

民族声乐演唱与舞台表演教学的融合研究

特日格力

新疆师范大学音乐学院

摘要：本文探讨民族声乐演唱与舞台表演在高等教育中的教学融合。通过分析当前的教学实践和挑战，展示如何通过综合课程设计、专业师资队伍建设和学生表演实践及持续评估和反馈机制，有效地融合这两个领域。这种融合教学能够促进学生全面技能的发展，提高学生的艺术表现力和文化理解能力，同时为传统文化的传承与创新提供支持。

关键词：民族声乐演唱；舞台表演教学；融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.08.093

引言

在当代教育中，民族声乐和舞台表演的教学通常被视为两个独立的领域。然而，随着教育多样化和跨学科学习需求的增加，这两个领域的教学融合成为提升教育质量和学生实践能力的重要策略。通过将民族声乐演唱与舞台表演融合，能够丰富学生的学习体验，还能加深学生对民族文化的理解和欣赏，培养具有创新能力和高度文化素养的艺术人才。

一、民族声乐演唱与舞台表演教学的融合现状

民族声乐演唱与舞台表演的教学融合目前正处于一个不断发展和探索的阶段。在多数艺术院校和教育机构中，这种融合主要表现为课程设计上的创新和教学方法的多样化。传统上，声乐和舞台表演被视为两个相对独立的领域，但近年来，教育者开始重视这两者之间的相互影响和协同效应。为适应现代表演艺术的复合型人才需求，许多教育机构已经开始实施包括声乐技巧、舞台动作、表演表达等内容的综合课程。这些课程旨在提升学生的整体表演能力，不仅限于声音的训练，还包括舞台表现力的培养和情感的传达。例如，一些课程中会结合传统民族音乐的演唱技巧与身体语言、舞台互动等元素，使学生能够更好地理解和表达音乐作品的情感和文化内涵。随着多媒体技术的应用，现代舞台表演教学中也加入了更多的视觉和声音技术，如虚拟现实、增强现实等，这些技术的使用增强表演的吸引力，也提高教学的互动性和现场感，进一步促进声乐与舞台表演的深度融合。然而，这种融合的教学模式仍面临一些挑战，如师资力量的跨领域专业性不足、教学资源的整合问题以及传统教学观念的限制等。尽管存在这些挑战，民族声乐演唱与舞台表演的教学

融合仍显示出积极的发展趋势，预示着未来艺术教育领域的创新方向。

二、民族声乐演唱与舞台表演教学的融合机遇

民族声乐演唱与舞台表演教学的融合提供一种全新的艺术教育模式，它打破传统教学的界限，为学生提供一個多元化和综合性的学习平台。这种教育模式培养学生的多种艺术技能，更重要的是，它促进学生对民族文化深层次的理解和表达。首先，这种融合教育模式通过结合声乐技巧和表演艺术，使学生能够在演绎民族音乐作品时，更全面地展现作品的情感和文化内涵。例如，在学习某个民族的传统歌曲时，教师会引导学生探讨歌曲的历史背景，理解其文化意义，并通过身体语言和表情来加强歌曲的表达力。这提升学生的艺术表现力，也加深学生对本民族文化的认同和尊重。其次，融合教学模式通过引入现代教育技术和创新教学方法，如互动式多媒体和虚拟现实技术，使教学过程更加生动有趣，提高学生的学习效率和参与度。这种技术的应用使得复杂的舞台表演技巧更易于学习和理解，同时也为学生提供在虚拟环境中尝试和实践的机会，从而在安全的环境中犯错和学习。这种教学模式还鼓励学生进行创新和实验，推动传统艺术的现代化转型。在课程中，学生被鼓励将传统元素与现代艺术形式结合，创作出具有创新性的表演作品。这种创新丰富学生的艺术创作经验，也为民族艺术的传承和发展开辟新路径。最后，民族声乐与舞台表演的融合教学为学生的职业发展提供更广阔的舞台。学生通过这样的教学模式，能够在国内外艺术领域中找到自己的位置，还能成为民族文化传播的使者，促进不同文化之间的交流与理解。总而言之，民族声乐与舞台表演的融合教学为学生提供丰富多彩的学习体验，更是

