

美育视角下中国声乐作品教学实践研究

马琦萌

(武汉音乐学院 湖北武汉 430000)

摘要:本文以武汉音乐学院“美育浸润行动计划”为背景,探讨毛泽东诗词歌曲在声乐教学中的美育实践策略。结合毛泽东诗词的文学深度与民族音乐元素,构建跨年级、跨专业的分层教学模式,通过文本围读—演唱训练—舞台表演等教学环节,实现以多种形式与内容上的完整结合与呈现,巧妙地将红色文化的传承与美育教育潜移默化地融合于声乐课程中,不仅提高了学生的专业能力,同时增强了当代大学生的文化认同感和家国情怀。该研究课题以期为高等院校美育与声乐教学课程的结合提供了创新性示范参考。

关键词:毛泽东诗词歌曲;声乐教学;美育浸润

前言

美育教育提升学生审美能力,强化人文素养,通过将中华美育精神融入声乐教学中,使其得以传播与发扬。2020年,武汉音乐学院启动“美育浸润行动计划”项目,依托学院师生团队,充分发挥专业特色,开展文化育人、以美育人,体现了学院对教育发展新趋势的全力支持,同时对学科建设、教师专业及教学能力,以及学生的美育教育提出了更高的标准。

本课题选取毛泽东诗词歌曲作为重要教学内容,通过对诗词歌曲的艺术赏析、演唱技巧训练、舞台表演协同合作等环节进一步从美育视角开展课题实践,将中国声乐演唱与毛泽东诗词相结合,拓展艺术歌曲演唱曲目范围,加强声乐演唱训练,为深化传统文化精神在当代高校教育中的重要性,提供一定的理论与实践参考。

一、毛泽东诗词歌曲的艺术性与时代性

(一)毛泽东诗词歌曲的艺术特征

毛泽东是中国革命道路的开辟者及中华人民共和国的缔造者,同时在文学领域也堪称中国文学史上承前启后的大家。其诗词兼具诗意与哲理,以雄浑壮阔的意象体系与严谨的格律规范著称,蕴含深厚的政治思想性,展现出无穷的艺术魅力,激励并感染了众多音乐家投身于毛泽东诗词歌曲的创作。这些声乐作品通过音乐语言的二度创作,实现了文学意境与音乐形式的深度互文。毛泽东诗词歌曲的艺术特征表现在:旋律特征上,毛泽东诗词歌曲具有民族的独特性,一些作品上融合了民族音乐元素,例如,孙玄龄作曲的《卜算子·咏梅》融入了京剧元素,运用了京剧【二黄原板】板式;赵开生作曲的《蝶恋花·答李淑一》吸收了苏州弹词的特点,借鉴苏州弹词润腔体系,以吴语声调为基础进行演唱。在歌词上,都是为毛泽东诗词的原词所谱写的旋律,赋予音乐较强的文学性。作曲家为此所谱写的艺术歌曲,不仅展现出将民族音乐与诗词相结合的高超且严谨的写作手法,同时也为毛泽东诗词歌曲提供了契合诗词精神的音乐语言。

毛泽东诗词艺术歌曲歌词恢弘大气,每首诗词都有反应或映射当时时代背景下,毛主席所看所感而发而作。欣赏并朗诵经典诗词是在演唱前的重要环节,围读经典诗词让学生们对诗词本身形成基础的情感体验,而后与

同学们鉴赏毛泽东诗词中的情感内涵。

音乐呈现上,钢琴伴奏在艺术歌曲中占据重要地位,它独立且严谨的与人声一同表达完整的音乐,它不仅起到和声、节奏的衬托作用,还通过不同的伴奏音型织体来表现歌曲的意境与内涵。在毛泽东诗词艺术歌曲中,钢琴伴奏为主导,在像上述的两首作品中,民族乐器的加入,进一步丰富歌曲的意境烘托,增强歌曲音乐上的表现力和艺术感染力。

(二)毛泽东诗词歌曲的时代性

本课题选取了八首毛泽东诗词歌曲作为教学曲目,分别为《菩萨蛮·黄鹤楼》《清平乐·六盘山》《七律·长征》《浪淘沙·北戴河》《蝶恋花·答李淑一》《送瘟神》《卜算子·咏梅》《七律·答友人》。在选择曲目时,根据不同时代的背景,按时间节点挑选的代表性曲目。

大革命时期(1920年代)此时于大革命失败前夕,国共合作濒临破裂,《菩萨蛮·黄鹤楼》是毛主席登上黄鹤楼,面对滚滚长江,抒发对革命前途的忧思。

长征时期(1930年代中期)此时红军长征的胜利,《清平乐·六盘山》《七律·长征》以气势恢宏、豪迈的文字描述“红军不怕远征难”的艰苦意志,和“不到长城非好汉”的革命必胜决心。

