

B 表（自此往下不得出现申请人个人信息，否则申请书作废！）

课题名称	唐宋词在现代的弦歌演绎研究及文献汇编		
研究方向及代码	宋代文学（7502430）		
研究类别	基础研究	计划完成时间	2024-10
最终成果形式	著作		
申请经费总额(万元)	10.00	其他来源经费(万元)	0.00

一、本课题研究的理论和实际应用价值，目前国内外研究的现状和趋势（限 2 页，不能加页）

1、本课题研究理论和实际应用价值

这是一个词文学与现代演唱学交叉的研究视阈，此前有少量相关研究成果，但尚无与本课题相同的研究成果。

最相近的一篇博士论文是苏州大学 2008 届宋秋敏博士论文《流行歌曲视角下的唐宋词》，共分五章：唐宋词的流行歌曲属性；流行歌曲视角下唐宋词的另类社会功能和文体属性；词与乐关系的发展变化及词体演进；唐宋词与当代流行歌曲比较；唐宋词对当代流行歌曲的借鉴意义。

本题与宋论的关注点不同，宋论是文化、文学、文体关注，本题是文献、音乐、演唱艺术关注。本题与目前已有之相关论文和论著（参以下综述）也大不相同（参后页“研究内容”）。

本题的价值至少体现在如下方面：

（1）**存一代文献信息**。本课题研究二十世纪以来唐宋词的弦歌演唱情况，包括做成数据索引，乐谱汇编，重要演唱场景叙说等。

（2）**有利于中华古今诗乐演唱艺术融汇传承**。文化艺术是一种历史积累和传承。本课题研究有利于词文学经典在现代弦歌演唱环境中的传承延续。

（3）**为现代诗教与乐教融洽提供借鉴**。现代学校诗词教育和音乐演唱教育长期分离，但国人日益注重经典诗词的现代弦歌演唱，本课题能为此提供学术支持。

2、国内外研究的现状和趋势

关于中国古诗词在现代演唱的研究成果，笔者所见大约有六十多篇论文，博士论文两篇，硕士论文十六篇，相关专著二十余部。研究的范畴可分以下五类：

（1）唐宋词在现代被演唱过的篇目有多少呢？《宋词新歌集》（1934 年版）、《中国古典诗词歌曲文化精粹》（2017 版）收录比较集中，但非全部。目前尚无一部力求完全的专题文献汇编。

（2）关于唐宋词的古谱研究的论文三十余篇，其中研究姜夔词乐的二十余篇，研究杨荫浏整理古谱的十余篇。

（3）关于唐宋词演唱的新创乐曲研究的成果涉及几位作曲家，如刘雪庵、黎锦晖、阿镗、黎英海、赵季平等。

（4）关于演唱家的研究涉及龚琳娜、王苏芬、姜嘉锵、赵季平、傅雪漪、张宁佳等。

（5）关于演唱艺术技艺的研究最多，有十几篇论文。论及演唱中的吟唱与吟诵的论文较多。研究演唱技巧的论文涉及润腔、韵味、吐字行腔、泛音、音色、情意与声腔的关系、民族特色、方言特点等等。

以下列出各种目录备考：

1) 期刊论文

童雯霞《新体乐歌：变革词体的现代探索》（《中国社会科学报》2020.8）。王琛《龙榆生与钱仁康：新体乐歌的创作实践研究初探》（《天津音乐学院学报》2020.4）。彭建楠《20 世纪前期词体与新体乐歌的离合关系》（《中山大学学报》2019.3）。刘兴晖《清末民初新诗与新歌的合流与分化——以赵元任〈新诗歌集〉为中心》（《北方论丛》2013.1）。刘兴晖《民国时期分调型词谱体词选与新体乐歌的构想》（《社会科学家》2010.2）。刘兴晖《晚清民国的唐宋词新声与近代乐歌的雅俗分化——以陈厚庵〈宋词新歌集〉为中心》（《广东第二师范学院学报》2017.1）。宿鲁雁陈立红《唐诗宋词歌曲现代演绎和传唱传承研究》（《邢台学院学报》2019.1）王卫波《流行歌曲与唐诗宋词》（《广西民族大学学

