

声乐舞台实践课程实训

——以古诗词艺术歌曲《春花秋月何时了》为例

郭鹏阳

广西外国语学院 广西 南宁 530000

摘要: 本文通过古诗词艺术歌曲《春花秋月何时了》的声乐舞台实践课程实训经验,探讨如何在声乐教学中融入中国古诗词艺术歌曲,提升学生的文化素养、声乐技巧和舞台表现力。通过对作品创作背景、歌词特色、音乐风格的分析,结合演唱处理技巧和舞台实践策略,为声乐教学提供新的思路和方法。同时,通过深入研究,探究其在声乐舞台实践中的具体应用和教学效果,为声乐教育注入新的活力和内涵。

关键词: 古诗词艺术歌曲;声乐教学;舞台实践;演唱处理

引言

随着全球化的发展和文化交流的不断深入,中国古诗词艺术歌曲在国际舞台上的影响力逐渐扩大。将古典诗词与现代音乐相结合的艺术形式,不仅展现了古典诗词的韵味,还赋予了现代音乐更多的文化内涵和艺术价值。古诗词艺术歌曲《春花秋月何时了》作为一首经典之作,通过现代音乐家巧妙的旋律设计和深情的演唱,将词中的哀怨、期盼、悲凉与豁达表现得淋漓尽致。本文将以此为例,探讨声乐舞台实践课程的实训处理,以期声乐教学提供新的思路和方法。

1 作品分析

1.1 创作背景

该词的作者是南唐后主李煜,其歌词源自《虞美人·春花秋月何时了》,虽贵为皇帝,却对诗词音律有独特的见解、绘画书法更是绝伦。^[1]该词语言十分洗练清新,感染力极强,写出了意切情真、道尽了世间苍凉,成为千古流传的佳作。曲作者为作曲家王龙,歌曲伴奏的编配者为钢琴家邓垚。该二人较为擅长把中国古诗词编创为艺术歌曲,其艺术作品深入人心,被广泛传唱,对中国古典乐派的建设发展作出了突出贡献。在创作中保留原词精髓的基础上,为其赋予了新的旋律和生命力,通过音乐的方式再现这首词的意境和情感。这一创作过程既是对此首脍炙人口古典诗词的致敬,也是对现代音乐创作的探索。

1.2 歌词特色

这首词从“春”、“秋”两种意向进行切入,“春”代表希望与新生,展现了自然界的生机与活力;“秋”代表逝去与悲伤,展现了岁月流逝、时光变迁。在这两种季节之中,人们会产生截然不同的情感,该词通过对“春”“秋”两种季节的描述,既表达出对生命

和自然的敬畏之心,又表达出对时光飞逝的无奈之情,不但包含对人生苦短的慨叹,更包含对世事无常的感悟。该词之所以能够广为流传,很重要的一个原因,就在于词的结尾用极具象征性和极富感染力的比喻,把愁思展现的既抽象、又具象^[2]。李煜并未道出其愁之所在——想念往日纸醉金迷、纵情声色的奢靡生活,而是通过“恰似一江春水向东流”这一句话来展现其外部特征。如此,即表达出自身类似的情感又与世人共情相通。因为“形象时常大于思想”,这首词便更为广泛的时间和空间内引起共鸣,从而得以千古传颂。

1.3 音乐风格

该音乐作品的结构为单二部并列曲式,此结构在创作歌曲时经常被运用到。其旋律独特、曲调优美,配以赏心悦目的古诗词元素,结合悠扬婉转的音符展现出了丰富的情感变化。^[3]此歌曲的整体表现为:首段弱起,次段强现,最后再以渐弱结尾;情感表达从开始的柔情舒缓刻画思乡之情,到后面的热情澎湃追忆过往,再到结尾处感情随一江春水向东流去的极度无奈,在旋律上的巨大变化使人们深切体味到曲作者创作之时的情感变化。作品的层次感非常明显,能够让听众自然而然的跟随旋律,尽情享受古典诗词的美轮美奂。在旋律上既有古典音乐的悠扬与深邃,又有现代音乐的简洁与明快。在和声上,既保留了古典音乐的和谐与稳定,又融入了现代音乐的新颖与变化。这种独特的音乐风格使得在声乐舞台实践中具有很强的表现力和感染力。

