

基于多维文化视野的民族声乐教育研究

戴愿

云南大学艺术与设计学院

DOI:10.12238/jief.v6i2.7128

[摘要] 随着全球一体化加速演进,文化在国家软实力中的地位和作用愈发凸显。民族声乐是中华文化的重要组成部分,是展现中华文化自信的重要平台。在多维文化视野中,如何进一步宣传和推广民族声乐,加强民族声乐教育,加快培育民族音乐人才具有重要意义。本文首先概要阐述了多维文化与民族声乐的辩证关系,分析了多维文化对民族声乐教育的重要意义,重点从丰富民族声乐教学内容、创新教学模式、改进教学方法、强化教学评价体系等方面研究了基于多维文化视野的民族声乐教育策略。

[关键词] 民族声乐教育; 多维文化; 教学策略

中图分类号: G40 文献标识码: A

Research on Ethnic Vocal Education Based on Multidimensional Cultural Perspective

Yuan Dai

College of Art and Design, Yunnan University

[Abstract] with the accelerated evolution of global integration, the position and role of culture in national soft power are becoming increasingly prominent. Ethnic vocal music is an important component of traditional Chinese culture and an important platform to showcase the confidence of Chinese culture. In a multidimensional cultural perspective, it is of great significance to further promote and promote ethnic vocal music, strengthen ethnic vocal education, and accelerate the cultivation of ethnic music talents. This article first outlines the dialectical relationship between multidimensional culture and ethnic vocal music, analyzes the important significance of multidimensional culture in ethnic vocal music education, and focuses on researching ethnic vocal music education strategies based on a multidimensional cultural perspective from enriching ethnic vocal music teaching content, innovating teaching models, improving teaching methods, and strengthening teaching evaluation systems.

[Key words] Ethnic vocal education; multi-dimensional cultural teaching strategies

当前,全球正面临百年未有之大变局,全球一体化进程加速推进,和平发展、交流合作依然是各国主旋律。在当前全球深度交流发展的大格局下,各国文化领域合作进一步促进,多维文化格局逐步形成。民族声乐融合传统民歌、民族戏曲等中华艺术精髓,具有深厚的文化底蕴,是中华传统文化重要组成部分,也是弘扬中华文化、推动文化自信的重要抓手。在当前多维文化事业下,民族声乐展现出强大生命力和发展途径。进一步加强民族声乐教学工作,已成为加快文化强国建设,提升大学生艺术修养和文化素质的重要举措。合理引入多维文化,科学融合到课堂教学中,对于改进和提升高校民族声乐教学具有重要价值。基于多维文化视野,研究民族声乐教育已成为一项具有战略意义和现实价值的重要课题。

1 多维文化与民族声乐的辩证关系

随着全球一体化与国际间交流合作的进一步推进,中西方

文化相互交流借鉴、融合发展,逐步形成了我国多维文化格局。音乐是人类文化的重要组成部分,民族声乐是中国民族文化艺术的瑰宝。新时期,中国民族声乐不仅继承和发扬了传统民歌、戏曲、曲艺等传统艺术的精髓,同样也吸收借鉴了西方声乐发声方法,文化底蕴深厚,美学风格独树一帜。在多维文化视野中,研究民族声乐教育,首先必须正确认识多维文化与民族声乐的关系。本文认为,多维文化与民族声音之间,是辩证统一的关系,二者之间相互影响、相互促进、共同发展。一方面,多维文化有助于推动民族声乐发展。在全球一体化格局下,我国音乐有了更多与全球各国的互动交流机会,民族声乐走向国门,让世界更多了解了中国民族声乐,同时也吸收借鉴了各国音乐的精髓,实现了自身的不断丰富与发展。另一方面,民族声音走向世界,向世界各国展示中国传统音乐与音乐文化,让世界各国全面了解中国,欣赏中国优秀民族音乐与音乐文化,实现文化艺术输出。中

国民族声乐也在一定程度上影响了世界,民族声乐的走出国门与全球化,同样推动了多维文化的发展格局。

2 多维文化对民族声乐教学的重要意义

2.1 有助于培养学生学习兴趣

传统的民族声乐教育,教学内容主要围绕传统民族音乐展开,相对单一枯燥,不易调动学生兴趣和积极性。多维文化将更多西方音乐知识与内容与传统民族声乐相融合,内容更具特色和新鲜感,教学模式更加开放包容,更具张力。同时文化与音乐的结合,将赋予课堂更多内涵,这些都有助于调动学生学习兴趣,激发学生积极性主动。