报 2007.12)。陈国东《浅析唐诗宋词在流行歌曲中的运用》(民族音乐 2011.10)。宿鲁雁《浅析唐诗宋词传唱的生命节律》(艺苑 2017.8) 葛金平《流行歌曲歌词创作源泉》(大学时代 2006.8) 赵娟科《唐诗宋词在中国当代音乐中的作用探讨》(黄河之声 2017.11)。张海明《流行歌曲与中国古典诗词》(北京师范大学学报 2007.1)。叶宽《论流行歌词对古典诗词的继承与借鉴》(湖北社会科学 2015.6)。杨霞《流行歌曲中的古典诗词研究》(四川戏剧 2016.2)。傅雪漪《中国古典诗词的吟与唱》(音乐研究 1994.3)。董兵王倩《中国古典诗词歌曲之唱论探究》(北方音乐 2012.7)。梁文静《宋词艺术歌曲演唱处理方式分析与研究——以〈江城子〉〈如梦令〉为例》、李红冠《四首宋词艺术歌曲创作特征与演唱的研究》、刘思蔓《古文今歌老词新唱——宋词艺术歌曲创作特征解析与演唱诠释》、崔静《跨越千年时空的艺术情缘——宋词艺术歌曲创作研究》、张凌宇《南宋古诗词歌曲演唱探究——由此而记当代古曲专家王苏芬》、杨蒙杰《〈碎金词谱〉词乐演唱分析——以〈南乡子〉为例》、吴丹《以宋词歌曲为例对古代诗词歌曲演绎的研究》、彭芳《古诗词艺术歌曲吟诵风格探究》、汪悦《古典新境——以姜夔三首词体歌曲钢琴伴奏和声应用为例》、赵哲《古诗词艺术歌曲探究——以〈长相思〉〈阳关三叠〉〈枫桥夜泊〉为例》。(另有四十余篇研究姜白石歌曲、杨荫浏曲谱的论文,因篇幅限制不能一一列出。)

2) 博士硕士学位论文

苏州大学 2008 届宋秋敏博论《流行歌曲视角下的唐宋词》; 中国音乐学院 2020 届黄璐博论《中国古诗词艺术歌曲的演唱研究》; 上海音乐学院 2010 届李雪梅硕论《20 世纪 20—40 年代中国古诗词歌曲演唱风格探微》; 西南交大 2013 届刘茜硕论《探讨中国古诗词艺术歌曲演唱中的“依字行腔”》; 华东师大 2014 届曾广海硕论《中国古诗词艺术歌曲的发展脉络及演唱思考》; 华南理工大学 2014 届王梅硕论《二十世纪上半叶中国古诗词艺术歌曲的发展及演唱》; 江苏师大 2016 届金栩冰硕论《黎英海古诗词艺术歌曲〈唐诗三首〉的艺术特征及演唱风格》; 河南大学 2016 届韦歌硕论《中国当代古诗词艺术歌曲演唱分析及韵味把握——以汉唐时期陕西地域为例》; 武汉音乐学院 2017 届魏清硕论《古诗词歌曲〈别董大〉的版本对比与演唱探究——以傅雪漪版与赵季平版为例》; 华南理工大学 2017 届邓义冬硕论《中国古诗词艺术歌曲的美声演唱实践探究——以阿镗三首古诗词艺术歌曲为例》; 南京艺术学院 2017 届白云生硕论《姜嘉锵古诗词艺术歌曲演唱研究——以〈黄鹤楼·送孟浩然之广陵〉为例》; 上海音乐学院 2018 届陈美玲硕论《赵季平古诗词艺术歌曲的演唱特征和形态分析——以〈别董大〉、〈幽兰操〉、〈关雎〉三首为例》; 广西师大 2018 届范丹彤硕论《20 世纪中国古诗词艺术歌曲演唱特征探究》; 江西师大 2018 届谭秀群硕论《论润腔在古诗词艺术歌曲中的运用及处理》; 西安音乐学院 2019 届田静硕论《中国古代歌曲演唱探究——〈白石道人歌曲集〉为例》; 江西科技师大 2019 届李岚硕论《龚琳娜古典诗词歌曲演唱探究》; 上海音乐学院 2019 届卜亚甜硕论《声乐作品中古诗词吟诵运用及演唱方式的探微》; 辽宁师大 2020 届吴迪硕论《宋词古韵——歌曲〈钗头凤〉〈如梦令〉的演唱研究》。

3) 相关专著

《百年乐府——中国近现代歌词歌曲编年选》(其中有唐宋词)、龙榆生《从旧体歌词之声韵组织推测新体乐歌应取之途径》(《龙榆生全集》第三卷)、陈厚庵《留声集》(音乐研究会 1925)、陈厚庵《宋词新歌集》(商务印书馆 1934)、青主《乐话》(商务印书馆 1930)、《应尚能先生歌曲选集》(中国音乐学院出版 1983)、《赵元任音乐论文集》(中国文联出版社 1994)、《黄自遗作集》(声乐作品分册, 安徽文艺出版社 1997)、《刘雪庵作品选》(中国文联出版社 2002)、陈聆群等编《萧友梅全集》(上海音乐学院出版社 2007)、《江定仙声乐作品选》(中央音乐学院出版社 2012)、《陈田鹤音乐作品集》(上海音乐学院出版社 2012)、王海霞等编著《中国古典诗词歌曲文化精粹》(吉林人民出版社 2017)、杨曙光《中国古典诗词艺术歌曲赏析与演唱》(人民音乐出版社 2018)、另有《中国古代诗词歌曲集》类书目 9 种(篇幅限制不能列出)。