社会主义建设初期(1950年)此时更关注于国内的动态,《浪淘沙·北戴河》写于第一个五年计划,“萧瑟秋风今又是,换了人间”对比过去,热情的歌颂新时代的新生活。《蝶恋花·答李淑一》是为回应烈士遗孀李淑一的赠词而作,以浪漫主义手法悼念夫人杨开慧和亲密战友柳直荀革命烈士,将“泪飞顿作倾盆雨”寄托深切哀思和敬意。《送瘟神》原词牌名是《七律二首·送瘟神·其二》,“春风杨柳万千条”借着消灭血吸虫病,反映社会主义建设的成就,人民群众创造新生活积极的状态。

国际冷战与国内探索时期(1969年代初)正处在内忧外患的阶段,《卜算子·咏梅》借梅花的不畏严寒的傲立盛放,来鼓舞全党和人民的斗志。《七律·答友人》是回应家乡友人周世钊等人来信,借由对湖南家乡的怀念和歌颂家乡蓬勃景象,表达对社会主义道路的坚定信心。

通过了解诗词歌曲的时代背景,思想上触动学生对红色革命记忆的敬仰和追思。既能提升学生的音乐素养,又能加深对诗词作品的理解。同时激发学生的创作热情,

丰富他们对革命时期诗词的情感体验,增进历史知识积累,增强爱国情感。对声乐教学来说,这既丰富了声乐教材内容,也是以艺术形式进行意识形态教育,使课堂更加具有互动性和体验感。

二、毛泽东诗词歌曲的声乐教学实践

本课题授课对象为音乐教育本科生和声乐系研究生,该课程实践跨年级、跨专业以协同教学模式,建立分层次教学的框架:声乐表演专业的学生通过独唱的方式展现各自声音技术与表演技能,音乐教育专业的学生则侧重于小组合唱和重唱,模拟中小学音乐教师的职业环境,从而增强他们的团队合作意识和策划组织能力。

课程围绕毛泽东诗词声乐作品以音乐会的形式呈现,实施从“诗歌文本解析—乐谱学习—舞台编排—器乐协作—演出呈现—反思总结”六阶段教学闭环。在教学过程中强调学生的主动参与,音乐会的筹划与实施主要由学生团队负责,教师则承担指导和监督的角色。

(一) 毛泽东诗词歌曲的鉴赏与学习

1. 文本与音乐的互文性解读

对于歌曲的鉴赏我们首先从歌词和音乐分析上进行学习探究。

在“‘词’”的方面我们既要分析历史上诗词作家的创作意图与表现,又要掌握近代以来作曲家对其的认识与理解以及在音乐上的处理,同时还要对作品的整体给予细致的研究。”^[5]例如《卜算子·咏梅》是一首咏物词,通过对梅花俏丽而坚韧不拔形象的赞美,鼓舞激励着党和人民不管身处何处,都要像梅花一样风骨高洁,凌寒绽放。上阙主要对梅花傲立雪中的姿态进行描写。梅花“送春”、“迎春”交替的状态,即是对自然状态的描述,也是在暗喻革命者身处逆境却把握时机的智慧。“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”这句以“俏”的拟人手法赋予梅花像革命的抗争者,凸显革命者的乐观与顽强。下阙梅花的“不争春”的态度,当“山花烂漫”时,它“丛中笑”的状态,体现出革命者的胸怀大气和不怕困难与牺牲的精神。

孙玄龄创作的《卜算子·咏梅》的音乐结构属在降E民族宫调式上的变化再现单三部曲式。作曲家在写作技法上,也遵从了诗词本体语言性和音乐性。整首诗词是五言句和七言句结合。五言句是“2+3”断句方式,例如:“风雨/送春归,飞雪/迎春到”,在曲谱上,作曲家把“风雨”为一小节,“雨”字上的上波音,带有京剧散板的演唱提示,节拍上从3/4与2/4拍交替,节奏明快,表现出风雪交加的画面。七言句以“4+3”的断句方式进行,例如:“已是悬崖/百丈冰”、“待到山花/烂漫时”,“百丈冰”和“烂漫时”在朗诵时需要加入语气重音进行强调,那么在乐曲中,作曲家在下阙对“烂漫时”进行了三次不同的旋律设计,从短促到长音,从中声区的表述到高音的释放,也是将悬崖百丈冰的艰难环境和山花烂漫的美好强化对比。

