

戏曲在民族声乐教学中运用分析

王婉婉

(濮阳职业技术学院 河南濮阳 457000)

摘要: 本文简单介绍了戏曲和民族声乐之间的联系,并以此为切入点,从表现手法、戏曲唱腔、演唱技巧、表演形式、教学方法、专业团队等多个方面分析和研究了将戏曲融入民族声乐教学中的策略和方法,阐述了戏曲在民族声乐教学中的运用。在此基础上,本文探讨了在民族声乐教学中运用戏曲的重要意义。希望本文可以为相关人士带来帮助和借鉴,推动戏曲行业和民族声乐教学的进步。

关键词: 戏曲 民族声乐 声乐教学

中图分类号: G712 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2023.10.183

引言

戏曲艺术在长时间的发展和演变过程中沉淀了大量的底蕴和精华,形成了独有的艺术风格和完善的戏曲体系,在中国艺术发展史上有着重要地位。民族声乐在形成和发展的过程中受到了戏曲艺术的影响和熏陶,与戏曲艺术有着一定的共通之处。在民族声乐教学中运用戏曲,可以帮助教师和学生快速达成教学目标。因此,相关人士需要研究戏曲在民族声乐教学中的运用策略和方法。

一、戏曲与民族声乐的联系

第一,戏曲和民族声乐均从中国历史悠久、底蕴深厚的优秀传统文化中脱颖而出,有着丰富的历史文化和艺术底蕴^[1]。

第二,在作品内容方面,戏曲和民族声乐将创作重心放在了文化遗产、物质资源和精神文明方面,通过一个个真实或虚构的作品和故事情节塑造观众的内心世界和思想精神,有着一定的教育意义和作用。

第三,戏曲和民族声乐的演唱技巧相通。在表演时,戏曲和民族声乐主要通过真声演唱,在恰当的位置辅以假声的运用,使整个作品的层次更加丰富。另外,戏曲和民族声乐在发声时都会采用气沉丹田的方式,注重字正腔圆,要求将内容清晰地传达给表演场地内每一位观众的耳中。在音域方面,二者均追求明亮清晰的音域,这一要求也是为了表演者能够更加清晰地表达。

第四,戏曲和民族声乐有着浓厚的地域特色。在发展过程中,戏曲和民族声乐都会大量借鉴当地的传统文化和特色,形成独特的韵味。如戏曲有按照地域特色和发展起源划分的豫剧、越剧等,陕北民歌豪爽大气,体现了黄土高原的雄壮,新疆地区的民歌则有着浓厚的异域风情。

第五,戏曲和民族声乐有着强大的艺术表现力,均能够

通过舞台、布景、音响、灯光、道具等给予观众强烈的视听冲击。

二、将戏曲融入民族声乐教学的策略和方法

随着教育事业的发展,越来越多的教师认识到了戏曲对民族声乐教学起到的重要作用和影响,并采取了一系列的措施。但是大多数教师在使用戏曲开展教学时流于表面,没有深入发掘戏曲的内涵,对戏曲的挖掘和运用较为浅层,没有充分发挥戏曲的作用。另外,在教学方法和师资力量方面也存在缺陷。为了实现民族声乐教学的高质量发展,相关人员需要深入研究戏曲在民族声乐教学中的切入点和落脚点,丰富教学方法,扩大师资建设。

1. 借鉴戏曲表现手法

(1) 戏曲板式

戏曲板式有着多种表现形式,包括但不限于导板、原板、快板、慢板、散板等^[2]。不同的板式作用不同,在戏曲作品中的运用和占比也不尽相同。戏曲板式的安排和设置有着一定的随机性,并没有过多受到规则的束缚和约束。合理运用戏曲板式可以推动剧情发展、增加层次变化、渲染艺术氛围、刻画人物形象等。教师可以将戏曲板式的上述作用延伸到民族声乐教学当中。教师在民族声乐教学过程中可以吸收戏曲板式及其变化的相关知识,增加民族声乐的表现力,使民族声乐的层次更加丰富多变,能够更好地抒发感情。

(2) 戏曲叙唱

叙唱是戏曲艺术重要的艺术手段之一,有着强大的表现力。在戏曲表演中,演唱者会利用戏曲旋律的起伏和变化展现人物特色、表达思想感情、推进故事情节,也为观众提供了视听冲击。教师在民族声乐教学中运用戏曲,可以借鉴戏曲中的叙唱手法,培养学生的艺术表现力,激发学生的灵