二、本课题的研究目标、研究内容、拟突破的重点和难点（限2页，不能加页）

1、研究目标

本课题研究唐宋词在二十世纪以来的弦歌演唱情况：弦歌场景中（音乐厅、唱片）、影视故事中、电视节目中。

具体成果目标是完成一份尽可能全面的信息文献汇编，进而完成唐宋词在现代演唱的文化背景因素、演唱场景与传播媒介、演唱艺术、演唱的古今关系等方面的研究专论，形成一部专著，争取发表若干有价值的学术论文。

2、研究内容

弦歌，即声乐、器乐、诗词结合的演唱活动。弦歌一词出自《史记·孔子世家》：“三百五篇，孔子皆弦歌之。”

歌词在唐五代北宋时期形成了以词牌（词调）为标志的音乐文学演唱形式。每个词牌就是一首固定的曲调，与之相应的歌词具有固定的格律形式。

南宋以后戏曲娱乐兴起，词乐渐渐失传，元、明、清时代词体文学主要用于阅读。

二十世纪以来，科学技术突飞猛进，现代演唱技术日新月异，在音乐演唱、影视艺术中，常常有唐宋词经典作品的弦歌演绎。

在这个过程中，晚清人谢元淮编纂的《碎金词谱》具有重要的音乐延续作用。此书收录古代词乐乐谱五百五十八阙。这些乐谱或许不完全是唐宋词乐之原貌，但至少保存了一些唐宋词乐谱的元素。其后学者童斐、杨荫浏等人研究唐宋乐曲。近年来河北大学刘崇德教授陆续出版《新定九宫大成南北词宫谱校译》、《碎金词谱今译》，为古代词曲音乐在现代传播提供了重要依据。

现代人演唱唐宋词，或用“古谱”，或创新谱。演唱过程既需要现代科技辅助，又需要历史文化积淀，演唱全程从编导到演唱都需要阅读前代历史文化，重温作者的时代和生活。现代歌舞厅、电视节目、电视剧、电影等都有这方面的努力，比如央视“经典咏流传”节目，比如电视剧《清平乐》、电影《一江春水向东流》。

主要研究内容：

（1）唐宋词与弦歌基本信息。包括：唐宋词哪些作品被现代弦歌演唱，每首作品的演唱频次，著名演唱家情况，著名古乐谱文献《碎金词谱》，为唐宋词谱创制新曲的作曲家及其新曲谱。

（2）现代演唱唐宋词的文化选择因素研究。包括：选择的**时代性**因素分析，比如清末民初遗民群体的选择倾向、清末民初革命群体的选择倾向、抗日战争时期救亡心境下的选择倾向、不同时代的时尚选择等；选择的**地域性**因素分析，比如台湾区域的选择倾向、大陆区域的选择倾向；选择的受众**群体性**因素分析，比如年轻人群、老年人群、知识精英人群、大众人群。

（3）现代演唱唐宋词的场景与传播媒介研究。包括：唱片录制场景，歌厅演唱场景，专题音乐会场景，影视剧插曲，电视专题节目。

（4）现代演唱唐宋词的演唱元素研究。包括：演唱与乐器，诵吟歌唱的区别和关系，文学主题与音乐主旋律的表现关系，秀句元素的标志性和影响力，演唱场景和服饰中的唐宋词元素，影视剧情与音乐表现的关系研究，演唱技艺（如发音技巧、润腔、音色……）研究。

（5）现代演唱唐宋词的复古与创新研究。包括：追寻和模拟——《碎金词谱》中的唐宋词乐谱研究，复古式演唱——同一曲调演唱多首同一词牌的情况，创意式演唱——同一首词拥有不同乐曲的情况。

3、拟突破的重点和难点

（1）重点

本课题的研究重点是以下四类信息的收集：二十世纪以来进入演唱的唐宋词到底有哪些；二十世纪以来演唱唐宋词的演唱家到底有哪些；流传的唐宋词古谱有哪些；新创曲谱的作曲家和新创唐宋词曲谱有哪些。

