

# 浅析高校民族声乐演唱教学中自然歌唱理念的融入

李庆文

(海口经济学院 海口市 570100)

**摘要:**在我国高校教学改革和发展的大形势下,民族音乐演唱老师们如何在教育实践中,将这门课程的特色和个性化特点传递给广大学生,这值得所有老师进行思考。高校民族声乐课堂伴随着社会的发展,民族声乐文化也得到了发扬,其课堂上已呈现出“千人一面、万人一腔”的工厂化、模式化景特点。怎样避免了这一发展误区?首先要求在课堂教学中做到“百花齐放”,课堂上学习气氛得到更加活跃,从而培育更多独具风采的民族音乐与美术人才。笔者还觉得教育可借助“自然歌唱”来进行。“自然歌唱”理念及其在民族传统音乐教育开展过程中的重大含义和教育实践建议,在本文中做出了重要阐述。

**关键词:**自然歌唱;民族声乐演唱;教学;融入

## 前言

我国民族音乐尽管具有丰富多彩的艺术内涵,但在新时代背景下需要进行继承发扬,就必须融合丰富的内涵。当前,我国高校民族声乐教学已经全面注意到了这一点,并针对民族声乐教学体系进行探讨。特别是,当前我国许多高等院校的民族声乐教学都受到了西方声乐理念的强烈冲击。在具体教学的实践中,音乐示范教学法的实际应用重要性已经很大。因此根据上述情况,有必要探索自然歌唱方法在高校民族声乐教学中的具体应用,以促进当前我国高等院校民族声乐课程体系的建设。

### 1. 高校民族声乐演唱教学现状

民族声乐艺术是人类非物质艺术的重要部分,它通过抽象化的艺术表现,把听众迅速地带进环境气氛之中,与其形成情感共振,以此达到民族音乐的有效传递和推广。高校民族音乐演唱教育的目的在于弘扬传统文化与培育民族音乐人才,而事实上,在大多数的院校音乐专业课程中,相比于学生二度音乐的自我演唱意识训练,老师更强调共性音乐的一致性。特别是在课程考核框架中,演唱流利性和音乐基本功的考核要求占据很大比例,这使得老师的授课思想和方法存在错误,对自然演唱思想的渗透与其意义、功能的实现存在忽视。

自然歌唱在当前高等院校音乐表演课程中的运用,尚处在探索式发展中,其应用意义的发现和研究较为浅显。特别是在扩招和素质教育的背景下,老师的学习压力和劳动强度加大,面临烦琐的教育目标和声乐素养层次不齐的问题,老师无法全心全意的投身教学改革探索和实践之中。单一的教学方法,不利于学生主体能力的培养,学习者在乏味和沉闷的课堂环境中,既无法保持旺盛的学习积极性,也不利学业效率的提升。中国高校音乐类专业课程中,相较于中国民族歌曲教材授课,更注重传统地域歌曲教材的学习;相较于中国民族歌曲教学,更注重新编歌曲;相较于自然歌唱个性培养,更强调对其演唱能力的培养;相较于自然体态表达,更强调对音乐的刻意追求,而难以帮助学生自我表达情感。在课堂教学中,老师一般选用学生最耳熟能详与经典的民族音乐作品,忽略了对地方特色突出的歌曲和音乐的特色考察,不利于民族音乐教学改革。

### 2. “自然歌唱”理念的意义

只有把情感表达、心态、呼吸和演唱技巧达到自然才能获得更好的演唱。人们更欣赏天然的歌手而不是造作的歌手。宽松、自由在教育实验中被反复强调,而这个状态下好多学生都很难轻松获得音乐。在漫漫几千年的中国文化中,中华民族优秀的历史底蕴、中华民族精神也在音乐作品中得以全面展现。自然演唱在音乐表现中有着很大意义,例如触动观众内心深处、对音乐进行情感交流,调动演员表现力,这种艺术效果只能在自由歌唱情况下才能达到。为

实现学生达到自由歌唱状态的教育目标,老师们必须形成一种良好氛围,通过对学生们的循循善诱,使音乐成为学校教学的中心,学生们获得了一个“放松”“自然”的环境、体会并领悟到名族在音乐表演中的共性和特点,进而使其音乐知识水平进一步提高。自然而恬静的演唱环境,必须经过了解、练习、实验、练习等循序渐进的过程来达到。这种对自然演唱实现的过程在教育实践中体现了老师悉心探索教育手段,学生悉心探索教学手段,在教学过程中内化创作,实现教与学的有机互动,针对学生能力、特点、能力等实现因材施教,根据学生个体实现针对性训练。着力发现不同学习者的潜质、漂亮声音,使学习者在掌握正确发音的基础上,将不同学习者的歌唱表达方式做到各具特色,从而达到高效民族音乐教育的真正目标<sup>1)</sup>。

