

朗诵歌词在声乐学习中的重要性探究

李 竹

湛江科技学院 广东湛江 524000

摘 要: 声乐学习作为一门综合性艺术学科,涵盖了声音技巧、情感表达、文化内涵等多个层面。其中,歌词朗诵这一环节在声乐学习进程中扮演着至关重要却又时常被边缘化的角色。本论文聚焦于声乐学习领域中常常被忽视的朗诵歌词环节。在当今社会快餐文化影响下,许多声乐学习者在声乐的学习中存在懒于朗诵歌词、语言基础薄弱、过度关注旋律而忽视歌词意义等问题。通过剖析这些现状问题,深入探讨朗诵歌词在发音、声音状态、作品理解与乐感增强等方面的重要作用,并提出将歌词朗诵纳入日常训练、增加朗诵实践活动、加强文学修养等解决措施,继而详细阐述朗诵歌词在声乐学习中于发音精准性、声音质量优化、作品深度理解与乐感培养等方面所发挥的不可替代的积极作用。最后提出一系列针对性强且切实可行的解决策略,旨在唤起声乐学习者对朗诵歌词的高度重视,强调其作为声乐学习基石的关键意义,从而推动声乐学习向更高水准发展。

关键词: 歌词;朗诵;声乐;重要性

引言

声乐艺术,作为人类情感与音乐旋律完美融合的表现形式,以其独特的魅力在艺术殿堂中熠熠生辉。在声乐学习的漫漫长路上,学生们致力于雕琢声音技巧,追求音色的美妙、音域的拓展以及音量的控制。然而,在这场对声音的追逐中,歌词作为歌曲的灵魂基石,其重要性却未得到充分的关注与挖掘。朗诵歌词,这一连接文字与音乐的桥梁,在声乐学习的整体架构中应当被重新审视与重视。

一、当今现状

(一) 懒于去朗诵歌词

在繁忙的声乐学习日程里,众多学生将绝大部分精力倾注于歌唱技巧的精研细磨。高强度且略显枯燥的技术训练,如发声位置的寻找、气息的控制与共鸣的调节等,占据了他们大量的学习时间。一旦完成技巧训练,面对歌词朗诵这一环节,他们往往心生懈怠。在他们的

认知中,歌词似乎仅仅是发声练习的辅助工具,其存在意义仅仅是为了承载发声母音,而忽略了歌词本身所蕴含的丰富情感与文化信息。这种片面的学习方式,从长远来看,犹如舍本逐末,极大地阻碍了他们对歌曲深层次内涵的把握。因为对歌词缺乏深入的研读与理解,他们在演唱过程中无法准确传达歌曲的情感主旨,甚至可能对歌曲原本的情感表达产生严重的曲解,使歌曲失去其应有的感染力与艺术价值。

(二) 语言基础薄弱

地域文化的多样性在丰富我们语言宝库的同时,也给声乐学习带来了一定的挑战。在某些地区,如广东等地,方言的广泛使用使得部分学生在普通话发音方面存在诸多问题。常见的如ln不分、前后鼻音混淆、卷翘舌难以区分等现象屡见不鲜。这些语言基础问题在声乐学习中表现得尤为突出,尤其是在演唱那些对吐字清晰度要求极高的歌曲类型时,如古诗词歌曲与外文歌曲。古诗词歌曲中常常包含大量生僻字,其复杂的音韵结构与独特的文化内涵需要演唱者具备扎实的语言功底才能准确诠释。而外文歌曲对于学生而言,不仅仅是语言陌生的问题,还涉及到不同语言体系下的发音规则、语调变化以及语感把握。在这种情况下,朗诵歌词作为一种基础而有效的训练手段,能够帮助学生逐步攻克语言难关,提升吐字清晰度与发音准确性,从而为准确演绎歌曲奠定坚实的语言基础。