一种有效的文化传承与创新方式，它极大地丰富学前教育的内容和形式，为传统艺术的传承和发展提供强有力的支持。

三、民族声乐演唱与舞台表演教学的融合挑战

（一）教学融合的资源 and 设施限制

教学融合的资源 and 设施限制是实施民族声乐与舞台表演教学融合面临的主要挑战。多数教育机构在资源配置上存在困难，尤其是那些需要特定空间和专业设备的教学活动。例如，有效的声乐教学需要良好的音响设备来保证声音质量，还需要隔音良好的教室以免干扰；而舞台表演则需要足够的空间以及相应的舞台设施和照明系统来模拟真实的表演环境。融合这两种艺术形式的教学更是需要灵活多变的空 间设计，以适应从单纯的声乐演唱到完整的舞台剧表演的多样化需求。这些要求在资金紧张或空间受限的学校中很难得到满足。缺乏足够的资金支持，学校难以购置和维护高质量的专业设备；空间限制则导致学生无法充分练习舞台移动和表演布局，从而影响表演教学的效果。

（二）教师专业能力的多样性需求

融合民族声乐演唱与舞台表演教学的实施面临的一大挑战是对教师专业能力的多样性需求。这种教学模式要求教师要精通音乐理论和声乐技巧，还必须具备舞台表演的知识和实践经验。这样的跨领域专业能力对教师的教育背景和职业发展提出较高要求，而具备这些综合技能的教师在现实中是相对稀缺的。教师需要能够指导学生如何将声乐技巧与舞台表现力结合起来，处理从歌曲解读到角色扮演、从音乐节奏到舞台动作的各种教学内容。学生还需能有效地传授如何在保持声音美感的同时，进行舞台上的空间利用、表情管理和与观众的互动等技能。由于这些专业技能通常涉及不同的学科和领域，教育机构需要在教师培训和职业发展方案中加大投入，提供跨学科的培训课程，以帮助教师获得必要的多领域技能。同时，合理的激励机制和职业晋升路径也是吸引和保留此类教师的关键策略。这需要教育机构与行业内的其他文化艺术组织合作，共同开发符合教育目标的专业发展计划，以支持教师的持续学习和专业成长。

（三）课程设计和评估标准复杂性

在民族声乐演唱与舞台表演教学的融合中，课程设计和评估标准的复杂性构成一大挑战。创建能够同时培养学生声乐技能和表演艺术能力的综合课程需要在教学

内容、教学方法以及评估系统上进行创新。这种课程需要同时覆盖声乐的技术细节和舞台表演的表现力，同时还需考虑如何有效结合这两者，以促进学生全面发展。评估标准的设计尤为关键，需要精确地反映学生在声乐和表演艺术方面的技能和进步。这要求评估方法能够综合考量学生的音乐理解、声音控制、表达能力及舞台互动等多方面能力。评估体系还需公平地处理不同学生的表现差异，确保评价标准既全面又具有针对性。

四、民族声乐演唱与舞台表演教学的融合路径

（一）综合课程开发与实施

民族声乐演唱与舞台表演教学融合中，综合课程的开发与实施扮演着十分重要的角色。这种课程设计教授学生民族声乐的传统技术，如发声方法、吟唱技巧及曲艺表达，还涉及舞台表演的多个方面，包括肢体语言、舞台运动与表情管理。例如，教师可以设计一个课程，结合某个民族的传统歌曲与相应的舞蹈动作，使学生在 学习歌曲的同时，也通过身体动作来表达歌曲的情感和文化背景。为让这种教学模式更具吸引力和效果，教师可以组织一系列工作坊和实战演习，如模拟演出和角色扮演。通过这些活动，学生能够实践声乐技巧和表演技能，还能在实际操作中深化对声乐与表演融合的理解。这些课程还应该包括批判性思考和创造性表达的 训练，鼓励学生探索并创作融合民族元素的现代表演作品，以此培养学生的创新能力和艺术感知。通过组织校内音乐会或与本地社区及文化节活动的合作，学生可以获得实际的演出机会。这增强学生的舞台经验，还有助于推广和保存民族文化，增强学生的文化自信和表达能力。这样的实践活动使学生能够在真实环境中测试和展示学生的技能，同时为观众提供丰富的文化体验，促进文化的传承和创新。

（二）专业师资队伍的建设

在民族声乐演唱与舞台表演教学融合的路径中，专业师资队伍的建设十分重要。这一策略涉及聘请具备声乐和舞台表演专长的教师，或者组织由不同专业背景的教师组成的跨学科团队来共同授课。通过这种方式，可以确保教学内容的丰富性和专业性，同时为学生提供从多个视角了解和学习民族声乐与表演艺术的机会。例如，一个理想的教师团队包括一位专门教授民族声乐的音乐教师，一位舞蹈导师，以及一位戏剧导演，学生可以联合设计课程，确保课程内容既能培养学生的音乐能力，

也能提高学生的表演技巧和舞台呈现能力。这种跨学科的教学模式可以增加课堂的互动性和实践性,使学生能够在实际操作中更好地融合理论与实践,加深对艺术表达的理解。学校可以定期组织师资培训和工作坊,促进教师之间的知识交流和教学方法的更新,鼓励学生探索新的教学技术和艺术创新,以适应不断变化的教育需求。通过这些措施,可以有效地提升教学质量,使教育成果更加符合当代教育的需求。

