

中国古诗词艺术歌曲在我国的溯源与发展

李杰¹ 李东阳²

1.青岛开放大学 山东 青岛 266000

2.青岛恒星科技学院 山东 青岛 266000

【摘要】：中国古诗词艺术歌曲在我国的溯源与发展 艺术歌曲源于18世纪末至19世纪初的欧洲，以名家诗歌为词，侧重内心表达，曲调与伴奏精致，经浪漫主义作曲家发展日趋成熟。鸦片战争后，西方传教士与教会学校将赞美诗、艺术歌曲等传入中国，为学堂乐歌奠定基础。民国时期，西方音乐全面涌入，深刻影响中国作曲家，从沈心工、李叔同的学堂乐歌，到赵元任、青主、黄自等人的创作，中国艺术歌曲逐步形成民族特色，古诗词艺术歌曲也随之涌现。新中国成立后，艺术歌曲创作受时代影响，呈现出鲜明时代特征。当代音乐环境下，作曲家运用多元技法，创作出《秋风词》《虞美人·听雨》等优秀古诗词艺术歌曲。此类作品多为先词后曲，依托古典诗词，注重意境营造与传统美学，兼具艺术性与旋律美。21世纪，古诗词艺术歌曲在创作、表演、教育、传播层面均呈现蓬勃态势，白栋梁等作曲家以现代手法赋予诗词新活力，院校教学与新媒体传播进一步拓宽其发展空间。尽管面临传承与创新平衡等挑战，但其整体发展积极向好，未来需在坚守传统美学的同时融合现代技法，推动文化传承与复兴。

【关键词】：艺术歌曲；中国古诗词艺术歌曲；起源

DOI:10.12417/3041-0630.26.07.055

引言

艺术歌曲作为发源于18世纪末至19世纪初欧洲的音乐体裁，以名家诗歌为依托，兼具精致曲调与深刻内心表达，经浪漫主义作曲家的深耕逐渐走向成熟。鸦片战争后，这一外来艺术形式随西方传教士与教会学校传入中国，为学堂乐歌的兴起埋下伏笔，也开启了中国音乐与西方技法交融的序幕。中国古诗词艺术歌曲作为艺术歌曲“中国化”的核心载体，依托中华古典诗词的深厚底蕴，实现了文学美与音乐美的深度融合。其发展历程与中国近现代音乐史同频共振，从民国时期学堂乐歌的启蒙，到赵元任、青主等作曲家的探索实践，逐步褪去外来模仿痕迹，形成独具特色的民族风格。历经新中国成立后的时代淬炼与当代多元音乐环境的滋养，古诗词艺术歌曲在创作、传播等层面不断突破，既坚守传统美学意境，又融入现代创作技法。梳理其溯源与发展轨迹，剖析其传承困境与创新路径，不仅能彰显中华优秀传统文化的生命力，更能为其未来发展提供理论支撑，助力文化传承与复兴。

笔者通过在知网、谷歌学术等资料库查阅大量资料显示，目前，音乐研究者们普遍认为中国古诗词艺术歌曲是19世纪西学东渐以来，西方艺术歌曲传入中国后形成的特殊的极具华夏特色的歌曲体裁。它指采用具有中华民族文化精神的古典或现代诗词为歌词，在谱曲、配器、伴奏和唱法等方面都富含中华民族文化精神的声乐作品。

“艺术歌曲是18世纪末19世纪初，欧洲盛行的一种抒情

歌曲，统称为艺术歌曲。其特点是多半采用著名诗歌，侧重表现人物的内心世界，曲调表现力强，表现手段及作曲技法比较复杂，伴奏占主要地位”。《中国大百科全书音乐舞蹈卷》对“艺术歌曲”做了这样的定义。而且表演场所一般在室内，区别于规模宏大的歌剧体裁，可以说是一种高度浓缩的艺术体裁。在经历了舒曼、舒伯特等浪漫主义时期的作曲家的创作和发展，逐渐呈现出成熟的作曲技法和多元化的艺术创作特征。

鸦片战争以后，当时封闭的中国被强行打开门户，基督教（新教）以及欧洲侨民移居大量涌入，尤其是教会学校的兴办，在客观上把大量欧洲教会的赞美诗、音乐小品以及艺术歌曲带入中国，也为后来学堂乐歌的出现做了很好的铺垫。如1827年基督教传教士狄久烈通过上海美华书馆出版《圣诗谱》，其中详细记载了360多首基督教赞美诗以及当时欧洲流行的宗教乐曲，与此同时，大量西方艺术歌曲也进入中国。

