

论民族声乐教学中传统戏曲演唱运用的重要性

谢晋

(长江大学艺术学院 湖北荆州 434000)

摘要: 作为高等院校教育的重点内容,民族声乐教学对提升专业学生的音乐表现能力、审美鉴赏能力起着关键作用。传统戏曲演唱是中华民族传统文化的具体体现之一,深受群众的喜爱。随着时代文明的不断进步,传统戏曲高难度的演唱方法也日益趋向成熟,当前传统戏曲演唱已具备十分完善的艺术体系。在民族声乐课堂适当引入传统戏曲的演唱,既能继承与发展民族声乐与戏曲文化,也能丰富民族声乐教学的内涵。基于此,本文针对民族声乐教学期间运用传统戏曲演唱的重要性、对策进行分析,以供参考。

关键词: 运用对策;民族声乐教学;重要性;传统戏曲演唱

前言:

在新时代背景下,学生艺术素养的培育受到了更加广泛的关注、重视。民族声乐教学具备较强的民族特色,充分体现了中华民族文化的内涵与精髓,不仅是民族的瑰宝,更是提升学生艺术修养、人文素质的主要途径。传统戏曲通常是集武术、文学、音乐、舞蹈、杂耍等为一体,凭借打、唱、做、念等技艺进行表演的综合艺术。通过将传统戏曲的演唱引入到民族声乐教学中,既能丰富民族声乐课堂的内容,实现教育教学的多样化,也能提高民族声乐课堂的整体质量及学生的音乐核心素养,确保学生今后的全方面发展。

一、民族声乐与传统戏曲之间的关系

传统戏曲和民族声乐之间有着十分紧密的联系,其不仅贯彻在民族声乐发展的始终,还是促进民族声乐发展的中坚力量。一直以来,传统戏曲、民族声乐在发展期间,便呈现相辅相成的状态,二者互相影响、互相促进、共同发展。在现代化社会建设中,传统戏曲得到了较好的传承、发展,民族声乐同样体现出朝气蓬勃的景象。为此,民族声乐在教学期间,适当借鉴传统戏曲,有助于增强教学趣味,提升教学有效性。同时,传统戏曲和民族声乐的联系还体现在以下两方面:一是二者拥有相通的艺术风格,在表演方面多从运用真声出发,且在此基础上是灵活、巧妙的结合应用假声,因此无论是朗朗上口的语言特点,还是气沉丹田的发声形式,皆构成了异曲同工之妙的风格;二是两者根植于我国历史悠久的传统文化,具备古代艺术的底蕴,不管是民族声乐作用,亦或是传统戏曲在于作品,都多赞扬我国的精神文明与物质资源,注重对群众的教育和熏陶,是中国精髓的精神文化财富。

二、民族声乐教学中传统戏曲演唱运用的重要性

(一) 满足时代需求

传统戏曲是民族传统文化,具备极高的育人资源及丰富的人文内涵,深受大众喜爱和认可。为更好的满足时代发展趋势,弘扬与传承传统戏曲,民族声乐教育教师应及时运用传统戏曲演唱开展教学活动,将传统戏曲演唱与现代民族声乐教学充分结合,引导学生鉴赏传统戏曲,无形之中熏陶学生的音乐情操,有效提升学生的艺术修养、声乐素养,从而推进民族声乐教学的可持续发展。另外,在文化多元化背景下,中西方音乐文化不断碰撞,我国涌入了许多含有西方价值观的音乐作品,这类作品虽能开拓学生的艺术视野,但极易影响学生价值观念的形成。而通过在民族声乐课堂引入传统戏曲演唱,不仅能充分彰显出中华民族的音乐特色,增强学生的民族自豪感及认同感,还能优化民族声乐课堂的整体质量,进一步完善学生的综合素质^[1]。

(二) 提升演唱能力

在民族声乐教学期间合理运用传统戏曲演唱,能强化学生的演唱能力和表演能力。首先,民族声乐课堂中不仅讲解了戏曲理论知识内容,还需采取科学的教学手段帮助学生掌握传统戏曲唱腔的具体唱法,使学生具有一定的传统戏曲演唱技巧,有效提高学生民族声乐能力。其次,传统戏曲渗透民族声乐课堂,既能从根源处传承、传播我国传统文化,也能帮助学生了解传统戏曲的内涵,无形之中提升学生的艺术鉴赏力、声乐艺术修养,以此为学生今后的民族声乐学习提供有力保障。

(三) 推进教育发展

我国传统戏曲的唱法、声乐民族唱法以及专业民族声乐皆是民族声乐艺术的主要构成部分。在民族声乐课堂教学期间渗透传统戏曲,并非是将民族声乐戏曲化,而是要引导学生掌握传统戏曲的精华。若民族声乐教学盲目开展教学活动,会导致声乐教学的创新发展受到阻碍,不利于实现传统戏曲、民族声乐的有机融合。因此,民族声乐教师应立足于传统文化,合理应用传统戏曲的演唱精髓,改革传统课堂教学形式,充分发挥传统戏曲的育人功能,使民族声乐课堂更加具备中华民族的风格,推进民族声乐教育的进一步发展。