真正的音乐作品,所表现出的不仅仅只是风土人情、壮美的祖国河山,还是中国优秀传统文化的丰富内涵,还有高尚的中华民族精神。在自己的作曲理念下歌唱,演唱的好作品才能够触动观众与歌者的心灵,从而真正实现了情感式的沟通。高校在音乐教育活动中,要为学员们提供一种良好的演唱氛围,引导学员们释放自己,以轻松的心态去演唱,并发掘声音表演的共性与特点,同时注意练习与实战之间的联系。而高等院校音乐老师在执教实践中,更应不断转变教学观念,由原来的以老师为主,逐渐变成以学员为主,由老师通过研究在歌唱中的训练方法,间接的把歌唱活动转变为内化的艺术训练,在教育活动中出现的问题,学校注重于因材施教,让学生们在进行歌唱活动时,挖掘出每一人个性的能力与特点,使每一位学生都能够找到最适合自己的美妙声音,在学习发声的道路上,逐步实现了自己演唱风格的形成。

### 3. 自然歌唱理念在民族声乐教学中的作用

#### 3.1 自然歌唱在民族声乐歌唱声音中的要求

声乐教育家沈湘说过,不能将时间仅仅放到对声音的训练上,而要知道加强了综合素质,在音色上上也会提升,所以一旦有了认识,即使弯路也不要太远。所谓自由演唱就是一个人自然而然的演唱,通过聆听着自己的歌声就会对听着的人感情作了一个自我的整理,给听众一个自然美的情感体验。声乐歌唱者在自己的歌声中要努力做到音色纯朴,声音自然,使自己的歌声成为最自然的旋律。如此才能够称得上是最自然的歌声,让声乐歌唱者的思想与感情在歌声中得到表达,使听者能从歌中感受到歌唱者的心理状态。

#### 3.2 自然歌唱对民族声乐表演者的要求

在人们欣赏音乐节目的过程中,往往更多的目光都是放到了演员的头上,而表演者的表演状态也可以非常直观的影响人们对节目的评判标准。在一个音乐节目中,歌唱者呆板僵硬的表现自然通常不能让人们欣赏,而表演者落落大方的表现则自然往往能够获得人

们的青睐。所以民族音乐的表演者在表演过程中必须做到自然而然,不造作。在歌唱和演奏的过程中必须做到与演奏各环节之间相互的自然配合,以及在演唱过程与周身的自然配合。这就需要演员对自己的身段动作和音色都有很强的把握能力,对演奏环境也有很强的适应性。从而在表演过程中,做到自然抒发感情<sup>[2]</sup>。

#### 4. 自然歌唱理念在高校民族声乐教学中的具体运用

##### 4.1 促进民族声乐文本融入到课程体系

在当前社会发展进程中,多元艺术开始全面进入了我国的社会中,导致社会大众的审美观念发生了很大的改变。就高校民族音乐课程而言,更需要重视这种艺术形态,在教育实践中整合各种艺术的元素。对于高校的声乐课程而言,同样需要重视这种审美变化,在教育过程中整合各种人文创新要素。对高校的民族音乐课程而言,就需要立足于当前世界音乐多元文化交流蓬勃发展的大背景下,对具体教学方法加以革新,并最终使得民族音乐的文本内容能够完全方面地融合到整个课程体系之中。在实际教育活动中,老师应该考虑突破原有的教学教材固定内容框架,指导学员全面掌握故乡的民族声乐音乐,等到他们对民族音乐作品形成显著兴趣爱好的同时才能开展相应的音乐课程。高校民族声乐课程是一个实用性很强的课程体系,单纯地在传统课堂教学氛围中开展教学工作是远远不够的,所以,老师们必须引导学生积极地投入到民族声乐教学中。这就要求老师们在教学过程中必须全面掌握不同学员的个体差异,同时也要立足于学生的音乐基础知识掌握状况、个性喜好等各个方面,指导学员明确自己在民族音乐方面的特色,并采用音乐表演的方法让学生进行自然演唱,以自己的方法表现音乐艺术。

##### 4.2 构建和优化民族类声乐教学群

面对多元艺术教学的冲击,人们的对艺术要求已不单是国家的、种族的,而且很多都是多样综合的;对我们的声乐进行教育需要紧随社会进步的趋势,也要转变原有的教育模式,在不长的时间里实现教育目的。为此必须对教学设计、教育手段和教学内容等进行革新,在推动民族的乐曲艺术提升的同时,也在接纳、感受其他音乐形式的进步。高校对民族的传统音乐进行了教学的改变,要区分多样同族,新老同,以避免共性和差异问题,并回到自己演唱的音乐基础。而教学的选择应把创新与传统结合,引导学生要熟悉自己故乡的民族类音乐,直到形成爱好后对声乐作品加以详解。建立一些选修与必修课交叉结合的教学项目,以引导学习者掌握民族类音乐曲目的发展历史、结构,并通过基本教学实践使得学习者可以很好地利用自然歌曲进行艺术表达。在音乐表现这一课程内,借助其他学生的优点,引导学生找到自己的约束和不足,并进行修正。举办与民族类音乐有关的讲座,同时院校内的民族类声乐老师也应根据所开办的课程,给予学生更多机会认识到各种民族类型音乐的优点。