辛亥革命以后，在中华民国时期，西方音乐的传入更为全面，1918年由商务印书馆出版的《进行曲》，此书收录了不同题材的乐曲60余首，其中包括很多意大利、德国、法国等国家的著名歌剧选段，大量西方音乐的传入深刻影响了当时以及往后不同时期的中国作曲家和音乐教育家们对艺术歌曲创作的探索。“老一辈著名的声乐艺术家应尚能、赵梅伯、孙家馨都受到过教堂音乐的影响，曾在教会学校学习过，并曾参加过教会的赞美诗演唱。”经历了一开始的学堂乐歌时期，代表作曲家及作品如沈心工的《兵操》、李叔同的《送别》等，到后来用白话文诗歌进行创作，如刘半农作词，赵元任作曲的《教我

如何不想她》、《上山》等，都是精美的上乘之作，音乐家如黎锦晖、聂耳等，他们积极吸收西方音乐元素，又不失民族风格，创作了一批具有中国特色的现代歌曲，如《夜深沉》、《送别》、《茉莉花》等，至今仍广受欢迎。伴随着作曲技术的多元化以及创作技法和思路的进步和革新，逐渐又涌现出大量优秀的艺术性极高的中国古诗词艺术歌曲，如青主的《我住长江头》、《大江东去》，黄自的《玫瑰三愿》、《春思曲》，聂耳的《铁蹄下的歌女》、《梅娘曲》等。

1949年建国后进入了“共和国时期的艺术歌曲创作”，值得一提的是，20世纪五六十年代，伴随着新中国的成立以及政治环境和社会风气的变迁，诗词艺术歌曲的发展也受到了一定程度的影响。这一时期涌现出许多具有强烈政治色彩的歌曲，如《东方红》、《歌唱祖国》等，既体现了时代精神，也具有一定的艺术价值。

在当代中国音乐艺术繁荣发展的背景下，作曲家们采用更加多元化的创作方式，形成了今天音乐表现形式多样化的中国古诗词艺术歌曲，如赵思越作曲的《秋风词》，刘欢作曲、白栋梁配伴奏的《菩萨蛮》，张瑞作曲的《歌》，还有本文要探究的重要组成部分，白栋梁作曲的《虞美人·听雨》、刘文金作曲的《黄鹤楼·送孟浩然之广陵》。在当代中国音乐艺术繁荣发展的背景下，伴随着中华民族复兴的愿景，古诗词艺术歌曲创作应在确保艺术性与创新性的前提下，重视歌曲的旋律性。同时，作品还需展现出中国传统美学特质，并在旋律与和声方面寻求创新。

综上所述，古诗词艺术歌曲创作应在继承传统美学特质的基础上，结合现代作曲技法，实现艺术性、创新性与旋律性的和谐融合。这样的作品不仅能满足专业音乐舞台的要求，还能广泛传唱，进而推动中华民族文化复兴的进程。

1 中国古诗词艺术歌曲的艺术特征

1.1 词曲关系

中国古诗词艺术歌曲从创作角度大致可分为两大类，一种是昔人作词作曲；另一种是昔人作词，后人用现代作曲技法谱曲。整体上都属于“先有词，后有曲”，歌词来源于经典的古曲、唐诗、宋词、元曲等流传至今的中国古诗词。而且大部分为字和音的关系比较工整对齐，作曲家通过各种作曲技法最大程度来营造古诗词所需的意境，在一定程度上可以说，中国古诗词艺术歌曲是中国古诗词在音乐里的独特呈现。

1.2 意境深远、艺术性

“意境深远、具有极高的艺术性”，作为中华传统文化瑰宝，古诗词自《诗经》起，经过两千多年沉淀，展现出独特的平仄押韵和吟诵风格。古诗词艺术歌曲在旋律、节拍和调式等方面

严谨构思，充分融合诗词特点，完美呈现音调美与意境美。

2 21世纪中国古诗词艺术歌曲的发展现状

步入21世纪，我国高等音乐教育体系持续完善，全国专业音乐学院、综合类高校音乐院系办学规模稳步扩张，声乐表演、作曲技术理论等相关专业学科建设日趋成熟，同时深耕古典音乐与民族艺术的专业听众群体不断扩容，形成了学术研究、艺术创作、舞台表演、受众鉴赏良性互动的产业生态，为中国古诗词艺术歌曲在创作迭代、表演升华、多元传播等全链条发展，构筑了前所未有的优质行业环境与学术支撑体系。

