

中国古诗词艺术歌曲当代价值探究

廖梓原^{1,2}

(1.成都艺术职业大学, 四川 成都, 611433; 2.廖梓原工作室, 四川 成都 610000)

摘要:中华古诗词是承载民族精神与传统审美的核心载体, 古诗词艺术歌曲依托现代声乐创作, 完成古典诗词与音乐艺术的融合, 成为传统文化实现创造性转化、创新性发展的典型艺术形态。在数字化传播环境中, 传统诗词文本阅读的受众门槛不断抬高, 年轻群体对古典文学的接受意愿持续走低, 古诗词艺术歌曲凭借听觉媒介的通俗性、跨年龄适配性, 打通了传统文化传播的新路径。

关键词:古诗词艺术歌曲; 诗乐合一; 文化自信; 当代传播

中图分类号: J642.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 3134-9889(2026)04-0023-03

一、古诗词艺术歌曲的历史脉络与当代发展样貌

诗与乐本就是同源共生的艺术形态, 二者融合的传统并非近现代产物, 而是贯穿整个中华文明发展史, 不同时代的融合模式, 也为当代古诗词艺术歌曲奠定了审美底色。

(一) 古代诗乐共生的原始根基

早在周代礼乐制度时期, 诗歌就与音乐、舞蹈绑定为三位一体的艺术形式, 《诗经》三百篇本身全部是可配乐演唱的乐歌, “风、雅、颂”的分类本质对应民间歌谣、宫廷乐、祭祀乐三种演唱形态, 河南博物院留存的周代青铜编钟, 刻有适配《诗经》篇目的乐律铭文, 是早期诗乐结合的实物佐证。彼时诗歌吟唱搭配钟、鼓、磬、瑟等传统乐器, 形成完整的礼乐表演体系, 诗词本身不存在纯文字阅读的独立形态, 吟唱是其核心传播方式。

唐宋时期是诗词与音律融合的鼎盛阶段。词牌体制成熟后, 出现“倚声填词”的固定创作模式, 柳永、李清照等词人皆精通音律, 词作可以直接依照固定曲谱演唱, 敦煌乐谱残卷也印证了这一点。宋代官方音乐机构大晟府专门整理规范词调音乐, 让诗词与曲调的匹配形成系统化标准, 这一阶段确立的“依字行腔、平仄配旋律”创作逻辑, 直到今天依旧是古诗词艺术歌曲创作的核心准则。可以说, 唐宋词乐是现代古诗词艺术歌曲最直接的古典源头, 其追求声韵贴合、情景交融的审美追求, 被近现代作曲家完整继承。

(二) 二十世纪以来的三次现代转型

现代意义上的古诗词艺术歌曲, 是西学东渐后中西音乐技法融合诞生的全新声乐体裁, 百年发展过程中经历三次清晰转型, 每一次转型都拓展了体裁的受

众边界与表达维度。第一次转型集中在20世纪20至40年代, 以青主《大江东去》、黄自《花非花》为标志性作品。青主的《大江东去》被学界认定为中国第一首标准化古诗词艺术歌曲, 首次完整借鉴西方艺术歌曲钢琴伴奏、多声部和声、五线谱记谱体系, 用美声演唱技法诠释苏轼豪放词风。这一阶段创作者的核心目标, 是搭建中西融合的创作框架。以西方严谨作曲技术为骨架, 以中国古典诗词为文本内涵, 打破传统词乐单一旋律的局限, 让诗词拥有更丰富的音乐表现力。第二次转型出现在50至70年代, 创作重心转向群体性、民族化表达, 《沁园春·雪》等合唱作品涌现, 把古典诗词的家国情怀和群众歌曲形式结合, 不再局限于小众独唱, 开始面向大众群体传播, 强化了作品的时代精神与集体共鸣属性。第三次转型从80年代延续至今, 形成成人专业演绎与低龄幼儿启蒙双线并行的格局。谷建芬《新学堂歌》是启蒙路线的代表, 简化旋律、搭配简易律动, 专门适配儿童认知水平; 同时专业创作持续深耕, 谭盾、赵季平、叶小纲等作曲家不断探索多元配器, 马头琴、古琴、电子合成器、戏曲念白都被融入创作, 体裁的艺术表达空间被极大拓宽。