2 演唱处理

2.1 技巧与表现的统一

在演唱时,演唱者需要掌握一定的声乐技巧和艺术表现力,在声乐技巧方面,演唱者需要注重呼吸的运用和控制。通过深呼吸和均匀的呼气,使声音更加饱满和

有力。同时,要注意发音的准确性和清晰度,避免出现跑调和发音模糊的现象。在起调行腔方面,要遵循音乐的旋律和节奏,使声音能够流畅地连接起来,形成优美的旋律线条。在艺术表现方面,尤其要唱好开篇之句,因为能否第一时间抓住听众的心弦,第一句异常重要。伴随着前奏的缓入,演唱者要迅速融入歌曲所要表达的意境里,把充沛的情感带到角色之中。在演唱全篇抒情色彩最浓的首句时,可以进行轻声地讲述,使字和字的音符时值保持较长时间,演唱中情绪要略微深情,当唱到“往事知多少”的“少”字时,时值保持在四拍,语气从稍强到渐弱,从而流露出作词者悲怆的感情。在次句中,曲作者接连使用了多个16分音符,使节奏变快明显,体现了情绪的变化起伏,因为情绪逐渐加强,展现李煜被幽禁之后对山河破碎的忧愁之意。第三句作者的情绪出现了较快转折,演唱者也要通过把“雕栏玉砌”和“朱颜改”进行语气区分来展现情感的强弱变化。末尾句,随着钢琴曲的伴奏变化,演唱者把歌曲的旋律提至最高潮,而后以渐慢渐弱结尾,在演唱尾句时,要注意情感对比必须十分鲜明,如此方可把李煜胸中的无奈和伤感完全显现出来。其次要运用娴熟的声乐技巧,如运气吐字、起调行腔等,使声音能够准确传达词中的意境和情感;同时演唱者还需要注重舞台表现力,通过适当的形体动作、眼神、脸部表情等,增强歌曲的感染力。

2.2 咬字与归韵

在古诗词艺术歌曲的演唱中,咬字和归韵是至关重要的,演唱者需要注意“以字行腔”的技巧。在演唱过程中,要根据歌词的情感和意境,选择合适的旋律线条和声音色彩,使声音能够与歌词完美融合。通过“以字行腔”的技巧,可以使声音更加富有层次感和表现力,增强歌曲的感染力。在《春花秋月何时了》中,歌词中的每个字都有其独特的韵味和意义,因此演唱者需要仔细研究每个字的发音和归韵规律,确保在演唱时能够准确传达歌词的韵味和意境。以首句演唱为例,演唱人员应当把语感和咬字的处理结合起来,用自然且清晰的演唱方法加以呈现,以达到在开始之时就抓住听众心绪的目的,为后面的演唱打下较好基础。从音乐节拍来分析,首句中的“何”位置在强拍,演唱过程中要准确迅速发出“H”这一开口音,并结合行腔逐渐地过渡至“E”,以保证发音流畅清楚;首句中的“时”在演唱时要注意归韵迅速,借气息予以支撑,从而让发音更为饱满,听着舒适悦耳。由于演唱过程较为连贯,一旦“时”归韵较慢,定会对其后的“了”一字发音产生影响,以致后面的演唱显得发音模糊,最终使得整体音乐

感受大打折扣。对于“往事知多少”中的“多”这一字,由于它的位置也在弱拍,演唱过程中要将“U”准确迅速过渡至“O”,归韵的过程要自然顺畅。以此来看,在演唱此首歌词时,演唱人员要对“A”这一母音进行勤加练习。

2.3 音量与音色

在对古诗词创作的艺术歌曲进行演唱时,演唱者能否正确处理好音量和音色,决定了诗词意境和歌曲氛围能否得到较好营造。《春花秋月何时了》一词,文化内涵丰富、艺术底蕴深厚,如果处理音量音色得当,能够更为完美将该诗词的特点和韵味展现出来。由于李煜是在幽禁之时写出的这首词,词中不免饱含哀思伤愁,但由于他本为帝王,骨子里的庄重威严仍未丧失,胸中的磅礴气势依然存在,故而在对这首歌词进行演唱时,应注重音色沉稳、音量适中,将李煜的豪气洒脱和气度风雅体现出来。为实现该效果,发音时要运用后通道,让声音听起来既雄浑有力,又温柔细腻。

同时,正确处理音量音色还能够让演唱人员在表达该词的内涵时更为准确,不同的音量和音色能够表现出迥异的情感,所以选择音色要结合歌曲的情绪。如首句中,诗词体现出李煜留恋自然之物、感叹时光飞逝,因此在演唱中应音量应当轻柔,好似细语一般带出词意,营造出悠远宁静的气氛,以示珍惜大好年华,进而把自然之美和岁月无情通过音量音色的对比呈现给听众。歌曲的最后一句将情绪推向高潮,李煜以“一江春水”作比,抒发了自己心中的不尽愁思,所以演唱中要运用深沉浑厚的音色和中度音量,将其胸中苦闷表现于听众面前,同时也可将颤音、滑音等技巧加入音色当中,用来增大表达情感的力度。

