

多元文化视角下高等音乐院校声乐教育中 “民族性”的分析与贯彻

陈昭桐 梁小玲^{指导老师}

广东第二师范学院

摘要：全球化进程的加速，世界各国在经济、文化、政治等各个方面联系日益紧密，现代音乐教育事业也积极遵循着“兼收并蓄”的原则。多样性的音乐文化跨越国界，加快音乐教育现代化进程。这种背景下，人民群众传统文化意识薄弱，民族声乐的“民族性”减弱，中国民族声乐教育文化的融合和冲突并存。过去传统的民族声乐教育虽然在我国沿用了很多年，但是从现代音乐教育的发展进程和多元文化视角下来看，部分已经不再适应现代社会的发展潮流。在多元文化大潮给传统文化带来了冲突，中国优秀传统音乐文化经历上下五千年的沉淀，诸多文化如同昙花一现一般掩埋于历史长河，因此，传统声乐艺术要坚持中国文化的根，必须保证自身的“独特性”、“个性”与“民族性”，用中国声乐“唱好”中国故事，推动我国软实力的蓬勃发展。高等音乐院校作为音乐教育的先行者，就必须对“中国传统民族声乐教育”的“民族性”的赋予重要价值意义与更高的关注，只有不断创新发展，才能适应新时代的要求，对中国优秀的民族音乐文化输入源源不断的动力。音乐美育工作教育者要在实际的教育教学工作中求实进取、孜孜不倦，积极为民族声乐教育提供新思路、新方法，让我国宝贵的民族声乐艺术在新时代下不断创新发展，重放光彩。

关键词：多元文化视角；高等音乐院校；声乐教育

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.03.113

一、中国民族声乐的发展与现状

19世纪初，“西学东渐”的思想潮流影响了我国音乐教育，“学堂乐歌”促进学校音乐教育的启蒙，推动中国走向近代化的社会。1927年，中国第一所专业高等音乐教育机构“上海国立音专”的成立，一套专业的西方专业声乐教育与中国传统声乐形成碰撞，许多优秀中国民族民间音乐失传，而传统民族声乐教育方法未形成成熟的教育体系。绝大多数未受过专业音乐人的以“口传心授”的方式，一传十、十传百传承中国民族民间音乐，没有系统的教育体系来支撑优秀传统民族声乐的继承与发展，因此，这影响了中国民族民间音乐的传播，使中国本土的民族声乐教育事业落后。而至今，中国的民族声乐发展仍有很大的提升空间，如今美声唱法受到了更多的重视，相反，中国传统优秀的民族民间音乐与中国传统民族唱法与技巧受人冷漠，甚至失传，无疑是音乐界巨大地损失。现代社会的物质性早已超越了精神，物欲横流、利益至上，甚至学生学习都带有功利性，世界上不是没有美，而是缺少发现美的眼睛。现代教育的缺失，学生便也缺少了接触“原汁原味”的民族民间音乐的机会，没有机会学习，更何况是欣赏，而有些政府学校贯彻国家的传统音乐文化的教育只停留在表面功夫，甚至利用中国传统民族声乐文化去创造经济利益，当表面的形式不断被夸大，丢失的是真正的内涵，这才是真正的损失。这种缺失了“中国文化”为根基的声乐教育被普及到学校，影响了我国民族声乐的发展，

损失培养专业音乐人才的机会。如何推动中国传统与音乐文化的发展与创新，如何增强国民的“民族自信”，让中国的民族民间音乐被大众所接受、所喜爱，是高等音乐院校应当思考的。

二、多元文化高校中国民族声乐教育的存在问题

（一）课程设置缺乏民族性

现阶段的声乐教育中，我国的高等音乐院校中根据自身的实际情况，制定合适的人才培养方案和课程设置，安排了民族民间音乐的理论课，有助于提升学生的理论素质。但是根据实际的教育情况，老师一味的输出，学生对于音乐理论知识的兴致不高，不能很好的展示民族声乐的专业性与民族性，中国优秀民族声乐的精髓与民族精神的内涵意义，不能够被深刻感知。