(三) 数字化时代的全新发展特征

近五年, 数字化技术彻底改变了古诗词艺术歌曲的创作与传播逻辑, 呈现出两大鲜明特征。第一是传播渠道的全民化、轻量化。短视频平台降低欣赏门槛, 抖音古诗词歌曲相关话题总播放量突破87亿次, B站自得琴社《长安十二时辰幻想曲》融合古典诗词与电子音乐, 单条视频播放量突破5000万, 这类短视频作品去掉复杂专业演唱门槛, 用通俗编曲、国风画面吸引青少年、普通市民, 完成从小众声乐课堂走向大众日

常娱乐的转变。央视《经典咏流传》等综艺更是把体裁推到主流视野,实现专业艺术与大众文化的双向互通。第二是创作技术的智能化创新。AI辅助作曲开始落地实践,清华大学“九歌”人工智能系统可自动解析诗词平仄、情感基调,生成适配的旋律框架,《山居秋暝》等作品已采用AI完成基础旋律初稿,作曲家在此基础上进行人工打磨;这类技术大幅降低诗词谱曲的创作门槛,让更多文学、音乐爱好者能够参与古诗词歌曲创作,扩充曲库储备,为后续教育、传播提供充足素材。

整体来看,从古代礼乐吟唱、唐宋词乐,到百年中西融合转型,再到如今数字化创新,古诗词与音乐的结合从未中断,只是不断适配不同时代的传播媒介与受众需求。这种跨越千年的传承脉络,决定了它在今天天然具备承接传统文化传播的先天优势,其多维当代价值也正是建立在这套完整发展体系之上。

二、古诗词艺术歌曲的多维当代价值

(一) 文化传承价值

传统诗词的传承长期存在一个痛点,静态文字文本存在理解壁垒,青少年很难仅凭书面文字共情古人的生活、情感与精神世界,很多学生背诵诗词只是机械记忆,并不读懂背后承载的民俗、历史、人文内涵。古诗词艺术歌曲恰好解决这个问题,通过音乐把抽象文字符号转化为可听、可感、可参与的艺术体验,实现传统文化的活态传承。

诗词中大量抽象文化意象、民俗符号,单纯文字讲解十分枯燥,作曲家能够通过节奏、音色、配器将其具象化。以王安石《元日》为例,作曲家使用铃鼓短促敲击模拟爆竹声响,五声音阶上扬旋律烘托春节喜庆氛围,搭配民俗动画MV,孩童在视听同步中自然理解“屠苏、桃符”的民俗含义;省级非遗传承人创作的《二十四节气歌》,用旋律线条区分节气特质,春分旋律上扬、冬至采用下行音阶,把抽象物候规律转化为清晰的音乐图谱。浙江多地幼儿园将这首歌曲和播种、观察植物等农事体验结合,幼儿一边劳作一边演唱,传统文化不再是书本上的名词,而是亲身参与的生活内容。像《阳关三叠》以绵长舒缓的旋律诠释古人折柳送别的礼仪,《敕勒歌》借助马头琴辽阔音色还原北方草原游牧文明,音乐赋予静态文化符号动态生命力,受众不用依靠大量古文知识储备,就能直观感知传统文化内涵,大幅降低传承门槛。