三、民族声乐教学中传统戏曲演唱运用的对策

(一) 借鉴戏曲唱腔

传统戏曲的“唱”是戏曲艺术的主要呈现形式,其与众不同的咬字行腔是其他音乐艺术不能比拟的。为此,在民族声乐教学期间,教师应将传统戏曲的“唱”相关要点、技法引入课堂,便于学生进行更加专业化、系统化的学习。传统戏曲的“唱”包括唱字、用气两方面内容。一是唱字。作为传统戏曲表演者演绎戏曲、传递戏曲情感的基础元素,唱字十分重要。民族声乐教师在指导学生演唱戏曲时,需先帮助学生了解到字音、声音间的紧密联系,处理与掌握好二者间的关联,即为在演唱戏曲的过程中,需做到发音准确和吐字清楚,扎实戏曲演唱的基础。同时,为使学生的演唱声音能随着语音进行调整,需在日常训练、戏曲教学中,加强训练学生的戏曲演唱节奏,让学生保持在始终平稳的状态。二是用气。气通常是指在演唱传统戏曲和念白时,声带、口腔及喉咙等器官所发出的声音动力。为此,无论是演唱民族声乐的过程,还是演唱戏曲的期间,学生都需保持均匀的气息。与此同时,指导学生学习运气也是戏曲教学中的重点内容、基础环节,在民族声乐教学中,只有学生掌握该技能,才能真正表达出抑扬有度和顿挫有法的专业水平,淋漓尽致的体现出民族声乐和传统戏曲编创者的思想情感。此外,传统戏曲与西方歌剧不同之处在于,戏曲表演要更加复杂、抽象,侧重表现

人们心中对美好生活与幸福生活的期盼向往,具有十分深刻的情感内涵。因此,民族声乐课堂中,教师不仅要详细讲解传统戏曲演唱的技巧,还需加强培养学生表达情感的能力,使其在演唱戏曲和民族声乐的过程能真正服务艺术情感,引发观众的思想共鸣、情感共鸣^[1]。

(二) 重视戏曲教学

在民族声乐课堂中,教育人员应加强重视戏曲教学,加大传统戏曲演唱运用意义的宣传力度,激起学生学习传统戏曲演唱的热情,从而达到理想的民族声乐教育效果。首先,当前多数民族声乐教师都未正确认识到传统戏曲演唱在课堂应用的重要性,所使用的教学资源、教学材料以民族音乐和民族歌曲为主,造成学生缺少传承传统戏曲艺术意识,戏曲演唱能力薄弱,鉴赏能力无法得到较好培养。对此,为转变该现象,民族声乐课程教师应及时将传统戏曲演唱引入课堂活动,帮助学生深入、全面的了解传统戏曲艺术文化,掌握传统戏曲的唱腔,更好的理解、认知民族声乐内容,开阔学生的艺术视野,使其在轻松的课堂氛围中学习声乐知识,有效提高学生的艺术修养。在课堂教学期间,因传统戏曲蕴含较为浓郁的地域特色、民俗因素,所以民族声乐课程教师应先帮助学生了解传统戏曲艺术的不同唱腔特点及种类,帮助学生正确认知传统戏曲艺术,之后再开展系统化的教育教学,使民族声乐教学、戏曲教学能够有机融合,强化学生的传统戏曲艺术表现力、鉴赏能力、声乐能力。其次,当前民族声乐教学期间,许多教育人员在教学时,仍采取传统教学手段组织教学活动,忽略了传统戏曲演唱的融合,导致整体教学效果不佳。为此,民族声乐教师需注重转变自身教育理念,依托学校的宣传媒介、宣传手段宣传传统戏曲演唱的技巧内容,使学生能明确传统戏曲演唱学习的重要性,提升学生的思想重视,促进民族声乐教育工作的有序进行。

