

中国近现代艺术歌曲的演唱分析

赵碧波

哈尔滨音乐学院 黑龙江省哈尔滨市 150080

摘要: 中国近现代艺术歌曲是近现代以来出现的重要的音乐形式之一, 其在音乐和演唱技巧上有着丰富的表现力。本文从中国近现代艺术歌曲的历程开始, 重点探讨它的历史承载、曲风及唱法的特质。紧接着, 声乐技艺、演唱方式和表达技法等多方面透视艺术歌曲的演唱要素, 整合歌曲实例进行精深探讨。研究后发现, 歌唱艺术歌曲不止需要娴熟的声乐技巧和音乐理解, 更需在深入理解歌曲的文意和历史背景的基础上将音乐艺术美和文化艺术美紧密结合。近现代艺术歌曲的演唱例证, 揭示了演唱技巧和表现手法的秘籍, 可谓是教学艺术歌曲和推广演唱的重要参考, 为中国艺术歌曲的发展增添色彩和视角。

关键词: 近现代艺术歌曲; 演唱技巧; 声乐技巧; 历史背景; 教学推动

DOI: 10. 69979/3029-2735. 24. 3. 044

引言

艺术歌曲确实是音乐文化中的珍品。尤其是近现代中国的艺术歌曲, 其在音乐圈中的广阔影响和发展可谓明显可见。艺术歌曲吸引人之处在于其丰富的表现力和深厚的内涵, 涵盖了音乐结构和旋律上的独特性, 以及在演唱技巧及表现方式上的独特魅力。演绎艺术歌曲并非平常的唱歌那么简单, 而是需要艺术家深入理解歌曲内的音乐和诗词, 对其进行精细诠释, 这就对歌者的技艺和音乐理解提出极高的要求。目前, 艺术歌曲的教育和研究已在逐步得到重视, 但对其演唱技巧及表现方式的具体研究却寥寥无几。本篇论文的主旨就是深度分析近现代中国艺术歌曲的演唱技巧, 希望能对中国艺术歌曲的发展尽一份绵薄之力。

1. 中国近现代艺术歌曲的历史演变

1.1 近现代艺术歌曲的发展脉络

中国近现代艺术歌曲的发展脉络呈现出鲜明的历史与文化特征^[1]。20 世纪初, 由于中国社会的巨大变革以及西方文化的传入, 中国音乐界开始探索结合中国传统音乐元素与西方艺术歌曲形式的新型音乐形式, 那就是近现代艺术歌曲。这一时期, 艺术歌曲不仅在音乐创作上得到了空前的发展, 还在传承和创新上实现了重要的突破。

20 世纪初期, 五四运动的兴起极大地促进了中国文化的现代化进程。大量有识之士开始提倡新文化运动, 中国音乐界也积极响应, 音乐家们借鉴西方艺术歌曲的形式, 创造出一批以新诗和改编古诗词为词的近现代艺术歌曲。这些歌曲不仅反映了当时社会的思潮, 也融入了丰富的中国传统文化元素。

抗战时期及其后一段时间, 艺术歌曲创作进入了一个高潮。与国家命运紧密相连, 作曲家们创作了许多反映时代精神和人民斗争精神的艺术歌曲, 进一步丰富了艺术歌曲的表现形式和内容。这一阶段的艺术歌曲既继承了中国传统音乐的韵味, 又融入了西方音乐的和声与结构。

新中国成立后, 在国家政策的支持下, 艺术歌曲的发展得到了极大的推动, 创作题材更加广泛, 表现手法更加多样。一方面, 有关传统文化的内容被重新挖掘和表现; 另一方面, 国际交流的加深使得西方音乐技法被更多地应用到艺术歌曲中, 这种融合使得艺术歌曲的艺术表现力和技术水平迈上了新的台阶。