在此时代背景下，以白栋梁、王龙、邓焱为代表的新一代实力派作曲家群体顺势崛起，成为推动古诗词艺术歌曲创新发展的核心力量。这类作曲家均具备系统的西方作曲理论功底与深厚的民族音乐素养，在创作中打破传统创作范式的桎梏，以当代先锋作曲技法、多元化现代音乐语言为创作基底，有机融合西方和声体系、复调思维与中国传统五声性调式、戏曲唱腔韵律、古典诗词平仄格律，深度挖掘中华古典诗词蕴含的文人风骨、意境美学与文化底蕴，让千年古诗词与现代音乐艺术实现深度契合，赋予这一传统艺术体裁全新的艺术生命力与时代内涵。其创作始终坚守“以诗为魂、以乐为骨”的核心原则，在完整保留古诗词原生韵律节奏、深邃意境与情感内核的前提下，精准融入当代大众的音乐审美偏好与艺术接受习惯，实现古典文化传承与现代艺术创新的有机统一，让作品兼具学术性、艺术性与传播性，呈现出题材丰富、风格多元、百花齐放的创作格局，诸多精品佳作成为全国专业艺术院校教学范本与舞台展演的经典曲目。

表演层面，古诗词艺术歌曲的舞台呈现愈发专业化、体系化。国内顶尖歌唱家、专业声乐演唱团体及青年艺术人才，纷纷将古诗词艺术歌曲纳入核心展演曲目库，依托国家级声乐赛事、专业音乐厅专场音乐会、民族艺术交流展演等高端平台，以精准的声乐技巧、细腻的情感演绎、深刻的文化解读呈现作品内涵。这类兼具学术价值与艺术美感的表演，不仅收获专业听众、音乐学界的高度认可，也逐步撬动普通大众的审美共鸣，构建起专业艺术与大众审美沟通的桥梁，为作品的广泛传播筑牢了表演基础。

教育层面，古诗词艺术歌曲的学科融入与人才培养体系持续完善。全国各大专业音乐学院、综合性艺术院校均将其纳入声乐专业核心课程与校本教材体系，在教学中深度融合文学鉴赏与声乐技艺训练，着重强调中华优秀传统文化的传承性与艺术创作的创新性，全面提升音乐专业学生对古典诗词文化的认知水平、作品演绎能力与艺术创作思维。系统化的专业教育，既为行业培育了大批兼具文化素养与专业能力的复合型音乐人才，也进一步拓宽了古诗词艺术歌曲的传承路径与发展维度，实现艺术文脉的代际延续。

传播层面，全民音乐素养与古典审美能力的整体提升，为古诗词艺术歌曲的破圈传播提供了受众基础。相较于传统单一的线下传播模式，新媒体社交平台、专业音乐流媒体、文化类融媒体节目等多元化传播渠道的兴起，打破了专业艺术与大众受众的壁垒，让古诗词艺术歌曲突破专业圈层的限制，触达更广泛的社会受众，收获跨年龄层的喜爱与关注。

当然，21世纪中国古诗词艺术歌曲在蓬勃发展的同时，依

旧面临诸多学术与实践层面的挑战：如何在坚守传统文化内核的前提下实现艺术创新的适度平衡，如何在深耕专业艺术领域的同时拓展大众传播路径，如何避免创作同质化、浅层化等问题，都是行业亟待破解的课题。但从整体发展态势来看，21世纪中国古诗词艺术歌曲依托教育、创作、表演、传播的全方位支撑，始终保持积极向上的发展节奏，其文化价值与艺术前景具备广阔的挖掘空间，未来将在中华优秀传统文化传承创新的进程中发挥愈发重要的作用。

参考文献：

- [1] 苏玲芬,黄进.中外艺术歌曲理论研究与演绎[M].北京:中国书籍出版社,2016:前言.
- [2] 《中国大百科全书音乐舞蹈卷》.中国大百科全书出版社出版发行.1992.4.1 p210.
- [3] 《基督教文化对我国音乐发展的影响》.交响——西安音乐学院学报(季刊)2003.9 第22卷第3期.
- [4] 居其宏著《共和国音乐史》2010年2月出版.中央音乐学院出版社.
- [5] 赵季平古诗词艺术歌曲的演唱研究——以《关雎》、《幽兰操》、《天地作合》为例[C].武汉音乐学院,2016.
- [6] 杨丹旒.中国古诗词艺术歌曲的演唱风格浅析[J].吉林艺术学院学报,2022,(06):33-37.