性,提升学生的专业素质和能力。

2. 学习戏曲艺术唱腔

(1) 唱腔素材

戏曲种类繁多,有着丰富的资源积累和沉淀。在长时间的发展演变和社会实践的检验中,戏曲大多已经形成了较为成熟完善的体系,这为民族声乐教学提供了丰富的教学素材。

教师可以选择当地较为著名的地方戏曲类型作为教学内容,利用学生较为熟悉或比较容易理解的戏曲唱段进行民族声乐教学。在此基础上,教师也可以选择各大戏曲类型的代表性剧目,让学生学习和感受不同唱腔的发声技巧、表达方式、情感传递等,在接触各种戏曲表演形式时丰富自身对演唱、发音等表演元素的理解和感悟,提升民族声乐能力水平。

(2) 润腔形式

润腔是戏曲的专有名词,意为演唱者在表演过程中受戏曲作品情感色彩影响而展现的腔调。润腔与戏曲板式一样,都能够提升戏曲作品的层次,为观众提供更加形式多样的唱腔和听觉感受。

民族声乐教师可以向学生传授简单的润腔技巧,并鼓励学生将简单的润腔应用在民族声乐作品中,通过这种方式增加民族声乐的韵味。

(3) 行腔技巧

戏曲演员在表演之前需要积蓄能量,在表演过程中利用气息释放能量,实现演出效果的完美呈现。教师在开展民族声乐教学时可以借鉴这一方法,锻炼学生曲腔融合的能力。例如,教师可以让学生学习《牧歌》中的连腔技巧,将戏曲与民族声乐融合,提升学生利用声音塑造场景的能力。

3. 练习戏曲演唱技巧

民族声乐教师在锻炼学生的演唱技巧时,可以将戏曲的演唱技巧引入课堂,借鉴戏曲的发声方式和戏曲表演者对音域音色的控制技巧,帮助学生更好地掌握民族声乐的发声方式和技巧。例如,戏曲演员的高音技巧可以与民族声乐的高音演唱融会贯通。

戏曲表演要求表演者吐字清晰、字正腔圆,将每一句唱词精准送到每一位观众的耳中^[3]。为了实现这一目的,戏曲表演者会训练咬字和吐字。民族声乐表演同样需要清晰表达,教师可以将戏曲艺术的训练方法融合到民族声乐教学当中。戏曲艺术在分析汉字字头、字腹、字尾各个结构的发声特点之后,根据戏曲作品情感色彩的不同划定了五种吐字方式,分别是崩、打、粘、寸和断。教师可以将这五种吐字方法的技巧传授给学生,并向学生讲解不同吐字方法的适用场

景和情感色彩。

另外,在吐字发音方面,教师应该将戏曲演唱方式渗透到民族声乐教学中。教师可以训练学生的发音口型,通过纠正学生的口型使学生能够发对字音,在演唱中将每一句词准确传递给观众,便于观众理解民族声乐作品背后的文化内涵。

在教学过程中,教师可以为学生播放《牧羊曲》和《茉莉花》,这两首曲子在演唱时均借鉴了戏曲的发声方式,运用了戏曲表演的吐字技巧。教师可以让学生体会这种咬字和发音为歌曲意境带来的塑造和渲染作用,分析具体的吐字方式,提高民族声乐水平。

4. 传承戏曲表演形式

(1) 形体语言

戏曲艺术非常注重表演者的形体姿态和肢体语言,对戏曲表演者有着严格的要求。在严苛的训练之下,戏曲表演者的姿势优美、形态优雅,通过表演者的形体语言可以充分表达人物特色和思想情感,也在一定程度上辅助了唱段语言的表现,起到了推动情节发展的目的。

将戏曲艺术与民族声乐教学结合起来,教师一定要重视形体语言的表达和训练。表演者的仪态符合表演情境、形体语言表现力强,将会使民族声乐表演的层次得到提升,有利于传达作品内涵和思想感情。

在民族声乐教学过程中,教师要着重提升学生的心理素质,帮助学生克服舞台表演的紧张感,引导学生适应舞台和表演氛围。在此基础上,教师可以训练学生的肢体动作和表演仪态,使学生在表演时可以兼顾声音和动作,从而提升民族声乐表演的整体质量和水平。

教师可以设计简单的舞台动作,用身段、手势、眼神、表情等方式侧面展现人物形象,使民族声乐表演更加灵动和传神。

(2) 情感表达

戏曲艺术十分关注情感的传递和表达,民族声乐教师也应该学习这一特点,在教学过程中引导学生体会民族声乐作品的思想情感,并将自身的理解和感悟融入表演中,向观众传递情感,通过演绎和表达实现情感的共通,为观众营造演出氛围。