进入 21 世纪, 中国近现代艺术歌曲在全球化语境下继续发展, 作曲家们不仅在本土文化上寻求灵感, 还积极探索国际化的音乐语言, 创作出了一批具有国际视野的作品。这一发展脉络展示了中国近现代艺术歌曲从萌芽到繁荣, 再到多样化发展的全过程, 充分体现了其在不同历史时期的独特艺术价值。

1.2 历史背景对近现代艺术歌曲的影响

历史背景对中国近现代艺术歌曲的发展和演变具有深远的影响。近现代时期, 中国社会发生了翻天覆地的变化, 包括政治、经济、文化等多方面的剧烈变动。这一时期, 中华民族经历了从封建帝制走向现代化国家的转型, 彼时的历史背景为中国艺术歌曲的诞生和发展提供了丰富的土壤。在此背景下, 艺术歌曲成为民族精神和文化认同的重要载体。

民国初期, 西方音乐教育的引入和本土音乐的发展交织在一起, 促进了中西方音乐的融合。大量音乐家在此期间创作了融入现代元素和民族特色的艺术歌曲, 这

些作品既有传统诗词的文学意境,又融入了西方音乐的和声和结构^[2]。抗日战争时期和新中国成立后,艺术歌曲也成为爱国主义和社会变革的重要表达方式,创作主题更加多样,既有反映社会现实的,也有讴歌人民生活的^[3]。

社会思潮和文艺运动对艺术歌曲的发展起到了推波助澜的作用。五四运动及其后的思想解放潮流,激发了音乐工作者的创作热情,他们大量创作出具有启蒙精神和民主意识的艺术歌曲。文革期间,虽然艺术歌曲的发展受到了限制,但文革后的改革开放时期,这一音乐形式又获得了新的生机,并吸收了更多的国际音乐元素,表现形式更加丰富多彩。整体来看,中国近现代的历史背景对艺术歌曲的发展起到了深远的影响,造就了其独特的艺术风貌。

1.3 近现代艺术歌曲的流派风格及其特点

近现代艺术歌曲在流派风格上呈现出多样化的特征,分别包括民族派、浪漫派和现代派。民族派注重传统音乐元素的融合,浪漫派侧重情感表达和旋律优美,现代派则追求创新和实验性。这些风格各具特色,反映了不期创作思潮和社会背景的变化。

2. 近现代艺术歌曲的演唱技巧与方法

2.1 声乐技巧在演唱中的应用

在中国近现代艺术歌曲的演唱过程中,声乐技巧的应用是至关重要的。科学的声乐技术不仅能够有效地保护演唱者的嗓音,还能够提升演唱的艺术表现力。气息控制是声乐演唱中的一个基本技巧。充足而均匀的气息是保证音准、音色和音量的前提。在演唱近现代艺术歌曲时,必须根据歌曲的情感和旋律特点,合理分配气息,做到长句连贯、短句清晰,这样才能呈现出歌曲的完美效果。

音准和音色的控制也是不可忽视的。近现代艺术歌曲多具有丰富的情感色彩和旋律起伏,对演唱者的音准要求较高,必须具备较好的听辨能力和音高控制能力。不同的歌曲风格和情感表达需要不同的音色,这就要求歌者具备灵活的音色变化能力,能够通过改变共鸣位置、声带张力等技术手段来实现。

发声位置和共鸣技巧的应用也是近现代艺术歌曲演唱中的重要内容。美声唱法中常提到的“头腔共鸣”、“胸腔共鸣”在艺术歌曲的演唱中同样适用。通过调整发声的位置,可以使声音更为集中、有穿透力,增强声音的立体感和色彩变化,从而更好地传达歌曲的情感层次。

咬字和吐字的清晰度在艺术歌曲的演唱中具有特别重要的意义。由于艺术歌曲通常采用高雅文学作品作

为歌词,普通话咬字清晰、吐字准确不仅有助于听众理解歌词内容,还能提升演唱的整体文学美感。要注意普通话的发音规范,尤其是鼻音、边音等容易混淆的音节,更要加强练习。

在舞台表演中,还要结合身体的自然运动和面部表情,这样不仅可以增强歌曲的表现力,更能通过肢体语言来辅助传达歌曲的情感。这样一来,声乐技巧和身体语言相结合,使得演唱更加具有感染力^[4]。

