

中国民族声乐教学与舞台实践相结合的教学改革研究

孟萌

(邵阳学院音乐舞蹈学院)

摘要:我国是一个多民族国家,在5000年悠久的发展历史中不同民族的声乐艺术文化也融合了时代的特征,形成了独具特色的民族声乐文化体系,这也让民族声乐成为了我国最具代表性的艺术形式。民族声乐的发展起源于传统音乐,可以说民族声乐就是传统音乐的延伸和更新,在传统音乐的基础上融入了更多的地方民族的特色元素,但是民族音乐在本质上还是与地方群众的民歌以及地方戏曲具有较大的差异性。而民族声乐的艺术魅力不仅仅体现对于人们听觉审美的满足,更需要结合舞台效果的助力,为观众带来更具沉浸感的视听表演。而通过舞台表演,能够进一步培养师范类学生在民族声乐歌曲演唱过程中的表现能力以及临场应变能力。但是,如何能够将民族声乐中优美的乐曲与舞台表演形式之间有效地融合起来,也成为了现阶段师范类音乐专业教育工作者关注的重要问题。本文主要是分析了民族声乐表演和舞台实践之间的关系,并且就民族声乐教学与舞台实践教学之间的有机融合策略进行了探讨,希望能够实现民族声乐艺术与舞台表演形式的相互匹配提供参考意见。

关键词:民族声乐教学;舞台实践;相互融合;教学策略

Research on the teaching reform of Chinese National vocal music Teaching combined with stage practice

Meng meng

(School of Music and Dance, Shaoyang University)

Abstract: Our country is a multi-ethnic country, in 5000 years in the development history of the different nationalities of vocal music art and culture also fused the characteristics of The Times, formed a unique national vocal music culture system, which also makes the national vocal music become the most representative art form. The development of ethnic vocal music originates from traditional music, it can be said that ethnic vocal music is the extension and renewal of traditional music, on the basis of traditional music into more local ethnic characteristics of the elements, but in essence, ethnic music is still different from local folk songs and local operas. The artistic charm of national vocal music not only reflects the satisfaction of people's auditory aesthetics, but also needs the help of the stage effect to bring more immersive audiovisual performance to the audience. Through the stage performance, it can further cultivate the performance ability and improvisational ability of normal students in the process of singing national vocal music songs. However, how to effectively integrate the beautiful music of national vocal music with the form of stage performance has become an important issue that educators of normal music major pay attention to at present. This paper mainly analyzes the relationship between the national vocal music performance and the stage practice, and discusses the organic integration strategy between the national vocal music teaching and the stage practice teaching, hoping to achieve the mutual matching of the national vocal music art and the form of stage performance to provide reference.

Key words: national vocal music teaching; Stage practice; Blend with each other; Teaching Strategies

民族声乐是我国五十六个民族在悠久历史发展背景下吸收时代精华元素形成的特殊艺术体系,也是中国音乐教育类专业中最为关键的教學素材。尤其是随着素质教育的改革不断深入,民族声乐在高等院校的教育教学工作中所发挥的价值更是不可小觑。民族声乐是一种独特的演唱形式,演唱者可以将内心的情感通过演唱技巧以及声音的控制表达出来,除此之外,民族声乐中还结合了西方美声唱法,能够在融合民族元素的基础上实现演奏技巧与民族特色之间的完美融合。尤其是随着现代艺术表演形式的多元化发展,民族声乐表演中不仅要注重声音的传递,更要注重视觉与听觉之间的相互统一和融合。这就需要表演者塑造更加丰富的舞台表演形式,以生动的表情、优美的体态与民族声乐歌曲相互配合。因此,在高等院校的音乐教育类专业教学课堂中,民族声乐的舞台实践形式不仅能够帮助学生提升音乐演唱的素养,同时,也能够使学生将音乐演唱与艺术表演结合起来,进一步提升学生的专业综合素质。