(三) 学生表演实践与展示

在民族声乐演唱与舞台表演教学的融合过程中,提供给学生的表演实践与展示机会对于学生技能的磨炼和自信的建立十分重要。例如,通过参与大型的校园内外音乐会和戏剧演出,学生能展示自己的演唱和表演技巧,还能学习到如何在实际的舞台环境中与其他演员协作,并处理现场可能出现的各种突发状况。学生还可以参与到社区的文化活动中,如为社区中心或地方庆典演出,这些经验使学生能够接触到更广泛的观众群体,理解不同观众的反馈和需求。为进一步加强这种实践经验,教育机构可以与专业剧团或音乐团体建立合作关系,定期安排学生参与专业的制作过程。例如,学生可以参与到专业歌剧的制作中,从选角、排练到最终的公开表演,全程参与这些专业活动。这能提升学生的专业技能,还能帮助学生建立行业联系,为将来的职业发展打下基础。学校也可以定期举办创新实验工作坊,鼓励学生自行编排和执行小型的音乐剧或独立的表演项目。在这些工作坊中,学生可以自由地探索结合传统民族音乐与现代表演艺术的可能性,尝试将电子音乐、现代舞蹈等元素融入传统表演中,这种跨界的艺术创作过程极大地丰富学生的艺术视野和创作能力。通过这些丰富多样的表演实践,学生能够深化对艺术的理解和表达,还能在真实的表演中不断调整和优化自己的技巧,为未来在艺术和文化领域中的职业生涯做好充分准备。

(四) 持续评估与反馈机制

建立有效的持续评估与反馈机制在民族声乐演唱与舞台表演教学的融合中是十分重要的。这种机制应包括从教师、同行乃至行业专家的多方评估,以全面监控和提升教学质量和学生的学习成果。教师应定期收集学生的反馈,了解学生对课程内容、教学方法和学习资源的满意度及其学习难点,以便及时调整教学计划和策略。例如,通过问卷调查、一对一访谈或开放式讨论会来评估学生对特定项目的反应和学习体验。同行评议,即让

教育同行互相访问并评估彼此的课程,可以引入新的教学观点和方法,提高教学的创新性和效果。这种互评不仅限于学校内部,也可以扩展到其他教育机构之间,以促进更广泛的教学经验分享和专业成长。与行业联系密切的反馈对于课程的相关性和实用性十分重要。通过邀请行业专家评审学生的表演和项目,为学生提供实际工作环境的评估,也使教学内容保持更新,符合行业标准和需求。通过这种持续的评估和反馈机制,教学活动可以更加贴近学生和行业的需求,同时教师和教育机构也能在持续自我改进中取得成长。这样的策略确保教学质量的持续提升,同时也优化学生的学习体验和成果。

结语

综合民族声乐和舞台表演的教学是艺术教育领域的创新尝试,更是对学生综合能力培养的重要贡献。通过实施上述策略,教育机构可以有效地解决融合过程中存在的挑战,为学生提供一个充满挑战和机遇的学习环境。这种教学模式的成功实施,将促进学生的全面发展,为学生将来在艺术和文化领域的职业生涯打下坚实的基础。同时,这也有助于传承和发展民族文化,增强社会的文化自信和多样性。

参考文献

- [1] 全胜男. 豫剧元素在民族声乐作品《黄河渔娘》中的运用与演唱实践 [D]. 信阳师范学院, 2023.
  - [2] 吴函豫. 湘剧《李贞回乡》中民族声乐演唱技巧运用 [D]. 武汉音乐学院, 2023.
  - [3] 李雯靓. 从艺术共通性谈民族声乐唱法对戏曲唱腔的借鉴与运用——以豫剧唱段《谁说女子不如男》为例 [J]. 乐府新声 (沈阳音乐学院学报), 2022 (03): 114-118.
  - [4] 杜子涵. 试论民族声乐演唱对京剧唱腔的传承与借鉴 [D]. 天津音乐学院, 2022.
  - [5] 林学君. 京歌音乐艺术在舞台演唱中的运用 [D]. 南昌大学, 2022.
  - [6] 李丽. 声乐表演中的意境构成探究 [D]. 辽宁师范大学, 2022.
  - [7] 杨博艳. 简析民族声乐演唱中舞台表演艺术的美学意义及表达 [J]. 戏剧之家, 2019 (07): 69.
- 作者简介: 特日格力, 1991年10月, 女, 蒙古族, 内蒙古通辽人, 讲师, 硕士研究生, 研究方向: 民族声乐演唱。