

新文科背景下民族音乐高校活态传承研究*

朱燕聪

(湖南人文科技学院 湖南娄底 417000)

摘要: 中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”，而民族音乐是中华优秀传统文化中非常重要的一部分，其所蕴涵的核心思想理念、中华传统美德、人文精神等对大学生的影响是巨大的。在新文科背景下，普通高校应当切和当前实际引导学生主动吸收、勇敢表达、积极践行民族音乐文化的“守土职责”。本文以声乐演唱课程为例，阐述如何在课堂教学、舞台实践、教学改革、创新发展等方面开展民族音乐的活态传承，逐步提高学生的演唱能力、文化传承能力和创新能力。

关键词: 新文科 民族音乐 高校 活态传承

中图分类号: G642 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.49.082

2020年11月，由教育部新文科建设工作组主办的“新文科建设工作会议”在山东大学举办，会议发布了《新文科建设宣言》，指出新文科就是文科教育的创新发展，实施新文科的落脚点在于培养知中国、爱中国、堪当民族复兴大任的新时代文科人才^[1]。在新的历史起点上，推进社会主义文化强国建设，需要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。对于高校声乐教师而言，不断增强民族音乐特别是经典音乐的生命力和影响力，尽己所能地铸就中华文化新辉煌是当下的首要任务。

一、新时代高校民族音乐教学现状

在中华大地上有着丰富的音乐养料，这些流淌于华夏儿女血液中的音符，行走于民族民间的旋律，凝聚成了一股实现中华民族伟大复兴的力量源泉。民族音乐经历了时间的沉淀，见证了祖国崛起、发展和繁荣，但21世纪后在经济全球化，欧美流行音乐、新时代快餐音乐、口水音乐、网络神曲的冲击下，民族音乐发声的机会越来越少，大学生普遍认为民族民间音乐“土”“旧”“不接地气”，在唱法、声音色彩、风格呈现、艺术表现上的多样性越来越少见，唱成千人一面的现象屡见不鲜，这是一个值得音乐界深思和反思的问题。

传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。而目前民族音乐文化断层已经成了不争的事实，普通高校的音乐院系作为音乐教师和音乐人才培养的主要阵地，在不同音乐文明互鉴的基础上，取其精华，求同存异，和而不同，实现东西文明的平等对话，

恢复民族音乐教学的主体地位，尽可能还当前参差不齐的音乐社会环境一片净土，功在当代，利在千秋。因此，指导学生用民族基因、民族风格、民族语言、民族韵味展现中华风骨，传唱属于中国的“风雅颂”之歌，势在必行。

二、高校传承民族音乐的思路

传承民族音乐的重要性及充分发挥它在声乐演唱中的优势已形成了共识，为研究提供了内容和素材，可以在以下几方面深化：第一，如何发挥声乐演唱课程在音乐学专业中的担当作用，承担传承民族音乐的主力军作用。第二，如何做到吸收外来，不忘本来，充分吸收意大利美声唱法的长处，将所学的科学发声技巧运用到不同类型、不同风格、不同语言的民族歌曲演唱中。第三，如何既满足社会需求，又能结合教学实际，既让老师有信心教唱，又让学生有兴趣歌唱，从而提升教学的亲和力、针对性、时效性和学生课堂的存在感、获得感、幸福感。第四，传承民族音乐很重要，发展创新更是新时代赋予音乐工作者的使命，如何既聚焦当下，创新教学新形式、新方法、新途径，还能满足当代大学生审美需要，坚定民族的就是世界的，这些都是值得深入探究的。

三、新文科背景下民族音乐高校活态传承实施路径建议

声乐演唱课程是音乐学专业的必修课和主干课程，以训练学生运用科学发声方法进行演唱为重点，集歌唱的技巧训练、理论讲解、歌曲演唱和艺术实践等为一体，指导学生最终走向舞台表演。接下来主要从课堂教学、舞台实践、教学改革、创新发展等方面展开民族音乐的活态传承探究。通过

*本文系湖南省普通高等教育教学改革研究项目研究成果(项目编号:HNJG-2021-1002);2022年度湖南社会科学成果评审委员会项目阶段性研究成果(项目编号:XSP22YBC089);2022年湖南人文科技学院课程思政研究课题研究成果(编号:RKSZY2207)。

课程的学习和艺术实践,深化所教歌曲的主题内容、音乐特征、情感层次和文化内涵,引导学生尊重、热爱“家门口”的文化,保护、传承、创新文化基因,培养学生建设中华民族共有精神家园的使命感和责任感。

