

中国诗词经典多语种唱诵实践研究

随冠豪 方敏* 张珊 龙奕洁

昆明文理学院 外国语学院

DOI:10.12238/er.v7i12.5672

摘要：诗词是一门具有音乐性的语言艺术。早在远古时代，诗歌就与原始音乐结合在一起，表达着人类的情感和思想。中国《经典咏流传》等诗歌唱诵类节目热播，诗歌表现形式创新和优秀作品也层出不穷。然而，在跨文化交际的背景下，多语种唱诵中国经典古诗词的形式仍并不多见。据此，本文将以云南省大学生创新创业训练项目为依托，研究中国经典古诗词多语种唱诵实践案例。以期将诗词、音乐、外语等元素融合，打破语言障碍、促进教育交流，推动文化交流互鉴，讲好中国故事。

关键词：古诗词；唱诵；多语种

中图分类号：I22 **文献标识码：**A

Study on the Practice of Multilingual Chanting of Classic Chinese Poetry

Guanhao Sui, Min Fang*, Shan Zhang, Yijie Long

School of Foreign Languages, Kunming University of Arts and Sciences

Abstract： Poetry is a musical language art. As early as in ancient times, poetry was combined with original music to express human emotions and thoughts. In recent years, Chinese poetry programs such as *The Everlasting Classics* have gained widespread popularity, and the innovation of poetry expression forms and outstanding works are also emerging. However, in the context of cross-cultural communication, the practice of multilingual chanting of classical Chinese poetry is still rare. Therefore, this paper wirely on the Innovation and Entrepreneurship Training Project of College Students in Yunnan Province to study the practice cases of multilingual chanting of ancient Chinese poetry. By integrating elements of poetry, music, foreign language and other related elements, this study aims to break the language barrier, promote educational exchange, foster cultural mutual learning, thereby telling the Chinese story effectively.

Keywords: Classic Chinese poetry; Singing; Multilingual

引言

古诗词是中国博大精深传统文化的集中体现，它形式多样，富有音乐美、韵律美、意境美；它内涵深刻，很多作品蕴含着丰富的人生哲理。音乐是人类大脑最容易接受的信号之一，它的力量是无穷的^[1]。在最初的诗教文明酝酿之际，诗歌并不仅仅以书面形态存在，而是被应用于诵读和吟咏这样的口头语言艺术，有诗即有歌、有吟^[2]。其中，用多语种唱古诗、诵经典是唱诵实践计划的一个重要内容。这篇文章以《诗经·采薇》和《水调歌头·明月几时有》作为示例，制定详细的唱诵实践计划与编排，探究如何将唱诵形式与诗歌背景、作者心境相结合，以达到呈现诗词意境和诗人情感的最佳效果。

一、选题背景

中国诗词具有悠久的历史和丰富的内涵，其语言精练，意境深远，是中国古代文人智慧的结晶。古诗词诵唱，是将不可视的诗歌意境通过音乐、图画等可视的手段进行呈现，

可以让更多的人了解和欣赏中国诗词的美，促进文化交流。因此，我们依托云南省高校大学生创新创业训练项目，将外语教学、诗词翻译、诗词唱诵、音乐呈现结合起来，该项目研究具有重要意义和广阔前景。

二、研究意义

中国诗词蕴含着中华文明深层文化内涵，是外界了解中国的重要途径。如何通过翻译让中国古典诗词这一文学瑰宝在异域文化中再现风采，对中国文化在全世界范围内的播有着重要意义^[3]。

中国诗词的多语种唱诵实践研究有利于推动中华民族价值观的输出。中国作为唯一没有文化断层的文明古国，经过中西文化近千年的交流结合，儒、释、道文化的熏陶，使得中国诗词中蕴含着深层次的中国优秀传统思想。项目研究致力于通过多语种唱诵的方式实现国际化传播，做好翻译中国，讲好中国故事。同时，这有助于提升学生的语言学习能力。中国诗词的多语种唱诵大致分为翻译、作曲、填词、演

唱等部分，外语翻译和语音语调的训练是学习外语的必经之路。

三、中国诗词经典唱诵名篇选择

以中国最早的一部诗歌总集《诗经》为例，将其译为法语、西语、英语、日语等多种语言，以丰富中国诗词多语种唱诵的艺术表现力。

《水调歌头·明月几时有》是脍炙人口的名作，选择唱诵苏东坡的经典，一方面，这首词可以激发学生翻译掌握译文的兴趣，一方面，它所蕴含的思乡怀旧之情作为中国文化的代表可以得到外国友人的共情和理解。

