

中国艺术歌曲在高校声乐教学中的应用探讨

郑树鹏

四川文化艺术学院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】中国艺术歌曲是一种专业性和艺术性较强的歌曲类型,在高校声乐教学中加入中国艺术歌曲,除了训练学生演唱水准以外,还能够弘扬和传承中国传统的文化。但就现阶段而言,中国艺术歌曲在高校声乐教学中的应用还是有着一一些不足之处,对此,本文做出了简要分析,并在此基础上提出了一些中国艺术歌曲在高校声乐教学中应用的策略。

【关键词】中国艺术歌曲; 高校; 声乐教学; 应用

【课题项目】1. 四川文化艺术学院校级教研项目《多声部训练与演唱课程在音乐表演(声乐)专业中的实践教学与研究》编号: 2019JY12。

2. 四川省民办教育协会 2020 科研课题《民办高校音乐表演(声乐)专业核心课程群教学模式、考核方式改革创新研究》编号: MBXH20YB34。

我国的艺术家通过吸收西方国家艺术歌曲中的一些核心元素,将其与我国传统诗歌结合起来的一种音乐载体称为中国艺术歌曲,中国艺术歌曲中有着我国丰富的传统文化。在我国的高校声乐教学中加入中国艺术歌曲,采取积极的推进措施,让学生对我国的传统文化有更加深入的了解和认识,同时还能够提升学生自身的音乐素养,使学生对于艺术歌曲的演唱和感知都能有一个提升。

1 中国艺术歌曲在高校声乐教学中的作用

1.1 加强学生对歌曲的感知能力

正如前文所说,中国艺术歌曲是由诗歌和音乐所结合而共同完成艺术表现的一种音乐载体,在中国艺术歌曲之中不仅有我国传统文化,同时还有西方艺术中的核心元素,中国艺术歌曲在创作的过程中融合了我国的韵律之美,以及西方作曲家的饱满情感,二者相融合便有了中国艺术歌曲。学生在声乐课上学习中国艺术歌曲的过程,既能够感受到我国传统文化的魅力之处,同时也能感受到西方文化的浪漫气质,相当于是与音乐大师进行精神层面的交流。不仅如此,学生听过和学习过的优秀中国艺术歌曲越多,其对于音乐本身的感知能力会潜移默化的提升,而且经过对中国艺术歌曲长期的学习,学生自身的音乐素养也会相应提升,能够分辨音乐的质量和内涵层次。由此可见,中国艺术歌曲对于提升学生对歌曲的感知能力有着不可估量的作用。

1.2 传承中国优秀传统文化

在中国艺术歌曲之中虽说有西方的元素,但其主要弘扬的还是我国的传统文化,西方文化在中国艺术歌曲之中起着工具的作用,通过西方文化这个工具将中国优秀的传统文化展现在歌曲之中。我国传统文化的一个重要载体就是诗词歌赋,中国艺术歌曲也融入了大量的诗词歌赋在其中,比如《唐诗三百首》、《宋诗一百首》等等,这些诗词中蕴含着大量的中国传统文化。所以说学生通过在声乐课上学习中国艺术歌曲能够了解到我国优秀的传统文化,这在无形之中就为我国的传统文化传承创造了机会。中国艺术歌曲中还包含了优秀的民族精神,比如《大江东去》这篇诗歌,其中融入了浓浓的民族精神和爱国精神,学生在学习的时候就能感受到歌中所表达的浓烈爱国之情以及伟大民族精神,从而喜爱上我国的传统文化,进一步促进我国优秀传统文化的传承。

1.3 提升学生综合演唱能力

歌曲如果仅仅具备良好的艺术表现形式是不够的,还需要有好的演唱者,这样才能够将歌曲中所蕴含的文化和情感传递给别人。而根据相关的调查发现,在我国的高校声乐课上,大部分教师在锻炼学生演唱歌曲的能力时,都是运用意大利发音对学生

进行发音训练,而大部分学生没有熟知意大利语言的发音,对意大利文化的了解更是知之甚少,这就给教师和学生都造成了一定的困扰。而学生在学习中国艺术歌曲时就不会存在这个问题,中国艺术歌曲其中包含了我国各个民族的语言体系,在不同的中国艺术歌曲中有着不同地区的发音和文化特征,对演唱者有着较高的要求,在掌握歌唱技能的同时还要具备一定的文化素养。例如《酒歌》这首四川民间歌曲,其中很多发音都是四川地区的方言,这就非常适合四川地区的学生来进行学习和演唱。另外,中国艺术歌曲的歌词构成较简单并且简短,但蕴含的文化题材又很丰富,对于刚开始学习声乐的同学来说十分的适用,通过努力学习,最终完整的演唱作品,这个过程就促使学生提高了综合演唱能力,所以中国艺术歌曲在提升学生的综合演唱能力方面也起到了很大作用。