全词韵脚“到(dào)、俏(qiào)、报(bào)、笑(xiào)”,属十三韵辙中遥条辙,四声去声字。音调较短但却十分有力,音乐中运用了京剧的元素,在京

剧的唱腔中,上述韵脚属团音字,那么在演唱中还是保留普通话的声韵,做到字正腔圆的演唱。

2. 毛泽东诗词歌曲中的音乐特点

毛泽东诗词声乐作品中,有大量民族元素的运用,例如,王志信作曲的《送瘟神》、赵开生作曲的《蝶恋花·答李淑一》中运用了大量苏州弹词的元素,将传统音乐中的板腔体结构运用到创作,多处的旋律和音调处理都借鉴了苏州弹词的唱腔处理方式。这要求学生既要唱出毛诗的豪迈奔放,也要唱出苏州弹词的细腻婉约。孙玄龄作曲的《卜算子·咏梅》运用了京剧的元素,演唱时要对曲中大量的板式变化及倚音的使用要有准确的表达。孟勇作曲的《七律·答友人》运用的湖南花鼓戏元素,徐沛东作曲的《浪淘沙·北戴河》在写作时使用了大量的离调、转调。

这些作品既融合了传统音乐元素,又采用了现代作曲技法,将民族音乐与传统诗词相结合,是音乐形式上的美学构造。学生通过实践切身的体验并掌握戏曲与曲艺的韵味,融入形体表现,从而更准确演绎作品的同时,也是在教学过程中体会经典的文化的浸润。

(二) 声乐表演形式的多样性探索

考虑到学生的专业能力、年级以及演唱水平等方面因素,音乐会采用了不同形式的表演设计方案。声乐表演专业的研究生,由于具备相对成熟的演唱水平和科学的发声方法,因此鼓励他们完成有一定难度的独唱作品,这些作品篇幅较大、音域较为广阔,需要对歌者的专业技术和文化素养都有较高的要求,这也符合音乐表演专业人才培养计划。对于这部分学生,教师将重点提供技术和舞台表演指导,帮助他们更好地诠释作品。音乐教育专业本科方向学生,鉴于其演唱技术相对稚嫩,音乐会安排了小组唱与重唱形式,通过声部间的协同合作,有效提升他们的演唱能力和演唱信心。在训练及筹备过程中,教师不仅传授知识,还要注重培养学生会教、会唱、会讲、会编排的能力,寻求构建一套固定的教学体系。音乐会的整场串词是由每位演唱的同学自己编写提供的,根据前期对诗词的围读学习,进一步加深对歌曲时代背景的导入,使每位同学都能做自己的导聆。在歌曲《七律·长征》的编排上,首先通读诗词和欣赏音乐版本后,进行第一次围读探讨,学生们提出选择由彦克、吕远作曲的音乐舞蹈史诗《东方红》里的《七律·长征》版本作为音乐会演出曲目。熟悉旋律后,进行学唱阶段,在声音上需要扎实的呼吸作为基础,铿锵有力的表现出红军长征不怕远征难的意志力,和声上交替的进行要有强弱层次的对比。在进行表演创作阶段,尊重学生们二度创作上进行修整。学生们编写了《雪山情·长征魂》剧本,融入情景剧的模式,身穿红军衣,传递着红旗,加入旁白的导入和朗诵,伴随着齐唱“红军不怕远征难”,使现场的氛围烘托到顶点,提供了强烈且真实的情感价值。在这首作品的准备中,培养学生举一反三的能力,《清平乐·六盘山》与《七律·长征》时代背景相同,鼓励学生小组独立创编这首表演曲目。

在整场音乐会的曲目安排上,既包含了毛泽东诗词

作品的演唱,也选用了歌颂毛主席的经典曲目,如《毛主席的恩情比山高比水长》《在北京的金山上》《东方红》等作品,这几首歌曲采取了歌曲联唱的形式,不仅体现后人对毛主席永远的敬仰和爱戴,也寓意着中华民族的团结与进步,是古今的一种精神上的时空对话。

(三) 声乐与多器乐的协作改编

在音乐会上,为了丰富舞台表现形式,更贴切地诠释毛泽东诗词声乐作品,以及提升学生与多乐队协作的能力,适应多元艺术表演需求,采用了多乐器协作的方式。在原有钢琴伴奏基础上,融入琵琶、京胡等乐器,结合不同乐曲的曲风进行组合,增加音乐的风格性。以往的音乐会上,我们多采用单一的钢琴伴奏形式进行合作,而本次实践创新性地编排了多乐器加入,既保留了传统韵味和精髓,又兼顾了学生和大众的接受度,实现对传统音乐的当代转化。

