

中国民族歌剧在高校教学中的应用实践研究

高涵宇

江西科技学院

摘要：中国民族歌剧在中国音乐历史中占据着至关重要的地位，经过漫长岁月的发展融合，逐步演化成为独具中国特色的民族歌剧形式。然而，在当前高校民族歌剧教育实践中，由于缺乏成熟的教育体系，教师们对于民族歌剧的内涵与结构理解尚显不足，导致教学内容缺乏深度，进而影响了民族歌唱课程的教学效果。鉴于此，中国民间音乐作为高校音乐教育的重要组成部分，亟待构建一套符合我国国情的实用教育体系，以推动民间歌唱教育的深入发展。

关键词：中国民族歌剧；高校；实践；教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.05.071

中国民族歌剧，这一历史悠久且深受民众喜爱的艺术形式，若被引入学校的歌唱教育体系中，不仅是对我国丰富传统文化的承传与弘扬，更是对大学生创新精神、创新能力和艺术修养的培养起到举足轻重的作用。实现这一创新教学途径的关键在于：保持其深厚的文化内涵，同时在演唱技巧上加以创新和完善；以当代乐曲为载体，深化对乐曲情感内涵和旋律特征的体悟；在歌唱教学中，强调声音、形态和情感美的综合表达，全面提升学生的歌唱水平。在高校歌唱教学实践中，教师应结合个人专业特长，将民族文化艺术鉴赏与大众音乐发展规律相结合，灵活调整教学内容，同时积极吸纳国外先进的音乐教育理念，以丰富和提升自己的声乐课堂教学。

一、中国民族歌剧的起源与发展

中国民族歌剧的历史可追溯至百余年前，“五四运动”期间初现雏形。在那个动荡的时代，中国传统文化经历了挑战与变革，中西方思想的碰撞为我们的歌剧事业带来了新的契机。当时，众多本土乐师巧妙地融合西方观念与中国现实，创作出了一批独具特色的戏曲作品。进入20世纪三十年代后，国内民间戏剧逐渐展现出多元化的趋势，以戏剧为主导，涌现出如《扬子江暴风雨》《兄妹开荒》等具有代表性的国家戏剧。四十年代中期，我国新歌剧领域诞生了里程碑式的作品——《白毛女》。这部作品显著地借鉴了外国戏剧的风格和经验，同时保持了浓厚的本土色彩，为中国民族歌剧艺术的发展开启了新纪元。此后，《红楼梦》等经典作品的出现，不仅丰富了戏曲艺术的内涵，还为后世的戏曲创作提供了坚实的基石。《白毛女》的诞生更是将我国的

歌唱艺术与国家戏剧紧密相连，推动了两者之间的融合与发展。五六十年代，以民歌为主的民族歌剧逐渐崭露头角，这些作品具有强烈的民族特色，为后世民族声乐教育留下了宝贵的遗产。改革开放后，国家戏曲事业迎来了前所未有的繁荣时期，同时，各高校教学质量的提升也培养了一批杰出的作曲家和演员，为戏曲事业的进一步繁荣奠定了坚实基础。随着时代的变迁，我国文化发展日益多元化，各国歌剧种类也在不断创新与变革。在吸收外国音乐精华的过程中，我们突破了歌唱艺术的局限，为民族演唱的蓬勃发展奠定了坚实的理论基础。

二、中国民族歌剧艺术融入高校声乐教学的优势

中国民族歌剧，作为我国历史发展和文化变革的产物，承载着深厚的传统文化底蕴，是中华文化宝库中不可或缺的一部分。将其引入高校歌唱教育，无疑为我们带来了诸多益处。此举不仅有助于弘扬传统文化，更能增强学生的文化素养和审美能力，促进全面发展。因此，我们应当充分重视戏曲在歌唱教育中的重要地位，积极发挥其独特作用，为培养高素质人才贡献力量。

（一）丰富教学内容

首先，在高校声乐课程中融入中国民间音乐元素，对于提升大学生的口语表达能力具有积极意义。在歌唱表演授课过程中，教师可以利用中国民族歌剧作品作为理论分析的素材和演奏的参考，使学生们能够深刻感受语言的韵律、情感和意境，进而锻炼他们的语言表达技巧，为声乐学习与实践打下坚实基础。将中国民族歌剧引入高校声乐课程，有助于增进大学生对民族民歌的理解和欣赏。中国民族歌剧艺术拥有丰富多彩的题材和独特的艺术风格，如《屈原》《阿依古丽》等作品。通

