

“技”与“美”融合：艺术歌曲《锦瑟》的呼吸控制与情感审美研究

夏艳茨

(四川师范大学, 四川 成都 610100)

摘要: 艺术歌曲演唱的核心是技术与情感的融合, 呼吸是演唱的核心技术; 情感是演唱的内涵追求。本文以李商隐作词、王龙作曲的古典诗词艺术歌曲《锦瑟》为研究对象, 立足音乐美学与声乐表演的理论知识, 以其深厚的古典文学内涵来进行分析, 旨在探究声乐作品“技术”与“审美”的融合, 通过对《锦瑟》曲式结构、旋律特点与情感基调的部分分析, 主要分析气口的划分、气息力度调控还有惆怅、深沉等情感审美表达维度。旨在解决艺术歌曲演唱中技术与情感脱节的情况, 为艺术歌曲演唱实践与美学研究提供参考。

关键词: “技”“美”融合; 《锦瑟》; 呼吸控制; 情感审美

1 引言

随着时代的发展, 艺术的发展也越来越多元化而当下技术与情感的融合也成为了核心的发展趋势, 而不是只听技术的时代。呼吸作为艺术歌曲演唱的技术核心, 其与情感审美的适配度直接决定了演唱歌曲的艺术感染力, 契合当下观众的需求。艺术歌曲《锦瑟》以古诗词为内涵配上现代作曲技术, 是对传统文化的创新传承, 同时也呼应了当代社会喜爱古典美学的需求。立足美学发展角度, 填补演唱技术中审美理论的不足, 丰富艺术歌曲演唱的情感表达。为《锦瑟》演唱提供呼吸控制与情感表达的融合方式, 解决技术与情感脱节; 传统与现代审美失衡等问题, 推动传统诗词的发展与创新。

2 艺术歌曲演唱中“技”与“美”的关系

2.1 “技”为根基：呼吸控制技术的重要性

呼吸技巧是歌唱最重要的因素, 歌唱主要是通过声带、鼻腔、口腔等器官的配合, 再加上合理的呼吸控制、气息冲击从而震动声带发声。在演唱过程中, 表演者需要通过正确的呼吸技巧, 合理划分乐句的呼吸气口以及精准的气息力度调控。在换气时, 可以通过口鼻同时呼吸, 快速的吸更多的气, 避免出现断层的现象, 从而保证表演时的完整性。也要学会灵活的控制呼吸的强弱、深浅, 避免在歌唱时出现气息不够, 导致音准偏差、挤嗓子的现象, 破坏音乐的旋律性与美感。

2.2 “美”为灵魂：情感审美的核心

艺术歌曲的魅力在于演唱者的二度创作, 根据自己对歌曲的理解、对音乐美学理论的运用, 将个人审美意识融入到作品中, 实现有效的情感表达, 从而引起听众的情感共鸣, 发挥出音乐艺术的感染力。同样情感审美不仅仅是情感的传达, 也是意境的营造, 让听众沉浸在演唱者营造的审美意境中, 传达出演唱者内心的情感。因此情感审美是声乐演唱中的核心灵魂。

2.3 “技”“美”的共生

在演唱中, 声音是演唱的基础, 而灵魂在于情感的传达。明确了情感审美的同时也确定了技术的处理。在演唱中, 演唱者可以通过技巧的变化来反映作品的情感变化。音乐的旋律性较强, 因此演唱者可以通过控制气息的力度和音色来表达情感的变化, 还可控制速度、节奏、表情等, 从而展示音乐的艺术特征。因此技术是对审美的支撑, 而审美则是技术的导向。呼吸控制技术本身是没有审美可言, 如果没有审美的引导 那就是机械化的表演并没有情感。二者是相互促进的,

作者简介: 夏艳茨(2003-), 女, 硕士, 研究方向为音乐。

共同构建“美”的声乐表演。

3 《锦瑟》艺术特征与呼吸控制技术

3.1 艺术特征

《锦瑟》是由李商隐作词、王龙作曲的一首古诗词作品，该作品为带再现的单二部曲式（曲式分析图 1-1），采用五声宫调式，旋律优美、婉转，歌曲中音程跨度较小，曲调线条贴合歌词的起伏，呼应情感递进。和声编配用钢琴模拟古琴音色，简约朦胧，意境悠远。契合了作品表达的惆怅、深沉、朦胧。作品通过“庄生晓梦”、“沧海月明”等典故，表达了对时光流逝的惆怅与对友人的思念之情。歌词精炼具有较强的古典文学感染力。该作品的风格为朦胧、悠长的一首作品，在演唱时要注意技巧的细腻与情感的正确表达。

曲式名称	单二部曲式										
一级结构	前奏		:A				B:		间奏	结束句	尾奏
二级结构		a	b	a1	b1	c	c1		c2		
小节数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
调性	F六声商调式（加变宫）					bE五声宫调式					