1. 课堂教学

(1) 揭示民族音乐的价值源泉,强化学生民族音乐认同感

声乐演唱课程是为培养德才兼备的基层音乐工作者和中小学音乐教师做铺垫,从而发挥好文化传承的纽带作用,实现高校立德树人。对于学生而言,弄清楚课程是学什么的,为什么要这样学,学来做什么很重要。在倡导新文科教育和坚定文化自信的今天,特别是在美声唱法的长期熏陶下,教学只关注到声乐技巧的传授是远远不够的,更应该挖掘音乐背后的文化内涵和艺术特征。从歌曲的历史文化、审美原则、艺术特色、精神追求以及民族的生活习惯、语言特征、音乐风格等方面切入,引导学生将知识、文化和歌唱技能有机融合,在理解民族歌曲独特精神内涵的基础上,强化学生对歌曲的价值认知。

(2) 突出地域性和特色性教学,坚定民族音乐文化主体地位

学科导向、问题导向和产出导向是新文科相比较传统文科最大的不同。基于以往民族歌曲引入声乐演唱教学针对性不够、持续性不长而导致有效性不强的问题,在课程设置上应与时俱进,因地制宜,在保持民族歌曲教唱的同时,开设富有特色的声乐课程,有意识地加大了地方民族声乐作品演唱的广度、力度和深度。例如,福建泉州“南音”的普及,内蒙古艺术学院的长调、呼麦、阿拉善民歌进课堂,新疆艺术学院创办音乐表演专业木卡姆表演方向等都是民族音乐学院传承新模式,形成了鲜明的地域特色。再如湖南人文科技学院将湖南花鼓戏、新化山歌、湘剧、杖头木偶戏引进了校园,特别是2021年起,学校音乐舞蹈学院把花鼓戏和湘剧引入了课堂,邀请当地有影响力的传承人来现场上课,每个学期进行考核和汇报演出,收到了很好的效果,并举办了2期周末剧场杖头木偶戏进校园活动,大大推动了地方剧种在年轻人中的传播与传承,目前已成为校园文化的新潮流。地方性音乐文化是连接课堂与学生的有效纽带,首先能快速调动学生演唱的积极性,丰富教学内容,拓宽民族音乐传承途径;其次,让中国传统音乐文化的多样性生存与发展多了一份保障,增强了学生用实际行动服务地方文化传承发展的能力,是一件一举多得的美事。

(3) 协同与共享,有效利用现代化媒介

教师开展课程教学关键是指导学生解决想知、未知和能

知的事情,促进学生成长和成才。大多数当代大学生是“互联网原住民”,学习能力强,接受新事物快,对课堂教学有期待,但获取信息量庞杂,学习行为碎片化,缺乏质量甄别。因此,教师应提升信息化素养,引导学生合理利用现代媒介和网络技术,坚持线上与线下、系统性与代表性、普及性与拓展性、学术性与趣味性兼顾的原则构建课程新知,借助智能教学工具实现教学成效数据的收集与分析,促进学生演唱能力的提升。例如:在经典歌曲《我爱你,中国》的演唱教学中,学生欠缺对歌曲内涵的深刻理解和情感层次的精准把握,演唱浮于表面,教学设计采取“激趣—感悟—实践—创造”的方式,激发学生“探究式学习”,逐渐体会海外游子对祖国逐层递进的深情。教学中利用图片、音频、视频和现代教学(中国大学MOOC、抖音、视频号、公众号、喜马拉雅等)手段拓宽知识获取途径,分析、聆听名家名师演唱案例,促进学生在轻松、融洽的学习氛围中感受祖国之爱,表达祖国之爱,传播祖国之爱,收到了意想不到的教学效果。

(4) 交叉与融合,实现跨学科之间的契合

为了进一步贯彻教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》中艺术类专业课程要求,引导学生立足时代,寓歌曲中蕴含的核心思想理念、中华传统美德、政治认同、家国情怀于知识传授与专业能力培养之中,实现以美育人、以美树人、以美化人。传播传统文化、弘扬爱国情怀、讲好中国故事成了声乐演唱课程永恒的主题。例如,古诗词艺术歌曲《花非花》侧重表现人的内心世界,教学时可以从全局进行把握,不仅要引导学生理解歌词的文学性,把握歌曲曲调的艺术性,而且更要符合演唱的审美逻辑。歌曲只有短短四句26个字,却将伟大诗人对即将逝去的美好的人和事的怀念和惋惜之情表达得淋漓尽致,蕴含着一种淡淡的忧伤,演唱时引导学生符合歌曲的文学和声音审美,不能唱爆或者唱火了,采用半声或者弱声演唱。通过知识交叉与融合,让学生熟悉每一个乐段,每一个乐句,每一个歌字的价值意蕴,通过头脑风暴引发学科之间的碰撞和思想的共鸣,从而增加教学趣味性和思政沁润行,达到了春风化雨、润物无声的效果。

2. 舞台实践

学习声乐的过程是培养学生构建自身“乐器”和使用身体这件特殊乐器提高演唱能力的过程,实践性非常强,仅靠课堂上的四十五分钟是远远不够的。教师要用榜样力量、人格魅力和实际行动启发学生脚踏实地练好基本功,当耐得住寂寞的练习生,才有机会去拥抱舞台和梦想。除课堂教学