四、唱诵实践计划

（一）诗词版本选择。中国诗词精髓在于意象。在数千年的中国古典诗歌发展历史中，一代代诗人营造了极其丰富的诗歌意象。这些意象既传达了人们当时的现实感受、情绪和愿望，也负载着民族文化心理的深层内容，构建了形象化的民族心灵史。意象是中国传统诗学的重要概念。袁行霈在其著作《中国诗歌艺术研究》中对“意象”的定义是“融入了主观情意的客观物象，或者是借助客观物象表现出来的主观情意”如何通过翻译将诗歌的意象表达出来至关重要。因此，项目组成员尽可能选用名家译本，例如“书销中外百余本、诗译英法唯一人”的许渊冲先生，他兼具音、形、意“三美”的英、法双语译本更适合唱诵。

（二）采用依诗借曲、以诗谱曲、改诗编曲的方法^[4]。首先，若已有诗词歌曲演唱的版本可以沿用其曲调，若无诗词歌曲演唱的版本，则探索诗词的韵律、主旨、感情色彩等因素，进行创作以达到“未语先有情”的效果。由于不同语言存在差异，因此在填词时可以对节奏或者译文进行一定的调整，以更好地将唱诵和译文融合起来。再次，对内容进行分工，可以选取组合唱诵法，即运用齐诵、齐唱、轮诵、唱诵来进行呈现。

（三）在已有古诗词唱诵基础上，研发诗词背景介绍、器乐伴奏、舞蹈、中华礼仪等多元化的文学艺术呈现模式。另外还可以结合中国的传统节日开展城市活动、情景剧等利用多元的艺术形式进行展现。例如，唐朝杜牧的诗作《清明》“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”就可在清明节前后进行诗歌唱诵。

（四）收集反馈和持续改进：利用科技手段在抖音短视频、公众号等网络平台传播或参与城市活动进行现场展演宣传，同时可收集反馈，对有用的意见或建议进行分析采纳，针对不足之处，及时进行优化。

五、编排

（一）《诗经·采薇》

以《诗经·采薇》为例，选用张渠演唱的歌曲《采薇》，根据已有作曲，结合选取的译本进行改编，增加间奏，烘托

气氛，联想画面，助推情感。

《诗经·采薇》原文是一位久戍之卒在归家途中感叹时过境迁而作，其中富含着作者的反战情绪。在原文中，作者描写离别时的场景用柳树表达自己对家乡依依不舍的情感，在法语译文中采用直译saule来写柳树，但在英语中则采用更符合英语表达方式的意译，同样可以表达对家乡的依依不舍。而作者在写到离别路上的艰难险阻时，用雪来表达路途艰险和坚定的意志，因为英法两国都有用雪来表达艰难险阻的先例，故再次进行了直译。

此外，英语和法语的语言节奏和语音语调都不相同，故法语多采用短句，情感饱满，节奏紧凑。英语则多使用长句，情感细腻，悠远绵长。

第一，中文齐诵原文“昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，载渴载饥。我心伤悲，莫知我哀！”；第二，齐唱中文；第三，法文合唱“A mon départ, Le saule en pleurs. Au retour tard, La neige en fleurs. Lents, lents mes pas, Lourd lourd mon coeur. J'ai faim, j'ai soif. Quelle douleur!”；第四，英文独诵“I'm on the way home now at last. Willows were green and fresh then; When I left home as I remember. The snow is falling in flakes; My way will be long and tedious. I've to suffer from thirst and hunger; My heart is filled with sorrows. And no one can know my sadness”；第五，多语种轮诵“かつて私が来た時、ここは柳が茂っていた。(日语), Au retour tard, La neige en fleurs.(法语), Lentamente caminamos, de sed sufrimos, el hambre nos atormenta. (西班牙语), My heart is filled with sorrows, No one can know my sadness. (英语)”；第六，齐唱中文。

采用组合唱诵法，通过齐诵来呈现诗歌的中文版本奠定悲伤的家园之思感情基调，一位卸甲归乡的征夫，他饥肠辘辘、疲惫不堪。边关渐远，乡关渐近，这引发了他对数年来未归家乡的深深思念和对艰苦军旅生活的回忆。主人公既恋家也识大局，他对家乡的思念和对国家的责任感交织在一起，形成了复杂的情感矛盾。他怀念的不仅仅是家乡的亲人和环境，更是那种和平安宁的生活状态。而他的责任感则体现在他对军旅生活的认同和对国家的忠诚。日、法、西、英四种语言的轮诵，体现四国语言与诗词恰当相融的同时，也再次表达出归乡者内心的踌躇和纠结。最后的中文齐唱，加深主题，深刻理解远征之人阔别家乡多年，再次归来已是世事变迁的愁苦情绪。使聆听者对诗歌记忆深刻深刻体会到中华诗词多语种唱诵的韵律美。