（2）难点

本课题的研究难点是研究的深度和论点斟酌：全书的体系建构如何更严谨完整，演唱场景的全面观照，演唱艺术分析，《碎金词谱》研究，对现代人创制新曲“拟古性”的研究。

三、本课题的研究思路和研究方法、计划进度、前期研究基础及资料准备情况（限2页，不能加页）

1、研究思路

先是尽可能全面细致地采集信息——二十世纪以来弦歌演唱唐宋词的实际情况；

进一步分析研究演唱选择的多种原因：外部背景因素和作品内涵的关系，受众因素，演唱家因素，作曲家因素。

进一步区分演唱场阈研究：随着现代科技和文化演进，演唱场阈从歌舞厅和唱片时代，转向影视剧时代和多媒体时代。

进一步进行演唱艺术元素研究：曲谱、乐器、场景、服饰、诵吟与歌唱、演唱技艺、主题显示、秀句呈现。

总之，面对一种文化艺术现象，研究者在弄清史实的基础上，要进行从外部到内部，从文化到艺术，从文学到演艺，从现象到规律，从个案到宏观的多角度多层次的学术研究。

2、研究方法

信息采集与分类汇编结合；

数据统计与理论观照结合；

个案研究与宏观概括结合；

现象描述与深入分析结合；

3、计划进度

2021年6月-9月：立项之后课题组开展具体分工。

2021年9月-2022年12月：完成基本信息采集汇编，完成著作撰写大纲，争取发表论文1--2篇。

2023年1月-12月：完成著作初稿，争取发表论文2—3篇。

2024年1月-12月：出版著作，准备结项。

4、前期研究基础

课题负责人长期从事中国古代文学、诗词学研究，独立完成2项国家课题、2项教育部课题，其中国家课题《二十世纪旧体诗词大事编年》结项“优秀”，继而入选省级社科成果文库（正在出版中）。

发表学术论文百余篇。如《论词的叙事性》刊于《中国社会科学》，首次将西方叙事学理论引入中国词学研究，影响较大。又如《从秀句到句图》刊于《文学评论》，厘清了古典诗学中的一个具体现象。其诗词学自选集收录了30余篇论文。

担任中华高校诗教学会核心领导十余年，对高校诗教产生重大影响。经常担任高校诗词大赛、诗词吟唱大赛、电视台诗词吟唱活动的评委或嘉宾，擅长诗词吟诵，对古典诗词在现代的演唱情况有比较深长的关注和思考。

擅长诗词创作，长期在著名高校开设旧体诗词写作课，主办诗词学校多期。近十多年间中国诗坛许多后起之秀都与之有师生之缘。

擅长诗词评论，某诗词刊物曾特邀其开设专栏荐评当代高校著名学者诗家，先后荐评三十余人，在诗词界影响颇大。

曾获得国家、省部级多项科研奖和教育教学奖。受聘为多个诗词社团顾问、诗词网站顾问、诗词刊物编委。

课题组成员中，有多位毕业于音乐学院的声乐和器乐教师，各有学术积累和前期成果，形成了完成本课题的良好基础。诗词学与演唱学交叉的学术领域，既往研究比较薄弱，本课题组一批中青年教师正处于奋进向上的年龄，科研热情和精力充沛，是本课题难能可贵的人力资源。

5、资料准备情况

已经收集到相关著作二十余种，相关博士论文硕士论文二十多篇，相关研究论文七十多篇，书目和篇目详见本表“国内外研究的现状和趋势”部分。

四、本课题研究的中期成果、最终成果，研究成果的预计去向（限 800 字）

1、中期成果

- (1) 完成文献资料汇编；
- (2) 完成演唱基本信息收集：被演唱的唐宋词作品篇目、乐谱、演唱时间地点和演唱者信息；
- (3) 每章节各处独立成篇，发表 2 篇。

2、最终成果

- (1) 完成专著一部，约三十万字左右，另有文献资料汇编。

3、研究成果的预计去向

(1) 著作争取在 2025 年以前出版。(2) 研究成果作为文献信息档案供学术交流。(3) 研究成果有利于词文学经典在现代弦歌演唱环境中的传承延续。为现代诗教与乐教融洽提供借鉴。为传统文化研究提供学术支持。

五、经费预算（单位：万元）

类别	金额(万元)	说明		
直接费用合计	7.00			
图书资料费	0.30	课题组购买必要的图书资料		
数据采集费	0.50	问卷调查 50 元/人，100 人		
会议费/差旅费/国际合作与交流费	1.00	到国内或港澳台参加学术会议、调研等		
设备费	2.00	购买电脑硬盘 9 个，每个 500 元，U 盘 9 个，每个 250 元、惠普 680 墨盒 5 个，每个 80 元，打印纸若干、数码相机一部用于拍摄资料，笔记本电脑一部。		
专家咨询费	1.50	成果鉴定会 5 人，每人 3 千		
劳务费	1.00	采集信息整理资料学生 10 人次，每人 1000 元		
印刷费/宣传费用	0.70			
其他	0.00			
间接经费	3.00			
其中外拨经费	0.00			
申请经费年度预算（不含其他来源经费）	年份	2021 年	2022 年	2023 年
	金额(万元)	2.00	6.00	2.00