传统诗乐合一,是中华民族延续数千年的核心审美追求。从《诗经》乐歌、楚辞楚调,到唐宋倚声填

词,音乐与文学本就是不可分割的整体。近现代以来,文字阅读成为诗词的主要传播方式,诗乐共生的传统一度出现断裂,而古诗词艺术歌曲重新将二者绑定,复原民族原生审美范式。黄自的《花非花》,遵循白居易原诗平仄起伏设计旋律,上句音高自然上扬,下句平缓回落,完全贴合诗句朗读时的语气变化,完整保留古典诗词声韵美感;罗忠谕《涉江采芙蓉》即便使用现代十二音技法创作,依旧紧扣诗词含蓄哀伤的情感内涵,没有为追求音乐形式割裂文本意境。这类作品始终以传承古典诗乐美学为底层逻辑,填补了现代社会诗乐分离的传承缺口。

(二) 音乐创新价值

20世纪初期,黄自、青主率先把西方和声、复调、钢琴伴奏体系引入本土声乐创作,打破传统民间曲调单一旋律局限;当代作曲家进一步拓宽融合边界,创作风格呈现高度多元。《敕勒歌》将蒙古族马头琴与电子合成器结合;《将进酒》融入非洲鼓切分节奏增强戏剧张力;在演唱形式上,《木兰诗》融合戏曲念白、说唱、美声三种演唱方式,打破体裁边界。古典诗词文本具备极强的包容性,能够适配五声音阶、十二音序列、电子音乐、交响配器等完全不同的音乐体系,为当代作曲家提供源源不断的创作灵感。

长久以来民族声乐创作素材多取自民间小调、民歌,而古诗词艺术歌曲挖掘古典文学中的意象资源,拓展声乐作品的情感表达边界。豪放类作品如《念奴娇·赤壁怀古》,用厚重胸腔共鸣、开阔旋律展现历史沧桑;婉约词作《青玉案·元夕》依靠细腻音色、绵长乐句传递含蓄情思;田园诗《山居秋暝》搭配空灵箫声、轻柔钢琴织体,营造宁静悠远氛围。不同题材诗词催生差异化的音色、配器、力度处理方式,不断丰富中国声乐的表达体系,让本土声乐摆脱单一民歌风格限制,形成完整、多元的创作谱系。

(三) 人文美育育人价值

古诗词艺术歌曲承载诗词千年人文精神,在专业授课过程中同步完成文学素养、品格塑造、共情能力培育,实现“以乐育人、以诗润心”。不少声乐专业学生长期专注发声训练,古典文学积累薄弱,难以读懂诗词典故、时代背景,古诗词艺术歌曲天然融合文学、历史、音乐三重学科内容,实现课堂跨学科美育。教学一首作品前,教师必须带领学生完成三层文本解读。一是梳理诗人人生际遇与创作时代,如讲解《虞美人》需要结合南唐亡国历史理解亡国之悲;二是拆解意象象征体系,“柳”代表离别、“月”代表思乡、大江长河寄托人生旷达;三是解析诗词蕴含的儒道思

想,《定风波》传递苏轼豁达通透的人生态度,《关雎》展现传统温润真挚的情感。部分综合类高校已经开展“诗乐双师课堂”,声乐教师与文学院教师联合授课,同步讲解诗词格律与旋律创作逻辑,让学生在第一节声乐课中同时积累文学、音乐知识,有效解决艺术生人文素养薄弱的普遍问题。

古诗词涵盖家国情怀、离别思念、人生哲思、自然热爱多元情感主题,学生在演唱、赏析过程中持续接收正向精神滋养,完成人格塑造。家国主题作品《满江红》《沁园春·雪》传递报国壮志,帮助青年学生建立民族责任感;思乡、送别类《阳关三叠》《雨霖铃》引导学生体察细腻离别情绪,学会共情他人;山水田园类《山居秋暝》培养学生平和豁达、亲近自然的心境。