一、舞台实践表演在民族声乐教育课堂中占据的重要地位

在民族声乐的舞台表演中,极富感染力的歌声和演唱者的爆发力是每一位优秀的声乐演唱者不可或缺的必备技能,而舞台实践能力也考验演唱者面对观众时的临场表现能力以及歌唱水平的重要指标。在种类多样的音乐表演形式中,声乐舞台的表演是其中流传历史最为悠久、最容易被广大人民群众所接受的一种艺术表演形式。声乐舞台表演之所以能够感染观众,正是因为这种表演形式来源于群众生活,具有极强亲和力的艺术欣赏价值。在表演的过程中,配合着演唱者的神态以及肢体动作,使观众能够欣赏到形式多样的舞台内容。由此可见,舞台实践表演对于民族声乐的演唱者所提出的要求更为严格。一场完美的舞台表演,不仅对演唱者本身的歌唱技

巧有所要求,更是需要通过配合面部表情以及肢体动作,将民族声乐作品中所涵盖的情感价值传递给观众,这样才能够实现观众与民族演唱作品之间的情感共鸣。而舞台表演恰巧为民族声乐作品的演唱者提供了情感传递的空间和平台,是帮助演唱者控制个人情绪、提升演唱水平最为关键的实践教学模式。因此,通过舞台教学实践的教育方法能够有效地提升民族声乐师范类专业教学的整体质量和能效性^[1]。

二、民族声乐教育和舞台实践之间的衔接关系

通过舞台实践表演能够有效地对学生在声乐作品演唱过程中的表现力进行全方位的反馈。在声乐舞台表演中,演唱者的任何一个表情动作以及形态的完美呈现都需要通过日积月累的练习,而在短短的几分钟表演时间内,能够展现出一个演唱者对于歌曲的表现能力以及演唱的精髓的抓取能力。在表演过程中,民族声乐的演唱者既不能够不配合任何肢体动作演唱,也不能够在演唱过程中表现过度。必须要注重情感传递、面部表情以及歌曲声音之间的有机融合,才能带给观众更加良好的视听体验感,带领观众实现与民族演唱歌曲思想方面的共鸣。除此之外,一个优秀的民族声乐演唱者更应当形成具有自身特色的舞台风格,在表演过程中能够将舞台背景、个人的肢体表现以及演唱风格融于一体。因此,教育类专业学生在日常的民族声乐作品训练以及学习过程中,必须要不断地积累经验,注重对于自身面部表情、肢体动作以及歌曲之间的相互配合,才能为舞台实践表演积累经验^[2]。但考虑到很多民族声乐教育类专业的学生在日常的教学过程中,大多数接受的都是理论知识以及演唱技能的教学,并没有接受过相对正规的舞台实践培训。因此,在舞台实践表演中就出现了各类型问题。即使在台下的演唱极为成功,在登

上舞台之后,也可能会由于个人的紧张情绪导致表演失败。而在民族声乐师范类专业中,舞台表演形式本身就是声乐教学中的重要构成部分,可以说,舞台表演就是检验学生声乐学习能力的关键所在,也是声乐表现的一种外在形式。如果声乐教学与舞台实践表演之间相互脱节,这也意味着声乐教育出现了漏洞和不足之处。民族声乐课程承载着我国几千年的传统文化和艺术体系,具有极为显著的学科特征,不仅需要要在日常的教学过程中加强学生的训练强度。更需要让学生不断融入到舞台实践表演中积累经验,使学生具备更加强大的临场应变能力。除此之外,舞台表现形式也是检验民族声乐教学质量水平的关键手段和重要途径,可以说,一次舞台表现能够将学生在民族声乐作品演唱过程中的弊端直接暴露出来,有能为教育工作者找到学生演唱过程中存在的不足之处提供重要的线索^[1]。舞台表演就是学生民族声乐演唱技巧和理论知识相结合的一种外在体现,在表演过程中,教育工作者可以从中发现学生在乐理知识应用过程中存在的漏洞,也能够认识到学生在声乐表现过程中存在的不足之处,为帮助学生进一步提升声乐演唱技巧提供了重要的支撑。