##### 4.3 创造浓郁的艺术氛围

学生在课堂上的成绩、在歌唱时的心理状态等,和他所在的社会环境都有直接关联。教学上的气氛可以影响学习者的心境,要想让学生表现得比较自由,老师应该给学生创造良好的教学条件,创造适当的情景。比如,在学《花儿为什么这样红》时,因为这首作品带有强烈的时代感觉,学生对歌曲的认知与诠释难免产生误区,老师还能通过多媒体教学装置,向他们放映其中的经典电影片断,把学生带到战争年代,体会歌曲所蕴涵的深情。当然,老师也会允许不同的意见和看法出现,他们在解读的过程中,有可能会为了把握节奏的快慢体现出不同的特点,老师也要予以支持与认可<sup>[3]</sup>。

##### 4.4 切实提高民族声乐老师的专业素质水平

在实施自然歌唱理念的同时,老师必须重视自身学科水平和整

体素养的提高。就老师团队而言,在加入自然歌唱理念之后,民族音乐课程将不仅会单纯讲授各种音乐理论知识,同时,老师的个人音乐素质将会直接影响他们的音乐教学。所以,就民族音乐老师而言,需要在平时做好自己知识的储备和掌握,在授课过程中灵活运用多媒体技术等各种信息化技术来提高学习效果。不仅如此,老师在声乐表演的时候必须做到好榜样。尤其是在运用自己演唱理念的时候,必须注重向学员群体表达自身的真切体验,要让学生进行自主感受,防止在教学氛围中一直灌输理论而造成他们的身心抵触。如此,学习者就可以把外化式的音乐学习内容转换成自己关于民族音乐的内在化学习感受,提高自己的教学效果。

##### 4.5 采用多元化的民族声乐教学点评模式

当前,全国不少院校民族音乐教育项目是考查学习者的歌唱能力,即在每学期结束后,都让学习者直接表演部分民族音乐作品,考查学习者在音乐表演活动中的流利水平,并以此作为重要目标进行考核。这种评估方法实际上和自然演唱方法有着极大的冲突,所以,各个学校民族声乐教学必须建立一个多元化的民族音乐教学考核方法。具体地说,整体考察内容可包括民族声乐创作表演、自然歌曲音乐创作、声乐演奏等。通过这样多样的民族音乐点评模式,为学习者创造更多进行音乐表演和实验的机遇,在期末考试的环境中更好的展示自己的音乐表演能力。在平时的时候,老师应该指导他们之间进行评价,并交流使用自然演唱方法的实际感受,老师能够根据不同学习者的个性化特征做出判断并因材施教。这样,在评价体系中,老师能够把那些民族音乐爱好相似的学习者建立一个组,进行组内老师的教育互动。民族声乐课程评价系统便可以起到一定的影响和功效,在整个音乐教育环境中能够潜移默化的提升学习者的民族音乐歌唱能力<sup>[4]</sup>。

#### 5. 结束语

综上所述,在高校的音乐教育过程中,自由歌唱的理念是长远发展的,也是促进中国高等院校音乐教育发展的重要途径。在学校的民族声乐过程中,对自然演唱理念的运用,能够提高学习者对于音乐的学习兴趣,使学习者能够更加科学地把握自然发音,更加灵活地把握音乐的具体表现力,从而平衡了学习者的心态,使学习者提高了对音乐作品的认知。同时针对现阶段对于多元化音乐的冲击,学校音乐教育的发展也要顺应着时代发展的需要,永远坚持创新。怎样的教育思想,也是每一位高校音乐老师都必须反思的。所以在学校音乐教育活动中,就必须加大对教育思想的引用,高等院校的音乐教育活动不要想象电子厂的加工那样模式化,要懂得因材施教,以发展学生的音乐潜能为首,而更重要的是引导学生们应用一种歌唱的方式演绎音乐技巧,由内而外地引导学生们体会音乐中的情感,强化学生们对音乐知识的能力锻炼,从而培育特色与个性化的音乐人。

#### 参考文献:

- [1]汪梅娟.高校声乐演唱教学中舞台表现力的培养建议[J].戏剧之家,2022(06):99-100.
- [2]刘婕萍.论民族声乐演唱教学的有效措施及其作用[J].衡水学院学报,2022,24(01):110-113.
- [3]支慧.论高校声乐演唱教学中民族音乐的运用——以雷佳声乐演唱艺术分析为例[J].艺术教育,2021(12):63-66.
- [4]刘盛楠.高校民族声乐演唱教学中自然歌唱理念的融入探讨[J].艺术家,2021(06):58-59.

作者简介:李庆文,生于1977年,男,硕士研究生,讲师,研究方向:中国民族声乐理论教学与演唱。