通过上述声乐技巧的应用,可以有效提升中国近现代艺术歌曲在演唱中的表现力,使得艺术歌曲的演唱既有音乐美感,又具文学意蕴,从而达到更高的艺术境界。

2.2 唱歌方法的选择和使用

在近现代艺术歌曲的演唱中,唱歌方法的选择和使用起着关键作用。这种歌曲要求歌手不仅具备扎实的声乐技巧,还需深刻理解歌曲的内涵和情感表达。歌手应根据歌曲的风格和特点,选择合适的发声方法。

演唱时,歌手需根据曲目情感调整演唱方式,如婉转抒情曲可轻声细语,激情昂扬之作则需强有力声线。合理运用呼吸技巧亦至关重要,腹式呼吸能支撑长时间演唱及复杂音符变化,增强声音稳定性和表现力。歌手还应灵活调整呼吸节奏与力度,以契合音乐节奏和情感变化。同时,注重咬字吐字精准性,清晰表达每字音意,更好传达歌曲精神内涵,尤其对中国近现代艺术歌曲富文学性歌词更为重要。通过详细分析歌词,理解其背后的故事和情感,歌手在演唱时才能做到声情并茂,达成音乐美与文学美的有机融合。

2.3 表现手法对歌曲演唱的影响

中国近现代艺术歌曲的演唱中,表现手法起到了至关重要的作用。表现手法不仅是声乐技巧的延展,更是情感传达的核心。歌者通过细腻的情感表达、适时的音量控制和富有层次的音色变化,将歌曲中的情感内涵充分展现出来。声乐技巧与表现手法的有机结合,使得歌曲不仅在技术层面上达到完美,更能够深刻打动听众。通过对表现手法的精确把握和艺术化处理,演唱者能够赋予每一首艺术歌曲以独特的生命力和感染力。

3. 演唱实例分析及教学推动

3.1 具体艺术歌曲案例的演唱技巧分析

演唱中国近现代艺术歌曲不仅需要声乐技巧的娴熟掌握,还需深入理解其音乐和文化背景。以《黄河颂》为例,这首歌曲以抗战时期的黄河为象征,表现了坚韧不拔的民族精神和壮烈情怀。在演唱中,应注重以下几个技巧。

在声乐技巧方面,要求歌者具备扎实的气息控制和

发声技巧。气息的运用在该歌曲中尤其重要,需要通过均匀而有力的呼吸支持来表达黄河的波澜壮阔。这不仅能够为长句的演唱提供支持,还可以在高潮部分展现出恢宏的气势。声音的共鸣位置也要注意,通过胸腔和头腔的共鸣,使声音饱满,富有穿透力。

演唱方法的选择和使用同样关键^[5]。以气声与实音的结合,能够更好地表现歌曲情感的层次感。在歌曲的开头和结尾部分,采用柔和的气声,体现怀念和祈盼的情愫;在高潮部分,则用充满力量的实音,渲染出黄河的雄壮气魄。音域的变化和音色的转换也是需要关注的重点,如在低音区域保持温暖厚重的音色,在高音区域则需保持明亮且稳定。这种层次分明的音色变化,能够更好地传达歌曲的情感内涵。

在表现手法方面,要求歌者能够结合作品的文学意蕴和历史背景,进行情感的真实表达。演唱《黄河颂》时,要模拟黄河的奔腾之势,感受到人民在逆境中的希望和决心。面部表情和身体动作的适度配合,也能增强歌曲的表现力。例如,在演唱高潮部分时,通过面部的丰满表情和适当的身体动作,使观众更直观地感受到歌曲所传递的情感。