曲式分析图 1-1

3.2 呼吸控制技术

该作品换气在逗号、句号、休止符的地方换气，不可以在句中换气，这样会改变歌词所表达的意思以及音乐的流畅性。A 乐段整体较为平稳，在换气时，切忌快吸快呼，要保持轻换气，注意每一句之间的衔接与连贯。让听众沉浸安静、平缓的意境当中。B 乐段（谱例 1-2）情绪起伏较大，在换气时采用“快吸气”的方式，确保有足够的气息支撑高音。最后回归平静，同时换气口也要趋于平稳。在演唱时，呼吸节奏要贴合古诗词的韵律，需要与歌词高度结合，要避免呼吸的停顿感，突出诗词的语气。

谱例 1-1

开头“锦瑟”两个字就要吸足气息，为后面的旋律做准备。“沧海月明珠有泪”此处为全曲的高潮部分，在演唱时要注意采用强气息支撑，快速吸气后下沉，气息开始慢推，逐渐加强气息力度，要和伴奏契合有往前“赶”流动的感觉，在高音时气息要更往下沉拉住，保持音色的统一，避免尖锐。在延长音时，气息要保持匀速、持续。由于延长音的时值较长，所以要保证气息的均匀分配，避免气息不够的情况出现。（谱例 1-2）

谱例 1-2

3.3 常见问题与方法

在演唱这首作品时，容易出现，气息不稳定，导致声音发抖就会破坏音乐的美感，演唱者在吸气时就要注意平稳一点，注意音乐的连贯。同时还要保证气息的力度、节奏与情感的匹配度，例如“锦瑟五端五十弦”适不适合用强气息。前奏铺垫采用高低音错落，营造悠远宁静的感觉，伴奏也采用柱式和弦简单悠长。因此应该采用平缓吸气的方式，我们还可以先通过诗词朗诵来感受一下这句歌词的情绪，再加入旋律进行演唱，这样才能表达出歌曲的朦胧美。（谱例 1-3）

谱例 1-3

4 《锦瑟》演唱中情感审美表达

4.1 作品情感内涵分析

整首作品的是抒情、惆怅、迷惘的情感基调。作品开头“一弦一柱思华年”表达了作者对逝去“年华”的追忆与岁月流逝的惆怅，具有古典朦胧之美。“庄生晓梦迷蝴蝶、望帝春心托杜鹃”前半句讲了庄子的迷茫，后半句讲望帝的悲伤。借此来暗喻了作者对故人的思念，情到深处难以寄托，心情深沉、怅惘。“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”营造出虚实相结合的意境，并承接上一句的情感，把思念发挥到极致，凸出了歌曲的意象美。“此时可待成追忆？只是当时已惘然”借用反问来表达作者的遗憾，以及对往事的回忆。同时借此传达出作者的人生感悟，实现情感的升华。

4.2 情感审美表达

情感的表达需要依托作品的内涵，而不是凭空创造情感，因此每个演唱者的演唱都是对歌曲的二度创作，而不是原创，是基于作者的情感内涵；在不打破《锦瑟》“惆怅”的核心情感下，通过音色、气息控制、节奏等音乐要素的细节处理，再结合自身对作品的理解演绎出来。但情感的表达也需要与技术相结合，通过呼吸等技术来支撑情感的表达，呈现出更好的作品。在演绎时也需要注意当代听众的审美，要以歌曲的古典美为基础加以创新，将历史性和时代统一起来。如果不与当代结合，会出现“老古板”的现象，不易被当代人审美所接受。因此在演唱时可以通过呼吸控制技巧、换气口等当代技术表达歌曲情感，让听众接受、感受古典音乐作品的韵味。

5 《锦瑟》演唱中“技”与“美”的融合

5.1 呼吸控制对情感表达的技术支撑

《锦瑟》第一乐段和最后一个乐段都是平缓的，而第二乐段则是升华。因此需要根据不同的情感对气息的强弱、呼吸的节奏进行变化，让歌曲情感层次更加丰富、鲜明。例如“思华年”“托杜鹃”都采用平缓的气息，娓娓道来抒发情感。同样呼吸的节奏需要缓慢呼吸，不能采用“快吸快呼”的模式，会打破歌曲的意境（谱例 1-4）；“珠有泪”“玉生烟”是整首作品情感的升华，也是全曲的高潮，需要气息推动，逐渐变强，把气息拉开像情绪释放一般，表达作者止不住的思念。尽管是高潮，呼吸节奏也要平稳，不能太急促，否则会导致气息不够破坏音乐的完整性，阻碍情绪的释放（谱例 1-5）；最后一乐段，作者释怀又回到平稳的情绪，在气息强弱变化上需要渐渐弱下来，通过气息让声音向远方传播，让听众沉浸在惆怅情绪当中。呼吸节奏要注意与第二乐段的衔接，要慢慢的变回缓慢的节奏，避免情感断层。呼吸节奏要去情感节奏高度契合，这样才可以演唱更加流畅、自然，更好的表现作品的情感。

Musical score for '锦瑟' (Jinse), Example 1-4. It consists of a piano accompaniment and a vocal line. The lyrics are: 锦瑟无端五十弦，一弦一柱思年华。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪。