过与这些艺术形式的结合,可以拓宽学生的音乐视野,帮助他们深入掌握各类声乐作品的特征与风格,从而激发他们在歌唱领域的创新灵感。将中国民族歌剧引入高校音乐课堂,也是提升大学生综合素质的有效途径。音乐作为一种艺术形式,兼具科学、艺术、人文等多重属性,是音乐教育不可或缺的重要组成部分。通过融合民间音乐元素,可以培养学生的创新精神,提升他们的审美能力和文化素养。这种融合教学的方式还能丰富大学歌唱教学的形式和内容。教师可以结合中国民族戏曲这一学科特点,通过组织实践参观、翻转课堂等多样化教学活动,推动歌唱教学的深入开展。这种做法打破了传统课堂的局限,克服了单一枯燥的教学方式,使学生能够更加深刻地领略中国戏曲艺术的魅力。

(二) 提高音乐鉴赏力和创造力

在高校声乐课程中融入中国民间音乐元素,有助于深化学生对歌曲旋律、乐器运用和音乐风格的认知,进而提升他们的音乐鉴赏能力。近年来,众多高校声乐课程正逐步实现教学多元化,其中,以中国民族歌剧为教学素材的做法尤为突出。这种方法不仅激发了学生的学习热情,也有效提升了他们的音乐欣赏水平。在高校声乐教学实践中,教学方法的革新日益受到重视。情境教学法、歌剧创作法以及小组合作探究法等先进教学方法的引入,使学生在音乐学习中能够获取更为丰富和多元的知识。这些方法不仅帮助学生理解音乐,更促使他们掌握音乐知识。通过听、看、做、说等多种方式,学生能够深入了解中国歌剧艺术的发展历程和艺术特点,进而独立或协作地进行歌剧的赏析、排演甚至创作。这种全面的音乐学习方式对学生的音乐创造力提升具有显著的推动作用。只有当优秀的音乐作品成为课堂教学的重要内容时,学生才能真正体验到音乐的魅力,进而培养他们的创新精神和能力。

(三) 加强对中国民族歌剧艺术的理解

将中国民族歌剧音乐融入高校的声乐教学课堂中,可以使学生更好地理解歌剧的特征,并对其进行历史的延展。在此基础上,通过对中国传统艺术形式的理解,使其成为一种新的、新的、有活力的、有生命力的、有生命的、有尊严的、有价值的、有意义的、具有深厚的历史底蕴的。引导学生了解中国的历史与文化,了解剧

中的角色与故事,了解剧中的故事与故事。通过观看歌剧,可以加深对中国历史和人文知识的理解。中国民族歌剧是一门对提高大学生的人文素养、提高他们的审美能力的一门学科。透过对民间歌剧的研究,能培育学生特有的文化观念与审美经验。

三、中国民族歌剧在高校声乐教学中应用的现状

(一) 教学模式单一

在传统的高校声乐教学中,所采用的教学方式相对单一,主要依赖于读谱视唱和反复练习。这种以教师示范、学生跟练为主的教学模式,虽然能够确保技术的准确传授,但过度的重复容易使学生感到单调乏味,增加了学习压力,甚至可能引发学生的抵触情绪,导致他们对歌唱的兴趣逐渐减弱。近年来,将中国歌剧艺术引入高校声乐教学的尝试逐渐增多。歌剧艺术的丰富内涵和多样形态,为学生提供了更广阔的艺术视野。然而,当前的教学方式却未能充分展现歌剧艺术的魅力。依然沿用的反复训练模式,以及课堂上单调的教学氛围,都可能影响学生的学习积极性,从而限制了歌剧艺术在高校声乐教学中的作用发挥。因此,需要在保持教学严谨性和技术准确性的基础上,不断探索和创新教学方式,以更加多样、生动、富有时代感的教学手段来激发学生对歌唱和歌剧艺术的兴趣,真正发挥歌剧艺术在高校声乐教学中的独特价值。

(二) 教学内容与课程设置需统一

中国的民族歌剧是一个比较漫长的发展与演变过程,并在长期的摸索中,相继出现了《江姐》《洪湖赤卫队》《小二黑结婚》等优秀的剧目,使我国的歌剧艺术呈现出一道亮丽的风景线。但是,从实际出发,把中国的民族歌剧艺术与高校的音乐教学结合起来,却没有多少的成功经历作为基础,这就造成了许多高校在融合的时候,与中国的歌剧音乐有着一定的联系,演唱的技法与中国的传统戏曲的演唱手法不一致,容易给人一种生硬的感觉,从而不利于课程的延续,也不利于教学效果发挥。