（二）《水调歌头·明月几时有》

宋词在中国古代文学中占据着重要的地位，其词句长短结合，音韵结构突出，由梁弘志作曲的《但愿人长久》，是根据宋代词人苏轼的《水调歌头·明月几时有》改编，深受大

众喜爱。

第一,中文独诵“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”;第二,中文合唱全文“明月几时有……”;第三,英文合唱“How long will the full moon appear? Wine cup in hand,I ask the sky.I do not know what time of the year.It would be tonight in the palace on high.Riding the wind,there I would fly.Too high and cold for me.I rise and dance,with my shadow I play.On high as on earth,would it be as gay?”;第四,法文合唱“La lune tourne autour de la maison, aux fenêtres ornées de boiseries, et y jette un coup d’oeil sur l’insomnie. En vouloir aux hommes serait sans raison. Pourquoi quand on se sépare, est-elle toujours ronde? On s’unit dans la joie et on se quitte dans la peine; ainsi elle croît et décroît, voilée ou pleine. La perfection n’est pas de ce monde. J’espère qu’on vivra longtemps et que même séparés de mille lieues, on pourra admirer sa beauté.”;第五,多语种轮诵“Yet I’m afraid the crystalline palace would be.Too high and cold for me.(英语) Je me lève et je danse avec mon ombre claire. Serait-il pareil au ciel que sur la terre?(法语) La luna ronda los rojos pabellones, baja a las ventanas talladas y alumbrá a los que están en vela. No debe guardarnos rencor, pero ¿por qué siempre aparece llena en nuestros momentos de despedida?(西语) 人に悲歡離合有り、月に陰晴圓缺有り。此の事 古より 全くなり難し。但だ願はくは人 長久にして。千里嬋娟(せんげん)を 共にせんことを。(日语)”;第六,中文齐唱“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”

小序独诵和中文齐唱,将听者带到到丙辰年的中秋节,作者欢饮至天亮,大醉后写下此篇,同时怀念弟弟子由。上阙英语合唱,许渊冲的译本运用了大量压尾韵的手法,不仅增强音乐性和节奏感,而且突出词人一方面对明月的向往另一方面又对人间留恋矛盾的情感,下阙法语合唱,静谧而略带忧郁的氛围,以月之圆缺喻人之离合,表达了对离别的无奈和对团圆的渴望,对远方亲人的美好祝愿,希望他们虽远隔千里,但能共享这美好的月光,寄托了词人深沉的思念和旷达的情怀。轮诵和名句齐唱,再次升华主题。

通过利用齐诵、齐唱、轮诵、唱诵和朗诵相结合的方式不仅丰富了古诗词唱诵的方式,而且展现了多种语言合文化的风采。古典诗词不再是僵化的文字符号,而变成了一种鲜活的生命体验^[5]。

六、结语

项目组一直研究以传统乐器伴唱的多语种诗词唱诵,我

们将《诗经·采薇》多语种经典翻译版本进行唱诵设计,同时项目组成员古筝伴奏,该作品于2023年12月获得了“中华思想文化术语大赛”云南高校赛区【青年中华秀】团队三等奖的荣誉。多语种唱诵中华经典古诗词,一方面,可以增强中华优秀传统文化的凝聚力和传播力,对中华优秀传统文化的创新性转换、创新性发展有促进作用,诗词在歌声中鲜活起来,通过唱诵提升民族归属感、认同感和自豪感;另一方面,中西文化相互交融,新生的文化表现形式能为各国文化交流提供新思路新方法,助推文化多样性和语言多元化发展。诗歌是人与人连接物我的最为独特的纽带之一,其传达的思想观念、历史背景和文化意向,是足够打破语言隔阂,跨越文化藩篱的。我们希望通过诗歌唱诵做好翻译中国,讲好中国故事。

[参考文献]

- [1]李柄蓉,李天柱.(2012).让诗“歌”起来——九年制义务教育阶段古诗词必背篇目的唱诵研究.语文学刊,(16),156-157.
- [2]徐英懋,孙红杰.(2023).古诗文吟诵的舞台化展演之思——上师大学区经典古诗文吟诵展演活动侧记.上海艺术评论,(06),85-87.
- [3]尹宝莲.(2022).从跨文化传播视角浅谈中国古典诗词意象的翻译.现代英语,(13),78-79
- [4]李玲,孟新芝.(2019).从高校人文课程古诗词唱诵编创艺术实践谈文化自信.艺术研究,(04),60-62.
- [5]徐英懋,孙红杰.(2023).古诗文吟诵的舞台化展演之思——上师大学区经典古诗文吟诵展演活动侧记.上海艺术评论,(06),85-87.

作者简介:

随冠豪(2004,6--),男,汉族,河南平顶山人,本科,职称无,研究方向:外国语言文学类-法语方向。

张珊(1994,7--),女,白族,云南大理人,研究生,专职教师,研究方向:西班牙语二语教学。

龙奕洁(2002,10--),女,汉族,云南楚雄人,本科,职称无,研究方向:外国语言文学类-英语方向。

方敏*(1986,7--),女,汉族,云南昆明人,法语语言文学硕士,教育管理在读博士,欧语系副主任,法语专业负责人,职称:副教授,研究方向:法语语言文学、外语教育学、翻译教学

课题项目:

Chant·沁鸾诗榭 2023XJ5309S202313331009X