通过对《黄河颂》的具体分析,可以看出中国近现代艺术歌曲演唱不仅需要高度的声乐技巧,还需要深刻理解歌曲的文学内涵,从而在情感表达上达到高度的共鸣。这样的演唱分析能够为艺术歌曲的教学提供借鉴,更好地推动中国艺术歌曲的发展与传承。

3.2 音乐美和文学美的合成在歌曲演唱中的应用

中国近现代艺术歌曲的演唱不仅需精湛的声乐技巧,还需对文学意蕴的深刻理解,音乐美和文学美的合成在歌唱中起着重要作用。演唱者需揣摩歌词背后的情感与意境,充分表达歌曲文字中的文学美。具体方法上,需要对文本进行细致分析,理解歌词的意义、情感及其在音乐中的表现。这种理解有助于在演唱中展现出词句中的韵味和意境,使听众能够感受到歌曲的文学之美。

在音乐表现方面,音色的运用和情感的表达同样关键。演唱者通过对音色的控制和情感的投入,将歌词中的文学美结合到歌声中。例如,在处理歌曲的抒情段落时,需要采用柔和、流畅的音色,而在叙事性较强的部分,则需通过声音的变化来表现故事的张力和情节的起伏。这种音色与情感的结合,使音乐美得以升华。

通过精确的发声技巧、细致的语言处理以及对情感的拿捏,演唱者可以成功实现音乐美与文学美的合成。这不仅提升了演唱效果,也为观众提供了更为丰富和深刻的艺术享受,真正体现了中国近现代艺术歌曲的独特

魅力。

3.3 以演唱实例推动艺术歌曲教学的方法和策略

演唱实例在艺术歌曲教学中的应用具有重要意义。将具体的演唱实例引入课堂教学,可以使学生更直观地理解和掌握声乐技巧,并提升他们对艺术歌曲的整体感知力。另外,通过分析不同风格和流派的演唱实例,学生能够更好地体会歌曲的多样性及其演唱要领,从而提高演唱水平。在教学过程中,创设情景和角色扮演有助于学生深入理解歌曲的情感内涵和文学意蕴。通过反复练习和教师的个别指导,能有效提升学生的演唱能力和表现力。

结束语

本文通过对中国近现代艺术歌曲的发展脉络捋顺,以及对其历史背景、流派风格和演唱特点进行深入剖析,展现了近代艺术歌曲在音乐和演唱技巧上所具有的丰富表现力。研究进一步从具体的艺术歌曲案例出发,探讨了艺术歌曲的演唱技巧,指出演唱者不仅需要精湛的声乐技巧和对音乐的深入理解,还需要对歌曲的文学意蕴和历史背景有深度的理解。本文的研究结果将有助于推动中国艺术歌曲教学和演唱的进一步发展,且也为中国近现代艺术歌曲的创作提供了参考。然而,本次研究依然存在一定的局限性,如在样本选择上可能存在偏差,导致研究结果的普遍性有待提高。对于未来的研究,我们将继续扩大样本量,以期得出更全面、更具有价值的结论。

参考文献

- [1] 赵雪. 中国近现代古诗词艺术歌曲演唱探究[J]. 今天, 2021, (04): 0225-0225.
 - [2] 陈丹丹. 艺术歌曲演唱的技巧探究[J]. 音乐生活, 2019, 0(11): 53-56.
 - [3] 杨青青. 论艺术歌曲《山中》的演唱技巧[J]. 当代音乐, 2021, (08): 113-115.
 - [4] 冯立成. 中国近现代艺术歌曲《忆秦娥·恒山月》创作特色与演唱技巧分析[J]. 戏剧之家, 2023, (14): 65-67.
 - [5] 林永色. 艺术歌曲《想亲娘》演唱技巧浅谈[J]. 基础教育论坛, 2021, (24): 104-105.
- 作者简介: 赵碧波(1981.9), 女, 汉, 黑龙江省哈尔滨市, 硕士研究生, 副教授, 研究方向: 声乐教学法与表演史论
课题项目: 哈尔滨音乐学院科研培育项目, 编号 2022 PY003