5. 丰富戏曲教学方法

(1) 编写戏曲唱段教材

教材的编写可以提升民族声乐教学的质量和水平,使民族声乐教师在教学过程中运用戏曲时能够更加得心应手,在

最大程度上保证戏曲和民族声乐教学的契合度。

在编写教材时,教材编写组应该尽可能选择知名度较高、传唱范围较广、学生比较熟悉的戏曲唱段,这样可以降低学生的理解难度,帮助学生快速掌握戏曲的相关内容,为民族声乐教学提供辅助。教材编写组可以选择朗朗上口的唱段,降低学生的学习难度,也可以实现戏曲唱腔和民族声乐的结合。目前许多教材编写组都会将选段重点放在独唱选段上,除此之外,教材编写组还可以广泛收集重唱、对唱等形式,增加戏曲在民族声乐教学中的角度和方式,从多个层面锻炼学生的民族声乐技巧。另外,教材编写组也需要考虑到戏曲的思想感情和教育意义,避免向学生传递错误的价值观念。

(2) 拓宽戏曲表演形式

教师可以将教学视角从民族声乐教学扩展到音乐学、作曲、古典乐器、西洋乐器等多个专业,通过不同的专业角度为民族声乐教学和戏曲教学方法提供新的教学思路。

在演出时,学生应该准备相应的服装、道具、布景、音乐、灯光等,营造演出氛围,尽可能贴合人物形象和规定情境,加深理解。

(3) 使用信息技术手段

教师可以在互联网大数据平台上收集教学资料,利用多媒体设备播放音频、视频等资料,让学生近距离感受戏曲的魅力,将相关技巧迁移到民族声乐学习中,提高民族声乐学习水平和熟练度。

6. 组建专业教学团队

目前各大高校中的民族声乐教师大多为声乐专业出身,缺少专业的戏曲理论知识和表演实践。并且,教师对戏曲在民族声乐教学中的运用认识不足。为此,各大高校和相关部门需要提升教师的戏曲素质,组建专业的教学团队,发挥戏曲在民族声乐教学中的教育作用。

第一,定期组织会议,加强教师团体的思想认识。教育机构可以定期将民族声乐教师集中起来,就戏曲在民族声乐教学中的运用发表意见和想法。会议组织者在研讨过程中需要把握会议议题的走向,引导教师群体重视戏曲在民族声乐教学中的作用。

第二,教育机构可以邀请著名的戏曲表演艺术家或熟练掌握戏曲在民族声乐教学中的运用方法的专业教师举办讲座,也可以通过公开课、课题研究、走进课堂等方式。以上活动的主要目的都是让民族声乐教师能够和专家学者近距离接触。在活动过程中,民族声乐教师可以就戏曲在民族声乐教学中的相关问题向专家学者进行咨询,请教切实提升教学

质量和学生素质的方法和手段。

第三,教育机构可以以戏曲为主题举办培训活动,提高教师在戏曲方面的知识储备和认知。

第四,教育机构需要加强人才引进。教育机构可以拓展招聘途径,通过社招、校招等多种方式寻找高质量的复合型民族声乐教学人才。选拔人员时,教育机构需要关注求职者的个人能力,以教学能力为中心点,为民族声乐教学输送基础知识扎实、专业理论丰富、教学水平较高的教师。

三、在民族声乐教学中运用戏曲的重要意义

第一,将戏曲与民族声乐教学相结合,可以传承戏曲文化。戏曲艺术中体现了中国语言、文字、艺术的美感和特色,在民族声乐教学中运用戏曲,可以发展并传承戏曲文化,去芜存菁,继承传统。在继承的基础上,也有利于戏曲和民族声乐的推陈出新。

第二,戏曲符合民族声乐教学的要求,可以为民族声乐教学提供便利。戏曲和民族声乐的发声技巧有着异曲同工之妙,教师可以通过讲解戏曲的演唱技巧帮助学生理解民族声乐的发声方式。

第三,在民族声乐教学中使用戏曲,能够帮助学生提高个人的专业素养和知识储备,丰富学生的精神世界。

结语

在民族声乐教学中运用戏曲,可以从戏曲板式、叙唱等方面借鉴戏曲表现手法;学习戏曲艺术的唱腔,收集唱腔素材和润腔形式;练习戏曲演唱技巧,通过戏曲的发声技巧锻炼民族声乐;传承戏曲表演形式,学会利用形体和情感表达方式传递感情。在此基础上,教师应该丰富戏曲教学方法,在最大程度上发挥戏曲的价值。另外,学校需要组建专业的教学团队,提供高质量的戏曲和声乐教学。

参考文献

- [1]吴婷婷.民族声乐教学如何学习和借鉴戏曲艺术[J].开封文化艺术职业学院学报,2021,41(06):186-187.
- [2]樊丽娜.戏曲唱腔元素在民族声乐教学中的借鉴与应用[J].高教学刊,2020(30):103-106.
- [3]朱海芳.戏曲技巧在民族声乐演唱教学中的应用[J].黄河之声,2020(13):126.

作者简介

王婉婉(1988.11.18—),女,汉族,籍贯:河南省濮阳市,学历:本科,研究方向:音乐、声乐、戏曲。