（二）以美声唱法作为单一的教学体制

歌唱界出现了“千人一声”的场面，歌唱家刘和刚曾经说过“为什么我们现在的歌者没有从前歌唱家，如郭兰英老师，李谷一老师他们那样具有辨识度？那是因为老一辈的艺术家们用的方法更中国化，更具有个人的个性特点”。就国内而言，很多美声的歌唱家确实都没有唱中国传统民歌，戏曲的歌唱家们那样有辨识度。在高等音乐院校中，学生对于美声唱法的学习热情高，对传统唱法（民歌、戏曲、曲艺）的演唱方法掌握接触不多、不够深入，把握不住演唱风格和特点。在声乐教学中，声音技巧成了歌者所追求的最高目标，一讲到“科学方法”就是套用美声唱法，套用的是西方总结下来的

一套的声乐教学模式，很多歌唱的理论与技术大多是从西方来的。高等音乐院校民族声乐教育单一的授课方式严重影响了我国民族声乐“民族性”、“个性”的发展。无论是演唱方法或是演唱内容过于单一，学生局限于学习西方艺术歌曲，歌剧中的咏叹调。学生学习和模仿的路径单一，发声“学院化”、唱法“趋同化”、演绎“同质化”，使得我们在声乐教育中呈现重西方轻民族的观念。因此，现在的歌者都是“我学”而非“我是”。西方的美声方法确实科学，规范，这是许多年沉淀下来的。中国音乐太丰富了，太多太多的不同的音乐，风格，发声，演唱技巧了，我们只是没有将它统一结合起来。

（三）招生生源体制不完善

第一，招生体制不合理。我国地大物博，民族习俗各异，地方戏曲、民歌、传统民族唱法丰富多样。由于招生条件限制、观念狭隘，认为传统中国民族唱法是落后的，不愿意尝试民族唱法“美声”唱法是大多数考生的选择，（民歌、曲艺、戏曲）等传统唱法受到冷落。省内外招生计划不平衡，缺乏灵活性，没有根据自己的师资与课程而引进人才。第二，部分招生录取体制机制不健全，个别招生不符合规矩章程，部分学生“钻空子”考入音乐院校，声音全凭技巧，缺乏相关音乐理论学习，使高等音乐院校学苗质量不高。影响我国多年来没有出现世界一流的人才。

三、多元文化视角下，高校中国声乐教育“民族性”的贯彻

高等音乐院校民族声乐教育要坚持立德树人的根本任务，全面推进有特色，走向国际高水平的音乐学校，深化教育教学体制改革，强化音乐院校在民族音乐的引领作用。

（一）推进民族声乐教育建设

民族声乐教学应立足于科学性、民族性、艺术性与时代性的基础之上，建立和完善具有中国特色的声乐教学体系。音乐工作教育者应当坚守“取其精华，去其糟粕”的原则，吸收优秀唱歌方法和阅历来提高我国民族声乐教育水平，当今世界是个文化多元化的世界，各种文化应该立足自身的民族特色，来保证自己传统的继承，一方面使自己文化得到长足的发展，继承与发展，是一个过程中的两个方面，各种文化之间相互汲取优秀的经验。同样，所选曲目的题材或体裁应广泛多样，受学生受到先天条件等因素的影响，教学曲目的选择应遵循“因人而异、由浅深入”的原则，根据实际情况，为学生“量身定做”布置曲目，在声乐教育中应该因材施教，对于学生的具体问题，做出具体分析，中国民族声乐教育应根植于中国优秀的传统音乐文化，传统音乐