课题项目: 广东省高等教育学会“十四五”规划课题《雷州半岛地方高校艺术美育浸润乡村学校的路径研究》(编号:24YB109) 结题成果。

作者简介: 李竹(1985.03—),女,汉族,湖南省郴州市,湛江科技学院,讲师,研究生,硕士,研究方向:音乐学,声乐。

（三）更爱关注旋律，淡忘了文字的意义

在音乐的世界里，旋律无疑具有强大的吸引力，它以其优美的线条、丰富的节奏变化引领着听众进入一个充满奇幻与感动的听觉空间。然而，在声乐学习过程中，许多学生过度沉溺于旋律的魅力，而将歌词置于次要地位。他们错误地认为，只要能够准确记忆歌词并跟随旋律节奏流畅演唱，便完成了歌曲演唱的任务。这种观念忽视了歌词作为歌曲灵魂的核心地位。歌词不仅仅是旋律的填充物，它承载着歌曲的主题思想、情感脉络以及文化底蕴。当学生仅仅机械地按照旋律的起伏来演唱歌词时，他们的演唱如同失去灵魂的躯壳，缺乏情感的温度与深度。例如在演唱《幽兰操》时，学生可能因过度关注旋律的走向，而忽略了歌词中“君子之手，子孙之昌”所蕴含的对子孙昌盛的殷切期望这一重点情感表达。同样，在演唱歌剧《苍原》选段《情歌》时，许多女生未能深入理解歌曲背后生死离别的沉痛情感，仅凭对旋律的表面感受，将本应悲怆的歌曲演绎得甜美期许，这不仅违背了作品的创作初衷，也使得演唱失去了艺术的真实性与感染力。

二、朗诵歌词的重要作用

（一）有助于发音

朗诵歌词是一场对字音的深度探索之旅。在朗诵过程中，学习者需全神贯注于每个字的发音细节，从声母的清晰起始，到韵母的饱满过渡，再到声调的准确把握，每一个环节都不容小觑。通过反复的朗诵练习，口腔肌肉逐渐形成记忆，能够精准地控制发音器官的运动，从而实现发音位置的准确固定与发音动作的流畅协调。这种对发音要素的熟练掌握，为歌唱中的清晰咬字提供了坚实的保障。当学习者将朗诵中积累的发音技巧迁移到歌唱时，能够有效避免因发音模糊不清而导致的歌词含混现象，使听众能够清晰地捕捉到每一个歌词信息，增强歌曲演唱的表现力与感染力。

（二）有助于歌唱者声音圆润通畅

朗诵歌词犹如一场声音的热身运动，它以一种独特的方式激活了歌唱所需的生理机能。当我们以充满感情、字正腔圆的方式朗诵歌词时，口腔内部的肌肉群得到充分的调动与伸展。口部肌肉的积极运动带动了口咽腔的打开，为声音的共鸣创造了良好的空间条件。同时，喉咙部位也在朗诵过程中逐渐放松并进入积极的工作状态，避免了因喉咙紧张而导致的声嘶力竭与干涩。随着朗诵练习的深入，歌唱者能够更加自如地控制气息与声音的

协调配合，使声音在气息的支撑下流畅地运行于各个共鸣腔体之间，从而获得圆润、通畅且富有质感的声音效果。这种由朗诵带来的声音优化，不仅提升了歌唱者的听觉美感，更有助于他们在演唱中更好地表达歌曲的情感内涵。

（三）有助于对作品的进一步理解和增强乐感

朗诵歌词是一扇通往作品灵魂深处的大门。每一首歌曲的歌词都是词曲作者情感与思想的结晶，蕴含着丰富的文化内涵、时代背景信息以及独特的语感韵律。当我们深情朗诵歌词时，我们仿佛穿越时空，与词曲作者展开一场心灵的对话。我们能够深入体会歌词中每一个字词所蕴含的情感重量，理解歌词所描绘的场景、人物与故事，从而把握歌曲的主题思想与情感脉络。同时，在朗诵过程中，我们对歌词的抑扬顿挫、节奏变化有了更为敏锐的感知，这种语感的培养能够自然地融入到歌唱之中，使我们的演唱更具韵律感与节奏感。通过朗诵歌词，我们不仅理解了歌曲的“骨”——旋律，更触摸到了歌曲的“魂”——歌词，从而实现了对其的全方位理解与把握，极大地增强了我们的乐感，使我们在演唱中能够更加准确地诠释歌曲的艺术魅力。

三、解决问题

（一）注重日常语音训练

声乐学习者应深刻认识到歌词朗诵在声乐学习中的基石地位，将其纳入日常声乐训练的核心计划之中。朗诵歌词不应被视为一项可有可无的任务，而应成为每日声乐练习不可或缺的重要组成部分。在日常训练中，学习者可以选择经典歌曲的歌词、诗歌、散文等多样化的文本进行朗诵练习，注重发音的准确性、语调的自然性以及情感的真挚性。通过长期坚持不懈的朗诵训练，逐步提升口腔肌肉的控制能力、发音的精准度以及语言表达的流畅性，为歌唱中的完美表现奠定坚实的语言基础。