3 舞台实践

3.1 排练与合成

随着社会的不断发展,群众对艺术歌曲的需求逐渐从单一的聆听转变为舞台上的综合呈现,追求完美的视听效果越来越成为听众的共识,这也对舞台实践提出了更高的要求。

在舞台实践课程中,排练与合成是必不可少的环节。首先,要对作品进行深入的剖析和熟悉,明确每个部分的情感处理和表现方式。其次,无论是演唱者还是伴奏或伴舞人员,都应当具有较好的舞台表现技巧,这也是音乐从业者基本的素养。最后,演唱者要与伴奏、舞美、灯光等部门进行协调配合,确保整个演出的顺利进行。

3.2 表演处理

在舞台表演中,演唱者需要根据作品的情感和意境进行适当的表演处理。这包括形体动作、眼神、脸部表情、手势等方面的设计和运用。通过适当的表演处理,可以更加生动地展现出作品的情感和意境,增强观众的共鸣和感染力。

在舞台表演中,演唱者可以通过细腻的形体动作和深情的眼神表达内心的哀怨与期盼。同时,可以运用适当的手势和脸部表情来增强歌曲的表现力和感染力。在表演过程中,要注意保持自然的呼吸和体态,避免过分夸张和僵硬的表现方式。通过细腻而深情的表演处理,可以使观众更加深入地理解和感受歌曲的情感和意境。

3.3 与伴奏的配合

在舞台呈现中,伴奏者要将自己的配合辅助作用充分的发挥出来,用音乐节奏给演唱人员以提示提醒,烘托出演唱人员的中心地位。在表演该首诗词时,二者首先要将互动交流工作做在前,音乐如何表现需形成共识,再研究乐谱,对诗词背景、歌曲大意和情绪意境形成情景;其次,要掌握乐谱内每句话的处理,例如如何断句,节拍和节拍的变化,力度和速度的改变等,通过细致探讨之后,要多次进行演练,结合伴奏将自己深入诗词作者的意境当中,经过实践探索解决问题,最终实现配合默契、深度交融。

4 声乐舞台实践课程的教学效果

通过对古诗词艺术歌曲的声乐舞台实践课程教学,能够促使学生挖掘出深藏在诗词歌曲中的“神韵”,培养学生的开拓创新精神,实现立德树人的目的。

首先,有利于提高学生的音乐艺术修养。学生通过图书馆查阅资料、互联网关联搜索以及向他人请教等方式,养成主动学习的习惯,提升了自身的诗词鉴赏能力,拓宽了个人知识面,增强了文化自信和审美能力。学生通过体会诗词所展现的情感,思索如何在演唱中将其传神的表达出来,最终实现音乐作品和听众之间达成默契、形成共鸣。

其次,学生的声乐技巧得到了提高。演唱过程中的吐字咬字关系到声乐演唱的最终效果呈现,古诗词艺术

歌曲大多取材于古代名家作品,其本身的声韵和结构之美已有助于情感的表达,能够自然的熏陶和感染学生。学生通过反复的诵读与演唱,在练习吐字和发音的过程中,掌握了更加娴熟的声乐技巧和艺术表现力,能够准确地传达歌词的意境和情感。

第三,培养了学生的创新精神。古诗词艺术歌曲在织体、和声和创作技法方面很大程度上吸收了西方的元素,学生通过对古诗词艺术歌曲的学习与研究,能够促使其主动对比我国同外国在创作手法和文化理念的差异,东西文化之多样性,分析现代与传统的区别和联系,用新的思想去体味不同的文化和文明,从而在创新精神的培育下提升自身综合素养。

5 结论与展望

本文通过对古诗词艺术歌曲《春花秋月何时了》的声乐舞台实践课程实训处理进行探讨,旨在为声乐教学提供新的思路和方法。通过对作品创作背景、歌词特色、音乐风格的分析,结合演唱处理技巧和舞台实践策略,本文深入探讨在声乐舞台实践中的具体应用和教学效果。

在未来的声乐教学中,我们应该更加注重中国古诗词艺术歌曲的运用和推广。通过多样化的教学方式和实践活动,培养学生的文化素养和艺术修养,为他们的全面发展打下坚实的基础。同时,我们还需要不断探索和创新声乐教学方法和手段,以适应时代发展的需要和人才培养的要求。相信在未来的声乐教育中,古诗词艺术歌曲将会发挥更加重要的作用,为声乐教育注入新的活力和内涵。

参考文献

- [1]马山雪.略论高职声乐教学的曲目选择[J].沈阳师范大学学报(社会科学版).2007,(5)
- [2]莫煜红,俞晓康.高职表演艺术类音乐专业人才培养目标及教学改革探讨[J].教育与职业.2009,(20).
- [3]张利珍.对高师声乐教学能否引进通俗唱法的思考[J].音乐探索.2006,(4).