三、民族声乐教学和舞台实践教学之间的有机融合策略

(一) 为学生提供充足的舞台实践机遇和平台,帮助学生创造声乐学习的良好环境

想要进一步的提升民族声乐师范类教学专业的教学能效性和质量,高等院校的教育工作者就应当对学生的舞台实践教学引起重视,在学生已经积累了一定的民族声乐作品演唱技能之后,为学生营造一个更加宽广的表演平台,通过给学生提供更多的练习机会,使学生能够结合舞台表演展示自己的声乐演唱技能,并从中发现民族声乐作品演唱过程中存在的不足之处,在教育类专业中形成良好的教学氛围。例如,高等院校可以针对民族声乐师范类专业学生群体定期地举办相关的民族艺术表演活动,也可以聘请业界专业人士开展民族声乐的专业座谈会,为学生接触舞台实践表演提供更多的机会和桥梁^[2]。正所谓台上一分钟,台下十年功。想要在舞台表演中获得观众的掌声和喝彩,就需要在背后付出更多的努力和辛苦。而舞台实践表演就是学生在长久付出后检验学生的重要阵地,也能够进一步消除师范类专业理论课堂教学与实践教学之间的距离,帮助学生能够在舞台表演中不断积累经验,促进学生在舞台表演过程中对于民族声乐专业知识的吸收和迁移,使学生能够在表演过程中将民族声乐的理论知识迁移和应用在表演现场,进一步培养学生的专业素养和学科素养,并带动学生学习民族声乐技巧的主观能动性。而在民族声乐师范类专业课堂中,教育工作者不仅要要将课堂的重点集中在对于学生演唱技巧和理论知识方面的灌输,更要注重结合舞台表演的经验,对学生的舞台表演实践进行指导,并帮助学生尽可能地争取到舞台表演的机遇,使学生能够将所学的知识都呈现在舞台中。在舞台表演实践教学结束之后,教育工作者还应当带领学生对舞台中的表现状况以及不足之处进行总结和反思,并通过录视频的回放让学生仔细寻找在舞台表演中存在的漏洞和不足之处,也要对学生在舞台表演中的表现优势给予肯定。例如,在学校举办的各类型艺术和民族声乐比赛活动中,教育工作者就可以安排一些具有民族特色且传唱较为广泛的曲目,如《女儿歌》《十里送红军》《敕勒歌》等等,让每一位学生都能够平等地获得舞台实践表演的机会,使学生能够结合实践活动,不断发现自身在民族声乐作品演唱过程中存在的漏洞,帮助学生提升声乐演唱技能的应用水平^[3]。

(二) 激发学生在表演中的能动性和想象,使学生在舞台实践中获得成就感

民族声乐的演唱与其他的音乐表现形式具有一定的相同之处,都需要表演者结合作品的背景进行联想,想象置身于作品中的情感境地,才能为表演者持续的爆发力提供情感支撑。由此可见,强大的想象力是学生在舞台表演过程中必不可少的重要技能,也是学生在心理和精神层面支撑整台表演的关键点。学生的联想能力能够将学生对于歌曲的形象思维、歌曲的情感价值进行延伸,并实现演唱技能与情感体验之间的相互融合,使学生能够在演唱的过程中进一步带动观众。因此,在民族声乐作品的舞台表演中,学生必须要针对民族声乐作品创作的背景以及情感价值进行深度的理解,才能够