2.2 有助于改进教学模式,提升课堂效率

传统声乐教育更加强调规范性和一致性,教育教学模式相对固定,缺乏更多创新与变化。多维文化视野中,可探索将更多西方音乐教学方法与民族声乐教学相结合,“洋为中用”“西为中用”,博采众长、融会贯通、开拓创新,打造更加科学、更有内涵、更具民族性的声乐课堂教学模式,提升教学效率。

2.3 有助于传承与发展中国声乐文化

民族声乐不同于传统音乐教育,具有鲜明的民族性。在民族声乐教育中,引入多维文化,对外强调的是民族文化身份的区别,对内则强调民族文化身份的认同^[1]。通过多维文化,更加凸显中国传统文化的价值和魅力,有助于学生更好地理解和认识民族声乐的地位和意义,传承与发展民族文化基因,进而促进民族文化发展,坚定文化自信。

2.4 有助于培养学生音乐综合素质

将多维文化在引入传统民族音乐课堂,可进一步拓展学生的音乐知识视野,引导学生了解全球更多国家、民族的音乐知识、音乐文化与艺术思想,丰富学生音乐世界观,加深学生对音乐的理解与认识。中西方相结合的教育模式与教学方法,也有助于拓展学生知识视野,增强学生音乐综合素养。

3 多维文化格局下高校民族声乐教学策略

3.1 拓展民族声乐教学内容,调动学生学习兴趣

多维文化对于丰富和拓展民族声乐教学内容具有重要意义。一方面,各校要结合实际,编制个性化教材,要坚持博采众长,推动不同音乐理念、音乐文化与民族声乐融合,对于风格、文化相近的可进行融合,对于具有鲜明对比意义的可进行比较教学等等。比如引入一些中西结合的民族音乐《梦中的兰花花》、将印度的西塔琴、苏格兰的风笛等音乐元素和蒙古音乐相互融合的蒙古族歌曲《山泉》等。另一方面,充分运用信息化手段,拓展民族声乐教育内容。积极对接中华传统音乐资源系列数据库、“中唱音乐在线——中华民族音乐与戏曲资源库”等线上权威资源,探寻更多民族声乐教育内容,丰富课堂教学内容。在教学内容上,要坚持以中国民族声乐为主体,充分发掘中华各民族背景音乐文化与音乐内容,注重中华传统文化的弘扬和发掘,同时注重创新式引入中西方结合的民族声乐元素,进一步丰富课堂教学供给,提升课堂教学的多样性,增强学生的兴趣爱好。

3.2 中西结合创新教学方法,提升课堂教学质量

在多维文化视野下,民族声乐教学也要秉承开放包容姿态,充分认识音乐文化交流互鉴在声乐教育的重要价值,改进传统单一性、规范性的教学模式,为课堂教学注入更多新鲜元素。

首先,注重提升学生演唱基础能力。著名声乐艺术大师沈湘教授曾经说过:“呼吸是歌唱的基础,气息是歌唱的动力。”^[2]教师要注重声乐基础知识训练,要加强学生学情梳理,注重因材施教,从呼吸、发声、气息、共鸣、表情、吐字等基础方面,组织学生进行强化训练,做到科学发声、正确发声。要注重培养学生气息水平,提高声音的流畅度与统一度,加强基本功的训练,特别是高音部分的稳定和音色的控制。

其次,注重教学中植入情感,引发共鸣。以往民族声乐教学中,特别是演唱教学中,经常会出现为唱而唱、为学而学现象,学生课堂情感投入度不足,学习效率不高。教师在课堂教学中,要善于深挖各地少数民族非物质文化遗产,多维度导入民族声乐文化,激发学生情感基因,引导学生带着感觉、带着文化融入课堂,调动学生课堂投入度,提升课堂效率。比如各校可结合地区民族特性,将当地特色民歌引入课堂,同时注重分析民歌中人物形象气质,要求学生带着情感模仿,提升演唱投入度。

最后,注重演唱技法的中西结合。在声乐演唱技法中西方有着一些差距,主要体现在音色、共鸣腔体等方面上。教师要结合实际,注重探索将西方唱法技法引入到中国传统民族声音课堂。具体来说可参考杨曙光教授主张,即在声音技术方面借鉴西方共鸣腔体技术,在咬字方面则遵循汉字咬字规律,中西合璧,将音乐旋律、腔词关系紧密结合起来。比如杨曙光教授在中国古诗词声乐作品《采桑子·群芳过后西湖好》教学中,就引入共鸣腔体技术,强调注重口咽腔的纵向共鸣,确保音色圆润,高泛音共鸣,同时尊重汉语的发声规律,避免含糊不清^[3]。通过中西结合展现古诗词艺术歌曲的多元文化特征与艺术之美。