2 中国艺术歌曲在高校声乐教学中的不足之处

2.1 声乐授课选用外国作品过多

根据相关调查发现,目前中国高校引进很多海外归国人才任教声乐,或许是受国外教育的影响,这些教师在声乐授课过程中较多的运用外国作品来训练学生声音,学生在声乐课上通常都是国外艺术歌曲远远超过中国艺术歌曲的数量,很少用中国艺术歌曲来进行练习,中国艺术歌曲在声乐课上充其量只是一个配角。学生对于中国艺术歌曲的认知只停留在初步了解阶段,这样的课程编排对于传承中国优秀传统文化还有很大距离,且使我们的声乐学生对中国作品也渐行渐远,这也有悖于习主席提出的发展民族声乐、民族器乐和民族文化自信。我们不反对国外先进的歌唱理念和训练方式,但在作品的选择上还需结合当下形式,结合学生的条件因地制宜,让他们多了解和掌握中国艺术歌曲。

另外,声乐教师在中国艺术歌曲的教法上也比较单一,没有根据中国艺术歌曲的风格来施教。众所周知,中国艺术歌曲中蕴含的是中国各个民族的文化特色和,歌曲中所表达的情感也是富含民族特色的,如果学生在学习中国艺术歌曲的过程中对歌曲所蕴含的民族特色、民族文化不够了解,没有一定的民族文化基础,是不能够对中国艺术歌曲中所表达的情感有深刻理解的,高校声乐教师应意识到这一点,否则学生只是掌握了歌曲本身,而对于作品所表达的深刻情感以及其中所蕴含的民族文化一无所知,这既影响了我国优秀传统文化的传承,同时也对学生在声乐演唱方面的综合提升形成了阻碍。

2.2 中国艺术歌曲的教学资源不够丰富

中国艺术歌曲之所以很难取得进步发展,不仅仅是因为大部分外国作品占据了声乐课堂,还有一个很重要的原因就是高校和部分声乐教师对中国艺术歌曲资源的挖掘不够深入,导致中国艺

术歌曲资源出现严重不足的现象。中国艺术歌曲和传统的歌曲不同,其对于作曲者的造诣要求非常之高,中国艺术歌曲的创作除开作曲创作技巧外,还要懂历史学、语言学甚至文学,而且对多个文化领域都要有所了解 and 涉猎,这样才能使创造出来的中国艺术歌曲质量上乘。要求高达标者自然就少,所以高校声乐课上就缺少大量可供选择的艺术歌曲来作为教材。另外,高校自身对于中国艺术歌曲的重视程度不够也是造成教学资源不够丰富的原因,从挖掘中国艺术歌曲资源这方面就得以见出,高校相关人才致力于中国艺术作品创作方面的较少,应用在教学之中的中国艺术歌曲都是一些知名度较高、流传甚广、但也是时代久远的中国艺术歌曲,近年来出版和发行的教材大多数都属于二次整理和汇总,只有极少的艺术歌曲新作问世,对于中国艺术歌曲方面的开发少之又少。再者,随着部分创作中国艺术歌曲大师的陨落,更令此雪上加霜。这一系列的现象都使我国高校声乐教学中的中国艺术歌曲很难取得更进一步的发展的原因。

3 中国艺术歌曲在高校声乐教学中应用的策略

3.1 声乐课堂多采用中国艺术歌曲的教学、讲解其文化内涵

上文中已经指出,目前我国的高校声乐课中外国作品占据较多,这是需要改进和完善的。高校要把中国艺术歌曲重视起来,要认识到中国艺术歌曲对于传承民族文化的重大意义。首先可以在声乐课的教材选取上面进行改革,要减少西方艺术歌曲的比重,多加入中国艺术歌曲,让中国艺术歌曲在声乐课中占据一定的比例。在中国艺术歌曲的选材上要遴选那些能够代表中国传统文化的作品,让学生能够通过学习中国艺术歌曲了解到中国优秀传统文化。另外,也要引导高校声乐教师转变声乐教学理念,将中国文化融入声乐教学,多演唱中国古诗词声乐作品和中国艺术歌曲。教师在课堂之上不仅要教授学生如何演唱歌曲,同时要详细的讲解作品创作时的文化背景,作品中蕴含的文化底蕴和色彩,这样才能真正意义上推动中国艺术歌曲的发展,进而达到文化传承、文化自信。

3.2 丰富中国艺术歌曲的教学资源

中国艺术歌曲是否能够在高校教学中广泛应用,教学资源有着非常大的影响。教学资源就相当于传承中国传统文化的根基,根基不牢,就很难把中国传统文化的传承下去。对此,高校首先可以从教师队伍入手,在教师的引进上,多引进对艺术歌曲有较高造诣的艺术家或者歌唱家来校任教,这些艺术家有着更多的教学经验、资源及专业知识,同时对中国历史文化又非常了解,对于学生学习中国艺术歌曲有着非常大的帮助。另一方面,既然中国艺术歌曲的资源匮乏,那么高校与高校之间就可以进行科研课题的合作,建立专家创作团队,各高校可以利用各自的优势来共同创作中国艺术歌曲,使中国艺术歌曲的资源丰富起来。这样使得学生在学习中国艺术歌曲方面,就有了更加宽泛的选择,不局限于仅有的部分中国艺术歌曲,这样就更有效的推动了中国艺术歌曲在高校教学中的应用和发展。

