的西方民间音乐有着重大联系,作曲家们善于将民族元素运用进歌曲中,朗朗上口,通俗易懂的诗句使普通民众也能耳熟能详,熟记于心,又结合当时的生活境况,将人民生活环境做背景进行渲染,在歌曲中寄托了对美好生活的向往。

第三,钢琴伴奏与旋律同等重要。钢琴伴奏不再是简单的衬托,而是与词曲共同推进歌曲走向,是艺术歌曲的重要组成部分。

第四,从演出场地看,艺术歌曲多为室内呈现,适用于沙龙集会。

由舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等作曲家创作的歌曲被称为Lied,在法国,与之同类的歌曲被称为Melodie,后流传到中国,我们将它译为“艺术歌曲”。

1.2 中国艺术歌曲概念

艺术歌曲作为一个中文音乐术语最早是由萧友梅从德文中转译过来的。在1920年,青主在德国仿照着德国“Lied”,根据我国著名诗人苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》创作了歌曲《大江东去》,由此开启了中国艺术歌曲的百年历史。艺术歌曲的浪漫气质很符合当时传统文人的气象,因此在这一体裁一传入中国后便受到了中国文人的喜爱。艺术歌曲对于人物内心情感的表达和描写与五四运动后个人意识觉醒的时代精神完美契合,因此自20世纪以来成为了我国新音乐发展的一种艺术性独唱歌曲。中国艺术歌曲在继承了中国传统优秀文化的同时也抒发了作曲家的个人情感及对浪漫主义与现实主义相结合的艺术表达,与西方艺术歌曲相比,我们国家的艺术歌曲也有自身的艺术特征:

第一,在歌词的选择方面。既有古典诗词,也有爱党爱国的近现代作品,也有关于“中国梦”的一系列歌颂祖国美好明天的作品。表现了艺术歌曲的一种延伸,不局限于对历史、对当下生活的描述,还延伸到对未来、对自己、对国家的一种情感表达。古典诗词在中国艺术歌曲里占比很大,中国古诗词歌曲里包括古曲、近当代作曲家创作的歌曲,还有就是古诗词艺术歌曲,演唱方式也是多种多样

的,可以是民族唱法,也可以美声唱法、通俗唱法来进行演唱。

第二,钢琴伴奏方面,将中国的民族元素与西方的和声曲式进行结合,对西方和声进行了功能改造,使其在规整的和声进行的同时又不丢掉民族特色。

第三,演唱技术方面,中国的艺术歌曲受西方艺术歌曲的影响,通过不断的交流和碰撞,擦出了不一样的火花,从单一的注重民族唱法和美声唱法逐渐呈现了多元化多样性的趋势。

第四,演出场地来看,20世纪初,西方文化传入中国,使我国各地的音乐会逐渐兴起,中外艺术歌曲主要以音乐会的形式呈现给大众,随着民众生活水平的逐步提高,人们逐渐由追求物质生活转向更加追求精神世界,因此在家庭聚会、节日庆典、社会团建等活动中,也出现了来自中国艺术歌曲的演唱助力,在此基础上还融入了流行音乐的键盘、吉他等乐器,由最开始的独唱到重唱、合唱形式的出现,根据对歌曲的改编使演出形式丰富起来,使中国艺术歌曲更加大众化、通俗化。

2 艺术歌曲在应用型声乐演唱人才培养的教学价值

中外艺术歌曲作为一种特定的音乐体裁,发展深远,具有历史性、发展性、创新性,为艺术高校声乐教学提供了艺术价值。

第一,有助于学生中外艺术歌曲的演唱风格。艺术歌曲在具有较强专业性和文学性的同时具有极高的民族性和通俗性,将民族音乐的元素融入进艺术歌曲里,清新的如诗歌般的语言,朗朗上口的曲调,让普通大众也能体会个中含义并从心底牢牢记住,无论时代如何发展变迁,人们始终被那独特的曲调和简洁的语言所感染,这便是艺术歌曲的独特之处。

第二,有助于学生声乐技能的训练。声乐艺术的表现形式区别于器乐艺术的表现形式,其特点是声乐艺术表现形式使音乐带有相对旋律而言具体化的歌词,颇具艺术性的诗词加上作曲家独具匠心的创作再辅之以富有表现力的伴奏,都赋予了声乐艺术无穷而独特的魅力。

从声音技巧方面看,周小燕老师说到“从自然声区起步,打好基础,过好换声区关,从而发展高声区,最后达到统一声区”。舒伯特艺术歌曲对于中低音声区的巩固、高音音域的拓展、声区的统一起到了很好的训练作用,例如《纺车旁的格丽卿》这首艺术歌曲音域是从 f^1 - a^2 ,旋律多于中音区上徘徊,对于训练学生中音区和换声区有极大的帮助,具体表现在对于气息的控制,声音线条性的均匀、