（民歌、戏曲、曲艺）是民族声乐教学取之不尽、用之不竭的丰富源泉。

（二）民族声乐招生培养体制建设

第一，完善新的人才培养方案，我国各大院校民族声乐培养人才方向目标重叠，缺乏自身的独特性，教育体制结构不合理，且不够完善。出现了“万众一声”的局面，在民族声乐演唱中没有自己的特点，声音缺乏辨识度，缺乏个性和民族的韵味，不能够一听就知道是谁的声音。高等音乐院校民族声乐教育要在思想观念上先进性不足，关注时代趋势，合理布局定位、为不同的学生，不同的曲目、风格、方法制定不同的教育课程与方法，在教学上因材施教，教师应强化自身的专业水平与教育能力，为学生提供更多的选择，学校应为培养出优秀的歌唱人才提供更广阔的表演舞台和表演机会。第二，创新发展办学规模，层层审核，扩大外省招生尤其是少数民族地区的招生，增加留学生的人数。拓宽了人才的来源，也控制学校的生源情况。少数民族凭着地域的优势，和自身先天的声音线条，是大力推广我国民族声乐的突破口。第三，探索国际声乐交流合作的机会，用音乐作为交流的桥梁，寻求让中国民族声乐走向国际舞台的机会，积极鼓励学生走向世界，提升文化自信，推动国内外合作办学，实现合作共赢，“走出去，请进来”的教学模式是我国高等音乐院校未来发展的重要组成部分。

（三）构建民族声乐教育课程体系

课程设置的改革是民族声乐教育改革最重要的实践基础，没有科学、完善的课程设置活动做支撑，民族声乐教育改革的各项内容就无法得到落实。加强民族声乐教育课程设置改革主要应该从以下几方面开展：

1. 改革课程应该遵循的原则：

高校民族声乐教学的课程设置改革首先要确立“实践性、综合性、系统性、民族性”的课程教学原则。实践性贯彻于声乐演唱，声乐课是一门实践很强的学科，都往往只有实践的支撑，在民族声乐的道路上是走不长远，只有将相关的民族文化知识理论的学习与实践相结合，才能够学的深入。民族声乐是一门综合性艺术，要求学生能对歌曲技巧、唱法、乐感等方面的掌握，是需要声乐实践课程的立足于“因人而异、对症下药”，准确的指出自己的问题。仅是实践教学是无法全方位提高学生的学习和能力的。一名优秀的表演者需要优秀的理论知识素养来支撑演唱。注重民族声乐教学课程综合性的学习，不光是停留在技术层面，更加是对中国传统音乐文化的热爱，用中国的声音唱好中国故事，提高学生的文化自信。因此，一方面，高校要增设和民族声乐相关的实践课程，以此锻炼并提升学生对于民族声乐的

认识。例如，高校可以积极组织学生走进民间的声乐文化当中，让学生亲身体会地接触不同类型的民族声乐文化，特别是一些有关少数民族的本土声乐文化，感受不同的民族异域风情，推动各个民族声乐的传承与发展。另一方面，除了走出去，还有引进来，高校还可以增加一些和少数民族相关的音乐课程，把不同民族的声乐文化带到声乐课堂的教学中来，就如，2009年北京大学白先勇先生主导下的昆曲传承计划，以此来丰富学生对民族声乐的认识和了解，从而帮助学生树立科学且正确的音乐文化价值观念。我国的民族唱法也要遵循着“洋为中用，古为今用”的原则，既吸收了美声唱法科学的训练方法，又保留了民族唱法特有的韵味，也得到了很大的提高与发展。