如毛泽东作词、赵开生作曲的《蝶恋花·答李淑一》,本曲采用了苏州弹词的风格,因此在伴奏编配上使用了琵琶进行合作演奏。苏州弹词源于苏州地区,其表演形式有说有唱,以三弦、琵琶为主要弹奏乐器,是一种兼备艺术特色的综合性说唱曲。演唱时,学生在语言上需要贴近苏州方言的发音,更加贴合“吴侬软语”的发音特点进行演唱。合作中的难点一方面来自于琵琶或三弦乐谱的编配,因为该作品原谱是以钢琴正谱呈现,那么需要钢琴艺术指导专业同学在伴奏创编部分不仅要考虑到原谱的完整性,还要对民族器乐的音域、旋律特点进行了解并合理创编。另一方面是人声部分的合作,学生需要习惯新的乐器加入,找准进拍的节点,多加训练使人声、钢琴和琵琶三者合作融洽,使音乐整体风格上更具苏州弹词柔美、细腻、婉约之美。

三、美育视角下毛泽东诗词歌曲的实践意义

美育在声乐教学中起着至关重要的作用。本课题通过对毛泽东诗词经典作品的欣赏和演绎,以期在教学环节上将经典诗词文化,红色革命精神融入到声乐演唱教学中,让学生感受诗词的文学美、音乐的旋律美、思想的精神美。提升学生的音乐审美能力,同时也促进了他们的情操修养和审美趣味的培养。这些经典作品蕴含着丰富的文化内涵与崇高的精神追求,潜移默化的影响着学生的思想观念与价值观,使他们对于祖国和人民的热爱更加深厚,坚定了心中的理想和信念。

毛泽东诗词歌曲作为革命精神与音乐美学的结合,在时代语境下展现出多维度价值。从历史维度看,通过旋律形态的象征性编码,使革命记忆立体化,拓展了红色文化的传承方式,形成可感知、可传播的艺术形式。这类作品通过情感唤起机制,构建青年学生的价值认知,使家国情怀与奋斗精神在审美体验中得到内化。

同时,将审美教育与音乐课程结合,使声乐教学不仅限于技能的培养,也成为了文化的传承与价值实现的塑造过程。在学习和演唱的过程中,学生们不仅提升了自己的艺术表达能力,同时也培养了强烈的社会责任感

和使命感,为他们未来成为有理想、有能力、有担当的新时代接班人打下基础。因此,声乐教学中的美育不仅作用于学生艺术素养的提升,更在于引导他们的思想道德品质以及人文素养方面的发展,实现美育与声乐教育的有机融合与相互促进。

本次实践思考了声乐教育与美育的深层耦合逻辑:当意识形态教育以艺术符号为介质时,渗透效将显著提升。通过“技术习得-审美体验-价值认同”的模式,不仅激发了学生主动研习同类作品,还尝试进行二度创作,从而形成“红色经典解码-创造性转化-社会传播”的良性循环。教育部《新时代学校美育改革实施方案》中的“以美化人、以美培元”理念,在此得到了具体实践支撑。

结语

本课题依靠于武汉音乐学院“”美育浸润行动计划“下的思考,将毛泽东诗词歌曲融入声乐教学,将美育思想融入教学,通过实践活动提高学生技能,强化家国情怀,为高校美育创新提供一定的思考,推动红色文化的传承。课程实践通过跨学科融合,将美育与专业融合、将主体性交给学生去在实践中体会美育的内容与过程。然而其中也存在诸多问题亟待解决,如对于传统文化导入阶段,学生们还是会有点被动式进行探究;在京剧、弹词等传统音乐的韵味都需要长期学习才能领悟,课程周期有限,易导致学生陷入“形似神离”的表演困境。根据学生的实际情况,应优化课程设计,组件合适的教学团队,运用多种教学方法,实现教学与美育创新的有机结合。中国传统文化的博大精深,还需我们在时代的进步中,不断去深入学习与创新,为经典传统文化的保留与传承贡献一份力量。

参考文献:

- [1]李秀敏.中国古诗词艺术歌曲在声乐演唱专业中的教学研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2012,30(04):158-161.
- [2]罗群.《蝶恋花·答李淑一》的音乐特征与演唱分析[J].当代音乐,2017,(01):58-59.
- [3]吴澜:《以美育为核心的声乐教学研究——以〈玫瑰三愿〉为例》,《戏剧之家》2021.01.27
- [4]荀卓、李鸿《高校美育工作中的实现路径研究——以艺术歌曲的美育教育为例》,《音乐生活》2022.05.10
- [5]蔡枫丹:《美育场域中中国艺术歌曲进高校路径研究——以20世纪前期艺术歌曲为例》,《淮南师范学院学报》2024.7.15

作者简介:马琦萌,1991,性别:女,民族:汉,最高学历(学位):硕士研究生,职称:讲师,研究方向:音乐表演与教学

武汉音乐学院教学研究资助项目,名称:美育视角下中国声乐作品教学实践研究——以毛泽东诗词艺术歌曲为例,编号:230211