

中国古典诗词歌曲演唱风格与技巧探析

卢亮

新余学院艺术学院 江西新余 338000

[摘要] 中华民族有着悠久的历史和文化, 古典诗词更是其中最璀璨夺目的名著; 随着人们对传统文化重视程度的日益提升, 我们对于古典诗词歌曲的关注度也越来越高。基于此, 本文将重点探讨中国古典诗词歌曲演唱风格与技巧, 希望能够为推动古典诗词歌曲的普及和传唱提供一定帮助。

[关键词] 中国古典诗词; 歌曲; 演唱风格; 演唱技巧

引言:

古典诗词在我国历史上有着悠久的历史, 古典诗词传唱的演变则几乎等同于古典诗词的发展。先秦时期的《诗经》集合了我国当时各种歌曲汇编而成; 唐代是我国诗歌的巅峰时期, 涌现出一大批伟大的诗人, 创作出大量的作品, 以诗歌入乐也是当时的社会风尚; 到了宋代, 词的出现本就是基于固定的曲调而做的唱词; 元代的文人们则是运用了曲牌来创作和演唱。所以说, 古典诗词传唱本就是其基本的功能之一^[1]。只是因为古代缺乏科学的记谱法, 再加上社会变乱频繁, 导致曲谱难以有效流传至今。在今天, 音乐工作者充分运用古诗词, 结合现代作曲手法, 让古典诗词歌曲重新得以传唱, 并涌现出了大批优秀的作品。基于此, 本文将重点探讨中国古典诗词歌曲演唱风格与技巧, 希望能够为推动古典诗词歌曲的普及和传唱提供一定帮助。

1 古典诗词歌曲的演唱风格

演唱风格就是演唱者的音质、音色、行腔的特点, 以及共鸣、力度、语言的把握和应用^[2]。针对不同的歌曲, 应当有不同的演唱风格要求。而明确一首歌曲的延长风格, 则必须要首先了解歌曲的思想、背景以及内容。所以, 对于古典诗词歌曲延长来说, 必须要对诗词本身有充分了解, 在结合创作技法, 才能够表现出其鲜明的风格^[3]。常见的古典诗词歌曲延长风格, 主要有以下四类。

1.1 “中西合璧”类

此类歌曲通常是在我国民族风格的基础上, 很好的融合了西方歌曲技法; 从而将诗词中的思想、情感、景色等以旋律表达出来。代表性作品包括《梅花引》、《满江红》等等。这类作品在演唱过程中, 往往听起来是西洋唱法, 但有流露这明显的古香古韵, 实现了西洋唱法中国化。“中西合璧”类古典诗词歌曲, 对于外国了解中国文化有很好的推动作用。

1.2 “古典风格”类

这类作品大多是根据诗词现存的古典乐谱的整理和修订完成的。可以说, 整部作品包括诗词、乐曲, 都是古人创作的, 所以其演唱风格有非常浓厚的“古典风味”。代表性作品诸如“阳关三叠”、“凤求凰”这样的古曲曲目。这类歌曲基本最早都是以古琴伴奏, 多以形成了一字一音的演唱风格; 在古琴的音色衬托下, 歌者以一种吟诵的形式来演唱, 让人觉得清心、忘我。

1.3 “戏曲风格”类

这类古典诗词歌曲具有其独特的魅力, 通过将我国传统五声音阶与戏曲唱腔结合起来, 让歌曲具有非常浓厚的抒情感, 同时听众也能从中听到戏曲独特的韵味。这一类歌曲在我国古典诗词歌曲中有相当多的数量。比如昆曲唱法的《七律·送瘟神》, 京剧唱法的《卜算子·咏梅》; 另外, 还有一些以评剧、梆子腔唱腔为主的诗词歌曲也有较广的流传度。

1.4 “现代风格”类

这类风格的歌曲, 是以古诗词作为歌词, 在此基础上采用现代技法予以创作; 呈现出的作品无论是从歌词上, 还是从风格上, 亦或是体裁上, 都有非常显著的创新, 彰显出时代气息; 这类歌曲在艺术多元化发展方面有非常重要的意义, 但是受制于其风格和演唱难度等原因, 流传度相对较窄。比如, 宋祖英演唱的包括《越人歌》、

《钗头凤》等作品。

2 中国古典诗词歌曲的演唱技巧

在充分掌握了中国古典诗词歌曲的演唱风格的基础上, 要向让演唱更加出色, 还必须有效掌控延长技巧。比如, 针对古典风格, 必须要善于运用吟唱形式; 中西合璧类歌曲, 则要多运用唱法。具体来说, 古典诗词歌曲的演唱技巧主要体现在以下四个方面:

2.1 呼吸与音量的控制

在演唱《西洲曲》这样一首叙事抒情基调的古典诗词歌曲时, 对于呼吸和音量控制就有较高的要求。在唱到“忆梅下西洲, 折梅寄江北”的过程中, 因为有六处八分休止符, 所以演唱过程中必须要做到音断气不断, 要深呼吸但同时控制音量适中; 而在演唱“单衫杏子红, 双鬓鸦雏色”的过程中, 无休止符, 所以要以均匀气息一气呵成, 音量稍微加大。在整个演唱过程中, 都必须要通过正确的呼吸, 对音量有确切的控制, 进而展现出优秀的演唱表现。

2.2 咬字与吐字的运用

古典诗词歌曲演唱过程中, 咬字与吐字对于演唱效果有非常显著的影响。所谓咬字, 就是字头的正确与否, 所谓吐字, 就是字尾的结束。在演唱之前, 必须要对作品反复朗读, 注意字头、字尾、归韵等, 然后再将这种感觉融入演唱中。比如在演唱《西江月·夜行黄沙道中》, 第一句“明月别枝惊鹊”, “明”字务必要从“m”逐渐过渡到韵母“ing”上, 然后再开始下一个字的。要注意要气息处于流动状态, 并且将闭口音全部开口演唱, 这样才能让听众对内容有更清晰的理解。

2.3 节奏与速度的把握

节奏与速度对于演唱古典诗词歌曲同样至关重要。比如在《西江月·夜行黄沙道中》这样一首古曲风格的歌曲演唱过程中, 就要巧妙的运用节奏和速度, 表现出吟诵特征。这首歌曲节奏较为舒缓, 首句“明月别枝”, 对于节奏与速度的要求都相对自由; 而从“惊鹊”两字开始, 其速度就逐渐加快, 这就能够让阴云、微雨的感觉出来。而在“七八个星天外, 两三点雨山前”总, 则要通过切分、撤音、顿断等, 给人以一种轻巧跌宕的感觉, 进而产生暴雨将至的感觉。由此可见, 节奏与速度的把握, 对于歌曲内容、情感的传达意义非常显著。

3 小结

综上所述, 中国古典诗词歌曲的演唱, 必须要首先了解歌曲的思想、背景、内容, 从而了解歌曲的演唱风格; 然后在结合歌曲确定歌曲的演唱技巧, 尤其要从呼吸与音量的控制、咬字与吐字的运用、节奏与速度的把握等三个方面做好工作, 才能够更好的彰显古典诗词的魅力。

[参考文献]

- [1] 崔钰. 中国古典诗词歌曲演唱风格与技巧研究[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2019, 40(03): 116-118.
- [2] 杨力耕. 中国古典诗词歌曲的内涵及演唱研究[J]. 中国音乐, 2017(04): 181-185+208.
- [3] 孙凯. 凸显神韵 以声传情——王苏芬谈古典诗词歌曲演唱的艺术追求与演唱技巧[J]. 歌唱艺术, 2012(09): 17-19.