外,教师鼓励学生参加各类声乐比赛,举办个人音乐会,利用大型节日举行有意义的民族文艺活动都能为民族音乐文化入脑、入心、入行提供了扎实的保障。学生在持续的学、唱、演过程中“探究式学习”“沉浸式感受”“激情式演唱”,逐渐树立勇攀艺术高峰的奋斗意识,为中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

3. 教学改革

落实民族经典音乐高校活态传承需要一个长期的过程,任重而道远。当前,我国音乐教师教育专业长期存在教学模式与人才培养目标发展不均衡的情况,在专业性与职业性培养的统筹协调方面显现出明显不足^[2]。教学内容与社会需要脱节,学生学业获得感和成就感较弱,因此,开展脚踏实地的教学改革非常有必要。

首先,构建一支专业功底扎实、有情怀、有思想的师资队伍。如果教师主动吸收、勇敢表达、积极践行文化的“守土职责”,营造保护、传承、发展、创新民族歌曲的良好环境,学生就会在耳濡目染中效仿。其次,课堂是教学的主阵地,而教学内容又是教学的生命线。因此,力图教学内容有温度也有深度,教学方式有意义也有意思,教学效果有影响也有回响,将赋予民族歌曲更多的生命力和画面感。再次,以任务驱动激发学生潜能,努力追求两性一度的金课标准,虽然极大地考验教师的教学能力和学生的专业功底,但只要有心,通过一系列有设计的讲授、演唱实践和情景演绎,学生也能大胆应对挑战,满足社会对人才的高阶要求。最后,在保持民族歌曲演唱的共性基础上,突出个性化演唱设计和艺术表达,鼓励学生用民通、美通的唱法演唱,加入喜欢的潮流元素,形成知识有效融合和蜕变,与时俱进地培养学生的创造性思维和演唱创新能力。

4. 创新发展

新文科背景下,民族音乐高校活态传承,可以从强化传承意识、革新教育教学方法、深入歌曲理论研究、强化课堂课外实践来落实,不断为学生提供开拓学业发展的平台,展示艺术价值的机会,在舞台上收获自信和前进的动力。具体有如下建议:

(1) 建设经典教学案例库

构建覆盖面广、类型丰富、层级递进、相互支撑的教学案例体系,促进声乐教师对教学过程的多维度思考,为声乐这门“看不见摸不着”的艺术在教学上提供更多的“可视性”和可操作性,丰富教学内容和形式,促进学生发散性思维和

知识内化,为培养知中国、爱中国、堪当民族复兴大任新时代文科人才创造更多的可能性。

(2) 构建多对“N”师资互助模式

多对“N”师资互助体系是指多位老师以各自的学生为基础,形成互帮互助地为其他教师N位学生(一位或者多位)客串上课、指导、排练的形式,取长补短,相互交流,共同进步。改变以往声乐课单一的教学模式及师傅带徒弟一带到底的弊端,充分发挥教师各自的所长和集体的智慧,通过多位教师从不同的层面对学生进行指导,使得民族声乐教学能够保持发展的活力和影响力。

(3) 搭建“校企”双赢的合作运行机制

根据社会对声乐人才的需求及专业发展的规律特点,不断创新教学模式、搭建艺术实践平台、设法拓宽校企合作途径,学生融入企业实习、见习和艺术表演;教师融入企业挂职、进修、培训;教师将教研科研融入企业,为其音乐创作、排练等,真正实现“产教整合、校企协同”的人才培养模式,建立起“校企”双赢的可持续发展合作运行机制。多管齐下,发挥讲台、舞台和艺术实践的协同作用,努力提高人才培养质量,注重学思结合,完成学生知识传授、能力培养、价值塑造、从感性认识到理性行动的良好过渡。

歌言志,歌传情,作为新时代新文科背景下的声乐教师,有责任和使命为传承中华民族音乐文化尽一份绵薄之力,让学生从优秀文化中汲取营养,最后又回归到这片深沉的土地。一个具有高水平欣赏能力的社会环境往往能造就一些杰出的作曲家和表演艺术家,周而复始,优秀作品源源不断被创造,经典的作品被永恒传承。多年以后,在音乐教育的良性繁衍中,世代中华儿女将受到美的享受、精神的愉悦和理性的满足,思想得到启迪、滋润和升华,意义巨大。

参考文献

[1] 齐易.“新文科”背景下的中国传统音乐学校传承体系建构刍议[J].中国音乐学,2022(01):81-85.

[2] 杨瑞.高师声乐教育的理论与实践[M].北京:人民出版社,2012.

作者简介

朱燕聪(1983—),女,汉族,湖南人文科技学院,副教授,研究方向:声乐教育,音乐教育。