四、中国民族歌剧融入高校声乐教学中的实践路径

(一) 内容体现科学性

针对当前中国民族歌剧艺术融合度不足、课程体系与教学内容脱节等问题,在实际教学中,我们必须审慎

选择教材,将富有教育意义且艺术特色鲜明的中国民族歌剧作品融入课程之中。此举旨在有效拓宽学生的音乐视野,使他们能够深刻体验中国传统戏曲艺术的独特魅力。在题材选择上,我们拥有丰富多样的选择,如话剧《小二黑结婚》,以及改编自中国神话的戏剧《刘三姐》《屈原》等。此外,如《阿依古丽》等作品,生动展现了建国以来人们的生活变迁。应积极拓宽视野,使教学内容更加充实和丰富,以更好地满足学生的学习需求。

(二) 改善歌唱技巧

中国民族歌剧艺术与高校声乐教育相结合的一个关键的起点与焦点,它能让学生们在文化的浸润与滋润下,对其内心的情绪有一个更加深刻的认识,从而能够更容易地与之产生共振,从而更加积极地投身于教育培训之中。在促进这种融合的过程中,要注重对中国国家的戏曲艺术所蕴含的意识形态进行发掘,通过这部著作,让学生们能够更好地理解它所处的年代,对这个角色的个性特征和精神状态进行深刻的分析,从而让自己的情绪得到共鸣,将自己的情绪和技艺融为一体,让自己的作品得到最好地表现。就拿《江姐》这个例子来说,它是描写抗日战争期间顽强的共产党员对革命的执着和英勇奋斗的事迹为主题的,在教学过程中,要让学生们对这一作品的历史、时代有一个更加深刻的认识,让他们去想着怎样通过情绪和技法来表现人物的性格、心理变化等,使中国的民族音乐与歌唱教育相结合。

(三) 传统与现代相结合提升学生的理解

文化是中国民族歌剧艺术融入高校声乐教学的重要切入点和着眼点,通过文化的熏陶和滋养,学生可以更好地了解作品的内在情感,更快地产生共鸣,进而更为主动地投入到教学训练中。基于文化视角推动融合时,要重点挖掘中国民族歌剧艺术中蕴藏的思想内涵,引导学生透过作品了解歌剧创作的时代背景,深入揣摩人物的性格特点及心理变化,进而产生情感共鸣,情感与技巧合一,完美呈现作品。以歌剧《江姐》为例,作品主要描述了抗战时期不屈的女共产党员执着革命、英勇奋斗的故事,在教学中带领学生深入了解该作品的背景和年代,鼓励学生思考如何运用情感和技巧呈现人物性

格、心理变化等,从而实现中国民族歌剧艺术与声乐教学的融合。

(四) 拓宽教学途径提高学生的演唱能力

声乐技巧不仅涵盖基础技能,更是一个多元化的声乐艺术体系。它融合了歌唱、舞蹈、语言、现场表演和氛围营造等多个维度。学生需全面掌握这些技巧,并能在多变的环境中自如展现。声乐水平的提升与所在高校的教学水平和学科层次紧密相连,各院校间的声乐实力亦存在差异。因此,在实际歌唱教学中,应全方位、多层次地培养和精进大学生的歌唱能力。例如,高校可携手中国国家歌舞团,定期组织剧场观摩活动,丰富学生的艺术体验;同时,运用多媒体手段广泛搜集优秀的中国戏曲音乐作品,以拓宽学生的艺术视野。这意味着,音乐教学在歌唱技能的培养上提出了更高的要求。歌唱能力的训练不仅关注学员的爱好与能力,还涵盖品质塑造。此外,对于听觉、视觉乃至语言和情感等多方面的表达能力也提出了严苛的标准。在教学过程中,强调对学员基础素质的打磨,并致力于其整体素养的持续提升。

结语

总之,中国民族歌剧与高校声乐教学相结合,其主要表现为:一是通过对大学生进行科学、高效的音乐常识教育,使其具备较强的歌唱技能;在课程的内容方面,要注意将传统和现代化有机地联系起来;在教学手段上采用多元化的教学模式;只有如此,我们才能更好地为我们的国家和人民服务,更好地服务于我们的社会主义文明。在此过程中,要注重对大学生进行正确的美学教育,提高他们对本民族的优秀音乐作品的喜爱,以此来实现对中国传统文化的传承,推动社会的发展与进步。

参考文献

- [1]张丹.中国民族歌剧在高校民族声乐教学中的运用探析[J].戏剧之家,2021,000(007):47-48.
- [2]孙亚男,李娜.谈中国民族歌剧在高校舞台实践的重要性[J].戏剧之家,2021,000(005):48-49.
- [3]沈德鹏.关于中国民族歌剧对中国声乐教学影响的探究[J].音乐生活,2017(4):2.
- [4]张敏敏.中国民族歌剧实践在高校民族声乐教学中的运用研究[J].中国民族博览,2020(7):2.