2. 打造强有力的师资队伍，加强对教师的专业培训

教师都是教育教学工作的主体，任何教育理念、教学计划、教育方式、教育手段都要依靠教师来具体实行，因此想要推动高等音乐院校教育教学工作中对“民族性”进行进一步的全面贯彻和实施，就先从教师团队入手。当前，声乐教育工作者团结一致为推动中国声乐教育事业而奋斗，青年声乐教师具有专业、强有力的专业技巧与能力，但与老一辈声乐教育家比较而言，对传统文化艺术的学习沉淀缺乏一定的见解，在教学中的对于传统民族声乐的教学经验还存在一定的不足。为解决上述问题。青年学无止境，教师之间要积极沟通探讨，对传统民族声乐知识的见解，投身于科研，寻找先进的教学理念与方法，形成良好的“传帮带”互动关系。第二，打铁还须自身硬，青年教师要切实加强自身对于传统艺术的学习，积极参加中国传统音乐的知识讲座，专业对话。第三，教师不能只一味的追求技巧上的进步，注重对声乐实践锻炼的教育教学的同时，注意中国传统优秀音乐文化的传播，教师根据自身的专业与经验，具体问题具体分析，创新课堂教学方式和教学内容，不要把声乐课变成枯燥乏味的练声课、模仿课，积极引入丰富多彩的民族的优秀传统文化、民族精神、民族风俗等等，激发学生对民族声乐学习的兴趣，鼓励学生多尝试，寻找合适自己的唱法与风格，因材施教，具体问题具体分析，为学生们制定不同的学习方法。第四，在有一定的专业水平与理论积累，不局限于课堂上，更应该走进百姓生活，去寻找最朴实无华的音乐。第五，作为一名声乐教师，不光是传授知识，更多的是要传达一种优秀的传统声乐文化，这是我国的精神财富，提升国民的审美水平与文化自信，让中国民族声乐走向世界舞台中心。在专业声乐课堂上，有计划、有目的、高效率培养和提高学生的演唱技能，有浅深入。同时将中国民族民间音乐优秀曲目的正式列入自己的专业教学计划中，

贯彻落实在中国声乐教学中。学生多方面积极尝试，不断提高自身对于民族声乐艺术的理解和认识，提升自己的专业演唱水平和知识素养，同时增强对中国优秀传统文化的文化自信与文化认同。

结语

我国高等音乐院校是培养民族声乐人才、发展中国教育事业的重要组成部分，肩负着弘扬师范教育优良传统，必须落实立德树人的根本任务，推动中国传统优秀音乐文化创造性转化，与声乐教育创新性发展，弘扬中华优秀传统文化，促使民族文化艺术创新交融，本着与时俱进的创新精神，不断探索多元化的发展路径，继承和发扬中华民族优秀的音乐文化，高校的音乐美育工作教育者要努力为弘扬中国优秀传统文化贡献力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

参考文献

- [1]王颖.融合与实践——刍议多元文化音乐教育背景下的高等音乐院校民族声乐教学[J].交响(西安音乐学院学报),2012(6).
 - [2]肖黎声.声乐理论基础[M].上海:上海音乐出版社,2009.
 - [3]杨艳,张骥.当代多元化视野下民族声乐教学发展窥探.湖北师范学院学报,2012.
 - [4]陈岳琴.多元文化环境下的高校民族声乐教学对策[J].大观(论坛),2020(10):111-112.
 - [5]唐小娟.高职院校音乐艺术教育现状分析及对策[J].黄河之声,2013,12:38-39.
 - [6]雷婷婷.立足多元文化视角谈中国音乐教育——评《多元文化视野下的音乐学研究》[J].中国教育学报,2021(8).
 - [7]朱永新.教材是“国之重器”,尤其是中小学教材,更是儿童成长过程中的“精神母乳”[EB/OL].https://www.sohu.com/a/554192950_538655
 - [8]周海宏.音乐与其表现的世界[M].北京:中央音乐学院出版社,2004:42.
 - [9]林芳芳.地方高校推进师范类专业认证的实践探索[J].北京教育(高教),2022(09):55-57.
 - [10]石春轩子.回归本真——论当代民族声乐对戏曲、曲艺的继承和借鉴[J].中国音乐,2015(03).
 - [11]姜亦亭.论民族声乐的发展与借鉴[J].乐府新声,2009(01).
- 基金项目:广东第二师范学院2023年校级大学生创新创业训练计划项目《“民族性”声乐教育的探究》(项目编号:202314278130)结项成果。