(三) 引入信息技术

在民族声乐教学课堂中,为更好的引入传统戏曲演唱,教师应及时借助信息技术开展教育教学,打破传统教学的局限性,使民族声乐课堂充满趣味性,保障学生音乐素养得以完善。首先,若仅凭教师理论灌输、语言讲解或示范,会导致课堂过于沉闷、乏味,不利于激起学生的探究热情,很难取得预期的教育效果。因此,传统戏曲演唱课程教师应借助多媒体技术,整合网络中的传统戏曲资源,下载教学价值、艺术价值高的视频与音频等,在课堂上直观播放给学生,使学生在观看、收听戏曲名家表演时,真切领悟到戏曲艺术文化的魅力,全方位的感悟到传统戏曲唱腔的特征,提升学生的表演欲望、学习热情。同时,民族声乐教师还可指导学生利用角色扮演形式亲身体会戏曲人物的情绪,了解不同唱腔的演唱技巧、演唱方法和演唱特点,进一步提升学生的专业化能力、艺术鉴赏能力、民族声乐教学效果。其次,传统戏曲演唱过程中,戏曲表演十分重要,通过打、唱、做、念几项基本功,将所要表演的内容直观演绎出来。但民族声乐在演唱中,对于表演的要求较少,所以在传达作品精神、演绎作品内涵上很难达到精准。对此,民族声乐教师应及时将传统戏曲的表演引入课堂,利用多媒体技术为学生呈现戏曲表演的视频,然后引导学生通过眼神传递、手势传递进行民族声乐演唱表演,使作品更加形象、生动^[2]。

(四) 融入传统戏曲

在民族声乐课堂,教师可通过融入传统戏曲演唱激起学生参与教学活动的热情,弥补传统课堂的不足,丰富民族声乐教学的内涵,无形之中提升学生的鉴赏能力、审美能力和学习能力。首先,当前

多数民族声乐教师在教学期间,仅讲解民族歌曲内容,尚未涉猎到传统戏曲文化,使得课堂教学相对局限,学生学习兴趣不高。而通过将传统戏曲演唱引入课堂,既能加深学生对所学内容的理解与认知,也能有效拓展民族声乐课程的教学深度、教学空间。由于传统戏曲中包括许多民俗特点、地域特色,因此民族声乐教师应深入了解传统戏曲的唱腔特点,随后向学生讲授戏曲的演唱方法,使课堂教学能充分体现传统戏曲的元素,提高学生对象戏曲文化的理解,从而为强化学生的民族声乐演唱能力、表演能力夯实基础。其次,传统戏曲演唱的戏词具备较强的文学性,且与民族声乐拥有一致的声腔构建。为此,无论是先有曲再有词,或是先有词后有曲,都能依据共性互相协调,民族声乐教师可将传统戏曲演唱的词融入到声乐作品,淋漓尽致的表达民族声乐作品的情绪、意境,以此达到事半功倍的课程教学效果。

(五) 创设音乐情境

为实现传统戏曲演唱和民族声乐课堂教学有机融合的目标,民族声乐课程教师应积极创设适宜的音乐情境,引导学生通过肢体语言的形式表达艺术情感。首先,传统戏曲艺术包括十分丰富的肢体语言表达形式及唱腔技巧,且在传统戏曲表演期间,演员的眼神变化、面部表情、肢体动作都和唱腔有着不可分割的联系。若学生能掌握传统戏曲的唱腔,会在一定程度上提高自身的民族声乐专业水平及领悟能力,培养学生良好的音乐表达能力和演唱能力。因此,在民族声乐课堂中,教师应注重创设戏曲演唱的情境,引导学生深入了解声乐作品的歌词内涵、创作背景,掌握人物思想情感,提升学生艺术表演的感染力。其次,民族声乐教师可以传统戏曲的表演作为范例,给学生讲解肢体语言在学习民族声乐知识中的意义,并传授给学生肢体语言的相关使用方式,以此提高学生的民族声乐演唱水平。另外,传统戏曲演唱方式十分丰富,其根据不同区域进行了科学、全面的划分,且按照声音的角色实行了角色定位。我国一些民族先辈在传统戏曲演唱中,皆形成了独特的演唱风格。为此,在民族声乐教育教学期间,教师要结合学生的嗓音特点、学习状况开展针对性的戏曲演唱活动,满足学生的实际发展需求^[3]。

结语:

综上所述,在民族声乐教学期间合理引用传统戏曲演唱,不仅能更好的发扬民族文化,满足时代发展需求,也能强化学生的演唱能力、鉴赏能力,推进民族声乐教学的可持续发展。因此,民族声乐教师应正确看待传统戏曲演唱与民族声乐之间的关系,加强重视戏曲演唱的渗透力度,借助戏曲的唱腔培育学生的音乐表达能力,引导学生赏析戏曲的情感,熏陶其艺术情操,有效优化民族声乐课堂的整体质量,从而为完善学生的音乐综合素质夯实基础。

参考文献:

- [1]刘盛楠.民族声乐教学中的戏曲学习与鉴赏研究[J].戏剧之家, 2021(19): 45-46.
- [2]吴婷婷.民族声乐教学如何学习和借鉴戏曲艺术[J].开封文化艺术职业学院学报, 2021, 41(06): 186-187.
- [3]辛雅晴.浅谈中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的运用[J].风景名胜, 2019(08): 51.
- [4]王小林.戏曲演唱在民族声乐演唱教学中的借鉴及其运用[J].戏剧之家, 2017(13): 226.

作者简介: 谢晋,男,汉族,湖北,生于:1984-10,讲师,硕士学历,研究方向:民族声乐与理论教学。