3.3 打造更加开放性教学模式,释放民族声乐活力

传统的民族声乐教育模式约束性较强,更强调规范性和一致性,教学比较呆板,整体缺乏活力。在多维文化视野下,民族声乐教学要进一步创新教学模式,引入艺术共生理念,引导学生融合不同唱法,提升教学效果。

首先,要提升学生作品分析能力。民族声乐作品来源于生活、高于生活,在课堂教学中,教师要引导学生了解作品创作背景,熟悉作品风格、特征、调性、调式、旋律,做到心中有数,然后再组织演唱。要通过对作品深度分析与了解,置身其中,真正将个人情感融入演唱之中,把演唱当成二度创作。比如陕北民歌《一对对鸳鸯水上漂》,C羽五声调式的中国地方民歌,2/4拍,慢板,柔和细腻、动人心扉,要理解作品通过鸳鸯表达出对爱情的向往与对爱的追求^[4]。

其次,要突出学生主体地位。课堂上教师要改变以往主导者角色,让学生成为课堂主角,民族声乐是一项实践性艺术,要注意营造氛围,让课堂成为舞台,成为学生自我展示的重要平台。

要定期组织民歌声乐文化节,搭建学生展示与交流互动平台,通过不断实践提升自身水平。还可鼓励学生组建民族声乐乐队,利用课余时间排练训练,涵养学生民族音乐思维,培养学生团结协作与创新精神。要注重培养学生首创精神,引导学生结合自身特点选择发展方向,形成个人独特的民族声乐演唱风格。

最后,要注重挖掘民族声乐原生态要素。我国历史悠久,民族音乐与音乐文化博大精深。各族人民都创作了不少民族歌曲,蒙古族长调、侗族大歌、羌族酒歌、藏族格桑拉等等,民族声乐教育不仅要演唱,更要挖掘背后的历史文化生态,加深对民俗民歌的了解。具体来说,院校可定期组织民间艺人、非物质文化遗产传承人进校园活动,教授更多少数民族风俗习惯、演唱技巧,增强对民族声乐的理解和认识。要继承和发扬方言教学,著名声乐教育家姜瑾曾说:“方言包含了丰富的音色资源”。方言独具特色,更能发挥出民族声乐自身的魅力,教师要注重引导学生感受民歌方言、旋律、节奏、节拍、调式等特点,了解民歌风格特征,进而达到审美体验目标。

3.4 健全教学评价体系,提升教育教学工作导向性

民族声乐教学不同于传统的音乐课程,传统的期末考试(演唱、演奏)模式,无法全面反映出学生学习水平和日常表现。各院校一是要进一步强化课堂教学评价工作,从教学目标、教学内容、教学方式等方面,加强日常评价,特别强调学生对民族文化、民族氛围的了解和感受。适度增加日常课堂表现在期末评价的比重。还可以探索实践活动加分项,对于积极参加民族声乐实践活动、组建校园乐队、积极开展下乡演出的学生,在评价方面给予加分和倾斜,提高评价的导向性。积极探索学校、社会、家长、学生多元评价模式,引入更多评价主体,提升评价工作的科学性与客观性。

4 结语

在当前多维文化的格局下,继承和发展传统民族声乐依然任重而道远。各高校要坚持开放包容的发展理念,“习西方声乐技法、弘中华民族之声、中西声乐融会贯通”^[5],在中华传统艺术、文化与全球文化交流碰撞中,始终坚持中华民族文化自信,彰显民族个性与魅力,充分吸取多维文化精华,助力民族声乐教育工作,为培养更多具备国际视野、融合知识与审美能力的高层次民族声乐人才积淀力量。

[参考文献]

[1]卢文清.基于多维化视域分析专业民族声乐教育[J].淮南职业技术学院学报,2017,17(02):104-105.

[2]李礼.民族声乐教育教学在高等师范类专业中的运用、创新与发展[C]//十三五规划科研成果汇编(第五卷).沈阳音乐学院音乐教育学院,2018:4.

[3]黄慧群.杨曙光教授课堂实录——析中国声乐作品教学中的中西融通[J].歌唱艺术,2023,(02):15-22.

[4]杨曙光.多维文化视野中的专业声乐教育——首届中国大众音乐高层论坛暨2005年《中国大众音乐年鉴》年会上的讲话[C]//中国轻音乐学会.首届中国大众音乐高层论坛暨2005年《中国大众音乐年鉴》年会论文集.中国音乐学院声乐教研室,2005:6.

[5]黄慧芳.多维文化视野中的声乐艺术发展路径的探索[J].艺术大观,2021,(32):9-11.

作者简介:

戴愿(1966—),女,汉族,云南人,云南大学艺术与设计学院副教授,硕士生导师,美国TORY大学访问学者,云南省音协理事,研究方向:声乐演唱。