

多元文化融合在高校声乐教学中的应用与思考

赵馨培

河北外国语学院 国际艺术学院 河北省石家庄市 051132

摘 要:随着全球化进程的快速推进,多元文化的碰撞已经渗透到社会的各行各业,艺术机构、高等学府的歌唱教学也包含在内。不同文化的演唱方法、不同音乐形式给高等学府的歌唱教学带来了新的机遇和挑战。本文主要阐述多元文化对高等学府歌唱教学的运用、不同文化所产生的歌唱技巧与演唱风格对教学方法所产生的影响,从而阐述多元文化视角下的高等学府歌唱教学体系及方法改革,进而培养学生的艺术素养与文化底蕴;同时从具体事例出发,归纳出多元文化融合中的具体实践及案例所面临的困难,并提出相应的教学思路和改进措施。

关键词: 多元文化; 声乐教学; 高校教育; 文化融合; 教学方法

引言

随着全球化进程的加速和文化交流的日趋频繁,文化多元性正在得到各个领域(包括教育领域)的广泛重视和尊重。高校是培养人才和推动科研发展的重要场所和主要力量,理应担负起承担和弘扬文化的使命,而音乐课程作为艺术类主干课程,也需要面对文化整合的挑战和机会,同时引入多元文化的方式有助于拓展学生的艺术视野和综合素养以及强化学生的国家语言能力,培养具有国际化视野的音乐艺术家。在音乐课程教学中使用多元文化的方法,不仅仅是一个技巧性的问题,而是寻找一种方法更好地诠释艺术和传递文化的一种深度思索。从多元文化视角下使用多元化方法,音乐课程教学可以跳出现有模式,寻求充满想象力和多样性艺术表达的形式,这不仅能够启迪学生思想,提高他们对文化的自豪感。

1. 多元文化的概念与特点

多文化现象指的是文化与族群、民族、种族等多种多样的文化共同存在同一社会并相互发生联系、造成影响的过程。随着全球化的演变,在文化相互融合与碰撞的同时,文化现象越来越常见于教育教学之中,尤其是在教育领域,如何平衡文化差异以及容纳不同文化背景的学生等已是教育中的热点问题。在歌唱教学中,多文化的特征不仅体现在歌曲的多方面上,更体现在教学方式方法上以及艺术的多种呈现手段上,多文化的特征也主要体现其丰富性与互补性,以及其动态性,这也反映出不同文化背景下的对音乐的认识、音乐的呈现与表现形式以及演奏技法也有其特色,不同文化

交流与学习也会推动歌唱艺术的前进与发展。

多元文化的特点不仅体现在不同音色、技术、表演的音乐上,还体现在对跨文化教育思想的普及方面。从不同国家风格的音乐中汲取强烈的情感,再在此情感上锻炼学生们的跨文化交流技能和艺术表现能力。在多元文化眼光下认识到世界音乐文化的广博和复杂,在艺术创作中打破固化思维,创造出更加开放和创造性的艺术形态。

2. 多元文化融合在声乐教学中的应用

2.1 传统文化与现代音乐风格的结合

声乐教育者如何将传统文化与流行文化相融合值得思 考。传统要素具有长久的时间积累和较高的经典性, 在此基 础上就存在较为浓厚的文化积淀和较高的文化认同度:流行 音乐是一种时尚而个性突出的、象征当代音乐文化生产力和 创造力的音乐,与传统的文化要素相比,流行音乐创作的方 式、手法以及创作出的音乐形式都突出强烈的现代性和独特 的个性符号。在两者相结合的过程中,可以使学生在传承与 发展传统的前提下也能接触现代化的内容, 凸显当代特征。 同时,也能让学生在掌握传统声乐方法,包括发声方法,气 息运用, 音准训练, 音色调控等技巧的基础上, 还能更好地 应对当前音乐发展中出现的相关需求, 教师可在教学过程 中适当使用具有古典音乐和流行音乐因素的歌曲, 比如民 歌剧、民谣摇滚、跨界音乐等。学习这类歌曲的学生要在 掌握古典技巧的熟练应用(包括气息的运用、音准、音色 变化等)的同时,掌握现代音乐要素的灵活掌握(包括节奏、 情感表达等技巧)。以此全方位立体的练习来理解和感受古