谱例 1-4

Musical score for '锦瑟' (Jinse), Example 1-5. It consists of a piano accompaniment and a vocal line. The lyrics are: 蓝田日暖玉生烟，此情可待成追忆，只是当时已惘然。

谱例 1-5

《锦瑟》是一首沉稳、惆怅、意境悠远的作品，所以还要关注呼吸的稳定性，这决定了作品的完整性、与流畅性。需要通过稳定的气息去支撑每一乐句的完整演唱，避免出现气息不够断层、音色不统一的问题，导致情感表达不完整。演唱者要让听众沉静在营造的意境当中。

5.2 情感审美对呼吸的引导

不同的情感表达决定呼吸方式的选择以及呼吸细节的处理。《锦瑟》在表达作者对逝去“年华”的追忆与岁月流逝的惆怅之情时，需要通过慢吸慢呼的方式，呼吸时要无声，缓缓的传达出作者内心的怀旧感，音色要柔和，呈现出“朦胧美”；在表达作者对故人的思念，情到深处难以寄托，心情深沉时，采用深吸气、落下来然后拉住气息从而支撑声音，音色与气息都需要通透，传达出悠远的感觉，避免音色太亮，呈现出“意境美”表达作者的沉稳的惆怅；在表达作者的遗憾，以及对往事的回忆时，需要快速调整气息状态，从而平稳过渡到慢吸慢呼的状态，慢慢安静下来后收尾，呈现“悠远美”表达作者惆怅与释然。情感表达的需要成为呼吸方式的核心引导，每一个呼吸的细节也是服务于对作品审美。

6 结论

探究艺术歌曲“技术”与“审美”的融合。在演唱技巧中，呼吸控制是最重要的一项，学音乐的常说气息是演唱的根基，气息不稳、控制力不够、节奏不准确，会直接影响音准、音色、力度以及歌曲的连贯与完整性，缺乏呼吸技术是无法演唱的，所以呼吸控制是情感审美表达的技术支撑。而呼吸控制没有情感审美提供正确的导向，那也只是机械化的作品，没有价值和温度也没有情感。在《锦瑟》中每一处情感的细腻表达，都需要技术去支撑、营造出审美意境。因此“技”“美”两者是相互依存、辩证统一的，只有实现“技术”与“审美”合二为一，才能让演唱既有技术又有温度与审美价值，达到“形胜合一”的演唱。希望本论文可以对研究“技术”与“审美”的同学提供参考和建议。

参考文献

- [1] 王翥鹏. 音乐表演中音乐美学的应用策略探讨[J]. 当代音乐, 2025.
- [2] 程佳媛. 音乐美学视角下情感表达的形式与内容关系研究[J]. 艺术评鉴, 2024.
- [3] 许可欣. 从音乐美学的视角分析声乐作品《绒花》[J]. 集宁师范学院学报, 2024.
- [4] 张培训. 声乐表演艺术中现代音乐美学的结合体现[J]. 戏剧之家, 2024.
- [5] 胡兴兰. 中国声乐作品演唱中音乐美学的体现——以《望乡词》为例[J]. 当代音乐, 2024.
- [6] 董天晨, 张蓉. 浅析中国声乐作品中的美学特征——以《青玉案·元宵》为例[J]. 中国音乐剧, 2023.
- [7] 李宜霏. 古诗词艺术歌曲《锦瑟》的音乐创作与演唱诠释[D]. 西安音乐学院, 2023.
- [8] 张攀一. 古诗词艺术歌曲《锦瑟》演唱艺术研究[D]. 广西师范大学, 2023.
- [9] 刘婷婷. 音乐美学视域下声乐表演中的要素及技巧研究[J]. 文化产业, 2022.
- [10] 滑静, 朱永婷. 古诗词艺术歌曲《锦瑟》演唱分析[J]. 当代音乐, 2022.

Integration of "Technique" and "Aesthetics": A Study on Breath Control and Emotional Aesthetics in the Art Song Jinse

XIA Yanci

(Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610100, China)

Abstract: The core of art song singing lies in the integration of technique and emotion, where breath serves as the fundamental technical element and emotion constitutes the intrinsic artistic pursuit. This paper takes Jinse—a classical poetry art song with lyrics by Li Shangyin and music composed by Wang Long—as the research object. Based on the theoretical knowledge of music aesthetics and vocal performance, it conducts an analysis by virtue of the song's profound classical literary connotations, aiming to explore the integration of "technique" and "aesthetics" in vocal works. Through an analysis of the musical form structure, melodic features and emotional keynote of Jinse, the paper mainly examines the division of breath pauses, the regulation of breath intensity, as well as the expression dimensions of emotional aesthetics such as melancholy and profundity. It is intended to address the disconnection between technique and emotion in art song singing, and provide a reference for the singing practice and aesthetic research of art songs.

Keywords: Integration of technique and aesthetics; Jinse; Breath control; Emotional aesthetics