为舞台实践中充分的爆发联想力提供基础条件,确保舞台表演过程中情感表现能力以及演唱技能之间的相互融合。除此之外,学生还可以将民族声乐作品中的背景资料以及情感价值与自身在日常生活中所积累的实践经验融合起来,使自己能够置身于想象的情景和空间中,并且在这样的精神条件下得到更加充实的情感体验,才能够在舞台表演中将民族音乐作品更加完美地呈现地呈现出来。值得注意的是,一位优秀的民族声乐演唱者单纯的具备演唱的技能是远远不够的,想要将民族声乐作品中的情感价值更加合理地抒发出来,就必须要通过想象力和个人的表达力实现民族声乐作品中情感的传递。因此,在实践教学过程中,对于一些刚刚接触民族声乐作品的师范类专业学生来说,教育工作者一定要做好带领学生入门的课堂导入和准备工作。尽可能选择一些极具代表性且口口传唱的民族声乐作品,这样才能够让学生拉近个人想象与民族作品情感背景之间的距离,并能够在情感和乐曲的带动下快速地进行状态。例如,在学习《十五的月亮》这首民族声乐作品时,教育工作者在课堂导入环节就应当引导学生通过阅读歌词并品味旋律,体会作词者创作歌曲的背景以及歌曲抒发的情感价值。通过对歌词进行解读,学生就能够在脑海中想象我国边防解放军战士对着一轮明月抒发思乡之情的画面,同时也体现出了边疆战士在团圆之夜依然恪守职责的爱国情怀。通过学生强大的联想能力,使学生也能够像边疆战士一样体会到思乡和爱国的情怀,在演唱的过程中帮助学生更好地倾入情感,在情感的传递作用下打动听众^[4]。

(三) 提升学生的舞台实践能力,使学生实现对作品的再次创造

民族声乐表演本身就是一种常见的艺术表演形式,根据不同的演唱者对于作品情感内涵的理解和认知,音乐作品也能够以独具特色的风格展现出来。对于民族声乐作品的演唱者来说,想要在舞台上达到良好的表演成效,就必须要实现对面部表情、舞台肢体动作以及表演心情的平衡,通过对肢体和情感有效控制才能达到良好的表演效果。这就需要学生能够在长期的学习过程中,积极主动地参与到舞台实践表演内,通过结合自身在表演过程中的不足之处,不断提升对于情感表达的驾驭能力和肢体的稳定性。同时,学生在登上舞台之前也应该注重对于自我情绪的调节,能够以一种完全放松的状态完成舞台表演。尤其是在登上舞台之前,很多学生在面对观众时会感到紧张,从而增添心理负担。这就需要教育工作者通过教会学生采用深呼吸或联想的方法,帮助学生在舞台中集中注意力,排除杂念。除此之外,想要在舞台上展现出具有特色的舞台表演风格,学生还应当实现对作品的二次创造。能够在自己对作品情感理解的前提下,以独特的演唱方式和独特的情感表现方法将作品演唱出来,带给观众别具特色的视听体验感。

结语:

综上所述,民族声乐教育类专业教学与舞台实践表演之间具有相辅相成的关系,通过舞台实践能够检验民族声乐的教学成果。因此,更应当通过激发学生的联想能力、培养学生对作品的二次创造力、为学生提供更多的舞台实践表演机遇,推动民族声乐教育类专业教学水平的提升。

参考文献:

- [1]班丽梅. 谈民族声乐教学与舞台实践相结合的教改研究[J]. 戏剧之家, 2019(18): 1.
- [2]黄坎文. 谈民族声乐教学与舞台实践相结合的教改研究[J]. 北方音乐, 2015, 35(23): 2.
- [3]李丽丹. 关于声乐课堂与舞台实践结合教学模式的研究[J]. 艺术科技, 2012(6): 1.
- [4]白佳慧. 舞台实践教学的高校声乐教学改革研究[J]. 黑河学院学报, 2019, 10(3): 2.
- [5]康彦龙. 舞台实践在民族声乐教学过程中的必要性[J]. 艺术品鉴, 2018(6X): 2.

课题信息: 湖南省教育厅普通高校教学改革研究项目:

课程思政视域下的《声乐》理论教学研究与实践 湖南省教育厅教改项目 HNJKY-2020-0821

作者简介: 孟萌, 出生年月: 19790718, 女, 汉族, 山东, 讲师, 硕士研究生, 研究方向: 民族声乐。