（二）增加朗诵实践活动

为了让学生在实践中不断磨砺朗诵技巧，提升舞台表现力，学校与教师应积极组织各类朗诵实践活动。例如，定期举办诗歌朗诵会、朗诵比赛等活动，为学生提供展示自我的平台。在这些活动中，学生能够在真实的舞台环境中锻炼自己的心理素质，增强自信心，同时也能够在与他人的交流与竞争中发现自己的不足之处，进而有针对性地进行改进。此外，还可以鼓励学生参与社区文化活动、文艺演出等，拓宽朗诵实践的渠道，让学生在不同的场景中积累朗诵经验，将朗诵技巧与舞台表

演艺术有机结合,使朗诵能力得到全方位的提升。

(三) 加强文学修养

文学修养是声乐学习者理解与诠释歌曲作品的内在源泉。学生应积极主动地阅读经典文学作品,包括古今中外的诗歌、小说、戏剧等,深入领略不同文化背景下的文学魅力与思想精髓。通过阅读经典文学作品,学生能够拓宽自己的文化视野,丰富情感体验,提升对文字的感悟能力与审美水平。同时,歌剧作为一种将音乐、戏剧、文学等多种艺术形式融为一体的综合性艺术体裁,对于声乐学习者而言具有极高的学习价值。观看并研究经典歌剧作品,能够让学生更加直观地感受音乐与文学的完美结合,理解歌词在歌剧情节推进、人物塑造与情感表达中的关键作用。此外,鼓励学生参与文学创作活动,如写作诗歌、散文等,能够进一步深化他们对文字的理解与运用能力,使他们在声乐学习中能够更加敏锐地捕捉歌词中的情感细节,以更加丰富、深刻的方式诠释歌曲作品。

结语

声乐演唱,从本质上讲,是一场声音与情感共舞的艺术盛宴,是歌唱者内心世界与外部音乐表现形式的完美融合。朗诵歌词它是打开歌曲情感大门的钥匙,引领歌唱者深入作品的内核,与词曲作者的心灵产生强烈的共鸣。通过朗诵歌词,歌唱者能够在发音上精益求精,在声音质量上实现质的飞跃,在作品理解上达到新的深度,在乐感培养上获得长足的进步。它不仅是声乐学习的基础环节,更是提升艺术表现力的关键所在。

在当今这个追求快速与便捷的时代,声乐学习者更

应坚守艺术的初心,耐得住寂寞,脚踏实地地走好每一步学习之路。重视歌词朗诵,意味着重视声乐学习的每一个细节,不忽视任何一个可能影响演唱质量的因素。只有这样,才能在声乐艺术的海洋中积累深厚的底蕴,实现从量变到质变的华丽转身,最终以精湛的演唱技艺和真挚的情感表达,打动听众的心灵,传递声乐艺术的无穷魅力。让我们重新审视朗诵歌词在声乐学习中的重要价值,让这一古老而又常新的训练方法在现代声乐教育中绽放出更加绚烂的光彩。

参考文献

- [1] 黄宇轩.朗诵在民族声乐演唱学习中的应用探究[D].广州大学,2022.DOI: 10.27040/d.cnki.ggzdu.2022.001152.
- [2] 刘凯璇.歌词朗诵对于声乐学习的重要性探析[J].大观(论坛),2021,(07): 127-128.
- [3] 闫伟.浅谈朗诵在歌曲演唱中的作用[J].黄河之声,2020,(13): 128+149.DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2020.13.108.
- [4] 陈双双.朗诵歌词对声乐演唱的作用探析[J].艺术品鉴,2020,(14): 191-192.
- [5] 唐荣兴,邬新花.试论在高职学前教育专业声乐教学中朗诵歌词的重要性[J].大观(论坛),2020,(02): 123-124.
- [6] 冯小阅.浅析声乐教学中朗诵歌词的作用[J].黄河之声,2019,(13): 73.DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2019.13.057.
- [7] 谷雨桐.朗读歌词对演唱歌曲的重要性[J].黄河之声,2018,(13): 30.DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2018.13.017.
- [8] 曹洋.朗诵训练在声乐学习中的运用[J].咸阳师范学院学报,2018,33(04): 110-112.