3.3 端正对中国艺术歌曲的认识

根据前文的论述就可以发现,目前我国的高校对于中国艺术歌曲都缺乏一个准确的认识,没有重视中国艺术歌曲在声乐课堂的重大意义。中国艺术歌曲是从上个世纪就开始兴起的,它的出现和发展都离不开人们的日常生活,而人们的日常生活中所蕴含的中国传统文化非常丰富,中国艺术歌曲的构成元素使其充满艺术内在价值,高校教师应该意识到这一点。对此,高校可以多举办一些关于中国艺术歌曲的讲座及论坛,邀请知名学者、高校同仁、歌唱家等前来交流学习,在会上让艺术家分享关于

中国艺术歌曲的内在价值,教师和学生通过讲座就能够明白中国艺术歌曲的重要性。同时还可以举办中国艺术歌曲声乐赛事,让高校教师和优秀学生都参与进来,通过比赛让大家聆听中国艺术歌曲的魅力,演唱获奖的选手还可以组织高校巡演,更大程度的推动中国艺术歌曲在教学中的应用。

高校还可以为声乐教师开设中国艺术歌曲培训课程,让教师通过参加培训课程从而对中国艺术歌曲有更加准确的认识,通过这一系列措施,教师和学生就能逐渐领悟到中国艺术歌曲的魅力之处,从而使得中国艺术歌曲能够在高校的声乐课教学中得到进步和发展。

3.4 加强学生的基本功练习

中国艺术歌曲的题材是非常丰富的,不同民族的文化都包含在其中,所以在演唱不同的中国艺术歌曲时所采取的技巧也相应的有所不同,这无形中加大了艺术歌曲演唱的复杂程度,所以声乐教师在教授中国艺术歌曲时应该多加强学生基本功方面的练习。比如教师可以从学生的发音入手,让学生多研究和练习中国艺术歌曲的发音方法,掌握中国字的韵辙,学生通过适当的练习便可以掌握一定的基础。另外,中国艺术歌曲大多数都来自中国古诗词的改编,而古诗词有一个特点,那就是十分的绕口,这就要求学生得具备清楚的吐字咬字的本领,抓字头、吐字腹、字正腔圆的朗读歌词等都需要训练,以此来提升吐字清楚的能力,使得学生演唱中国艺术歌曲的时候效果更好。

另外想要演唱好中国艺术歌曲必须要循序渐进,教师可以挑选一些篇幅短小,曲风轻快、旋律优美的中国艺术歌曲,将作品蕴含的文化、时代背景及作品想要表达的情感讲述给学生,然后让学生去尝试演唱并进行艺术处理,简单的作品使得学生在演唱的过程中气息控制得更加稳定,完成的也就更加出色,然后逐步再去尝试演唱具有一定难度的其它中国艺术作品。这样由易到难,才能更好的、更有兴趣的掌握中国艺术歌曲的演唱。

4 结语

综上所述,中国艺术歌曲在高校声乐课堂中的合理应用会有着较多的好处,不仅能够让学生提升音乐感知能力和提升演唱能力,还能传承我国优秀传统文化,我们要合理选择课堂教学作品、丰富教学资源、端正认识、因材施教,加强声乐教师团队理念的转变,从这五点入手有效地改善中国艺术歌曲在声乐课堂上的应用现状。笔者愿此文能够反映出当下声乐教学中中国艺术歌曲的课堂缺失,也希望能够助力高校声乐课堂教学的提升,共同努力,将中国艺术歌曲的教学更好的运用在高校的声乐教学中。

参考文献:

- [1] 徐文娟. 中国艺术歌曲在高校声乐教学中的重要性探析[J]. 戏剧之家, 2020(34): 92-93.
- [2] 叶蔚. 中国艺术歌曲在高校声乐教学中的应用探究[J]. 北方音乐, 2020(07): 151+160.
- [3] 吴贝青. 中国艺术歌曲在声乐教学中的应用价值[J]. 戏剧之家, 2020(09): 173.
- [4] 尹胜麟. 中国艺术歌曲在高校声乐教学中的价值探讨[J]. 艺术家, 2020(02): 107.

作者简介:

郑树鹏, 讲师, 民族男高音, 声乐硕士, 四川文化艺术学院音乐舞蹈学院音乐表演专业声乐教研室主任, 主要从事声乐教学、演唱及教研室教学管理工作。