(四)文化自信传播价值

多元文化冲击下,年轻群体容易对本土传统文化产生疏离感,而听觉艺术的共情力可以消解这种隔阂。大众通过传唱、赏析古诗词艺术歌曲,直观感受中华文字、传统美学、民族精神的独特魅力,自发建立文化自豪感。高校教学实践中,系统学习这类作品的学生,对古典文学、传统音乐的接纳度、认同感明显高于普通学生;社区、校园常态化歌唱活动,能够构建集体文化记忆,凝聚群体文化共识,把抽象的“文化自信”转化为可感知、可参与的日常艺术实践。不同于理论宣讲,音乐依靠情感共鸣完成价值传递,受众不需要刻意学习理论知识,在聆听、演唱的过程中自然接纳民族文化内涵,这种潜移默化的浸润效果,是其他文化传播形式难以替代的。

语言隔阂是传统文化对外传播的最大阻碍,诗词译本很难完整传递平仄韵律、含蓄意境,而音乐是全球通用的艺术语言,古诗词艺术歌曲完美规避文字翻译短板,成为对外文化输出的优质载体。歌唱家廖昌

永多次赴德国、芬兰举办专场中国艺术歌曲音乐会,《诗经》改编曲目、苏轼豪放词作品收获海外观众高度认可;龚天鹏交响套曲《唐诗四首》之《静夜思》,融合电子音效打造赛博国风,在纽约林肯中心演出后引发海外年轻受众广泛共鸣。中法文化年、中外音乐节等国际交流活动中,古诗词艺术歌曲是高频展演节目,独特的五声音阶、含蓄内敛的东方意境、诗词承载的人文情怀,让海外受众直观认识中华文化的审美特质。在传播过程中,作品既吸收西方交响乐、美声演唱的成熟技法,又保留本土文化内涵,实现平等的跨文化对话,推动不同文明相互理解、包容互鉴,稳步提升中华文化国际传播力与影响力。

三、结束语

古诗词艺术歌曲承接了中华民族数千年诗乐合一的美学传统。站在传统文化创造性转化的视角来看,古诗词艺术歌曲的价值远不止声乐艺术层面,它是让千年诗词走出书本、走进大众生活的轻量化媒介,是培育国民文化认同感、向世界讲好中国故事的优质载体。

参考文献:

- [1] 陆伟娜.中国古诗词艺术歌曲的意境构建与审美表达研究[J].大观(论坛),2026(6):6-8.
- [2] 张议之.基于文化自信视角的中国古诗词艺术歌曲当代价值探究[J].新传奇,2026(19):52-54.
- [3] 陈琪.浅析古诗词艺术歌曲中的音乐美学[J].秦智,2026(5):107-109.
- [4] 李昀卓.中国古诗词艺术歌曲的价值传承探析[J].音乐生活,2026(4):24-27.
- [5] 李礼.文化自信视角下高校传承中国古诗词艺术歌曲策略研究[J].贵州师范学院学报,2025,41(11):43-48.
- [6] 薛音.古诗词艺术歌曲的多维价值探索[J].参花,2025(23):96-98.
- [7] 何莹.文化传承视域下古诗词艺术歌曲的艺术特点及实践策略[J].嘉应文学,2025(10):95-98.

An Exploration of the Contemporary Value of Chinese Classical Poetry Art Songs

Liao Ziyuan^{1,2}

(Chengdu Vocational University of the Arts, Chengdu, Sichuan 611433; 2. Liao Ziyuan Studio, Chengdu, Sichuan 610000)

Abstract: Chinese classical poetry is a core vehicle for carrying national spirit and traditional aesthetics. Relying on modern vocal music composition, classical poetry art songs integrate classical poetry with musical art, becoming a typical art form through which traditional culture achieves creative transformation and innovative development. In the context of digital dissemination, the threshold for audiences to read traditional poetic texts continues to rise, and younger groups' willingness to engage with classical literature has steadily declined. With the accessibility of the auditory medium and cross-age adaptability, classical poetry art songs have opened up new pathways for the dissemination of traditional culture.

Keywords: classical poetry art songs; integration of poetry and music; cultural confidence; contemporary dissemination