连贯、中音到高音的大跳等技巧的训练。

从情感表现力方面看,声乐艺术是人类最直接的情感表达之一。舒伯特艺术歌曲大多是在诗歌的基础上根据内容加以谱曲的,不仅在歌词上美轮美奂,在旋律上更是精妙绝伦,每一首艺术歌曲都有深刻的背景表现,而情感是表达的基础,实际表达通过速度、力度、音色、语气等方面的变化来实现,加上演唱者眼神的传递,肢体语言的表达,方能完美演绎出整首歌曲的内容。舒伯特艺术歌曲具有文学性和艺术性,在对学情感表现能力的提升上有很大的作用。

第三,有助于学生审美能力的提升。专业院校或综合性高校的艺术类学生,大多具备一定的音乐鉴赏能力,但也大多处在较为浅薄的阶段,有着许多方面的局限性。要达到对艺术认知较为深刻的境界,审美能力尤其重要,因此需要不断提升。就像文学应当多读古今中外经典著作,美术需要多观摩大师的佳作一般,音乐的审美能力应当结合中外名人之作的学习和鉴赏来提高。艺术歌曲具有很高的艺术性和文学性,歌词创作大部分来自于诗人的作品,具有丰富的人文内涵和美学价值。在学习艺术歌曲的时候,学生就需对不同国家音乐发展、历史文化背景、艺术歌曲的风格特征、风土人情加以了解,对诗词文学、人文主义及浪漫主义思想有一个全面深入地认识和理解,在这一过程中逐步加深对音乐审美的认识,加强对音乐作品的感悟、鉴赏、认识、诠释能力,有利于学生在演唱作品是准确地表达情感,表现作品的中心思想。因此,学习艺术歌曲有助于学生个人文化素养的提高,审美认知能力的提高。

第四,有助于学生综合音乐修养的提升。歌唱的目的是传达给观众美的艺术感受和情感上的共鸣。在声乐教学中,通过演唱中外艺术歌曲,循序渐进地提高学生声乐演唱水平,达到技巧与情感完美的结合,从而提高学生的音乐修养,实现真正的艺术价值。(1) 提高声音和情感的表力:艺术是情感的表露,艺术使用的是一种人人都能理解的语言。情感的表达是艺术表现的重要形式,是以情感交流为目的的活动。通过对艺术歌曲的学习,用心去体会歌曲所要表达的内容,对音乐做出细致的描述。不仅要达到歌曲所要求的技术水平,在语言、情绪、速度的把握上也应准确。在声乐教学中通过让学生去了解其故事背景、人物形象以丰富自身的情感,使学生在演唱歌曲时真正做到以情带声,充分表达作品的思想感情,体会歌曲的魅力之所在。(2) 艺术表现形式的培养:音乐是声音的艺术,音乐和文学语言结合起来产生了声乐艺术,并直接表达了

歌曲的情感与思想内容。在声乐教学中,应使学生不仅仅学习了音乐作品,更应扩展到了解其他作曲家的作品,培养和提高学生对歌曲的鉴赏能力,让学生去感受音乐的魅力,深化了解诗歌、语言、美术、音乐、历史等多方面的文化内涵。在声乐教学中不仅要解决学生技术层面的问题,也要提高学生的艺术表现力,这样对准确表现歌曲的思想感情颇为有效,对将来学习新作品的艺术修养也将产生深远的影响,促进学生在音乐上的全面发展。(3) 提高演唱者与钢琴伴奏合作的能力:例如作曲家舒伯特将钢琴伴奏的地位等同于歌唱旋律,是有一定道理的。歌曲旋律的演唱需要钢琴伴奏在节奏上的规范,在情感上的烘托,在整个表现力上的推动,对于歌曲背景的塑造、人物形象的刻画、意境的表现都发挥着关键性作用。

3 结束语

在高校应用型声乐演唱人才的培养过程中,引导学生对中外艺术歌曲的演唱与探究是有必要的。通过以艺术歌曲概念及其艺术特征为切入点,对比阐述了西方艺术歌曲和中国艺术歌曲的发展与相互碰撞,结合了笔者自身在声乐教学中对中外艺术歌曲的理解与研究,探索了艺术歌曲在高校声乐教学中的教学价值,希望通过对艺术歌曲理解与探究,将其更好地运用到高校的应用型声乐演唱人才的培养中去,以艺术歌曲的音乐性、审美性为支撑点,充分发挥艺术歌曲在古典声乐作品教学中的作用,使学生对艺术歌曲演唱风格的掌握、声乐技能的提高、语言能力的提升、审美能力的培养、音乐修养的提升有很大的帮助,完善人才培养模式。

参考文献:

- [1] 宫晓霜.德彪西艺术歌曲研究及其在声乐教学中的意义[J].武汉音乐学院,2017.
- [2] 于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社.
- [3] 梁茂春.论“文革”时期的艺术歌曲[J].中央音乐学院学报,2008(1).
- [4] 罗艺峰.回到原点:中国艺术歌曲的思考[J].人民音乐,2007(10).
- [5] 金明春,金星.中国声乐艺术史[M].北京:人民音乐出版社,2010.