典与现代结合的独特内涵,为自身创造个人特色的声乐形式奠定基础。

2.2 各国民间音乐的引入

其次是民间音乐为教学提供另一实操对象,在声乐教学中使用各种国家的民间音乐。民间音乐是一个国家甚至区域特有的历史文化积淀,独特的旋律、节奏以及歌唱方式都是有用的声乐教学素材。在全球化快速发展的时代,将各个国家的音乐介绍和纳入声乐教学,有助于学生扩大对各种音乐形式的了解,并且增加学生对文化认同感和音乐感受力。例如,通过意大利的民谣音乐、非洲西部的打击乐歌曲、南美洲桑巴舞的音乐等,可以使学生体会其他国家、不同文化下的音乐。既能开阔学生的音乐视野,也能激励学生在表演中寻觅多种情绪和表演技巧。因民间音乐具有非常明显的地域特征,所以演唱者需要在体现歌曲情感的同时展现出自己对异域文化态度上的包容与尊重。因此,在教学过程中,学生在注重发声技术训练之外还需深度理解作品中的文化和历史背景,以求对作品有文化涵义上的跨文化演绎。

2.3 西方经典声乐作品的解读与演绎

对于声乐艺术而言,对于西方经典歌剧、艺术歌曲的解析和演唱,对于学生的演唱技艺及演唱中的文化审美品味而言都很重要,同时也能帮助学生体验西方文化的独特性,体悟西方的审美观。在当今的"地球村"中,教师应鼓励学生多角度演绎西方经典声乐作品,并能对西方经典原汁原味,融合学生的个性,形成属于自己的创新艺术表现形式。我们在西方经典声乐作品面前不应只是生搬硬套,而应了解和感悟原作品中的灵魂,这样才能对作品作以更为深层的挖掘和学习。教师可从文本剖析、音乐情绪的体验等方面让学生体会到西方音乐如何用节奏、音色、和声等方式来进行情感的传递。此外,在当今这个多元化的教育环境中,从不同角度和不同国家进行音乐比较也有利于学生更好地认识西方音乐及西方音乐本土的文化,提高学生艺术表现力及多维度的跨文化演艺能力。

3. 跨文化教学方法的创新

3.1 比较式教学法的应用

通过比较性的音乐教育方法是指,在不同类型的文化和音乐之间建立联系,让学生们能够更好地体会各文化之间的差异和它们如何体现在歌曲当中,使学生能够有目的地在唱歌课上结合多元化的影响因素。这样一方面能够引导他们

发现音乐的相通性,同时也能够通过观察发现每个文化在音 乐表达上的独特性。比如通过对比西式经典音乐与东方古时 音乐的节奏、调性、演奏技巧等的不一致性,来教导他们认 识两种文化艺术表现的差异;通过比较的方法来学习,能够 使他们在学习不同曲目风格的同时提高自己的音乐素养,同 时又能保持对于所有音乐作品的尊敬,在对比中掌握更多的 演奏技巧。这种跨文化比较性的音乐教育模式能够使学生们 在多元化的文化风格中寻找自我,以艺术的形式表达了对于 多元文化内容的理解和尊重。

3.2 跨文化沟通与合作教学法

这种学习方法——跨文化沟通与协作教学法主要强调 建立学生和老师异质文化背景下的交流以及协作作用。这种 策略注重学生的跨文化交流和学习知识与思维方式的发展, 同时重视文化及文明间各种和多样的交流和协作。通过举办 国际化的合唱表演、不同国家的文化交流等活动,学生不仅 可以学习如何提升自身的歌唱技巧,也可以提升自己对不同 文化模式的理解能力,而且对于学习更复杂的文化环境中的 合作和生活也是有帮助的。例如,在歌唱教学课堂中,可以 让不同国籍、不同民族的学生一起演唱同一首歌曲,这样可 以带给学生不同文化的合拍以及美丽的地方,而且对不同文 化的环境适应性和合作性也有极大的作用。而老师也能够在 这个过程引导学生深入挖掘和探讨不同的音乐结构、唱法 等,来培养跨文化的眼光及方式。

3.3 结合现代技术的声乐教学模式

作为跨文化传播的新方法,整合了现代科技的声乐教学方法已经开始成为运用普遍的方式。科技进步给声乐教学带来的帮助也越来越明显,例如网上课程、虚拟教室、音响分析程序等,都给予了我们一系列的教育手段和设备。这不仅拓宽学生获取知识渠道,同时也增加了学生在全球语境下的跨文化接触和学习的可能性,通过数字化的渠道,学生们可以接触到世界各地多元的文化和文化遗产,在各种文化间的音乐作品中学习和参与交流互动,并通过线上途径与世界各地师生之间形成有意义的对话和合作。同样,借助现代技术,老师能够更加准确判断和回应自己教学的发展状况,从而让老师们的教学更加精准有效。老师可以用声音分析程序、网上授课视频等方式了解学生的发声状态,并对他们进行即时指正和调整。另一方面,通过这样的技术,学生能够更加轻松地学习不同文化的歌唱形式和风格,并在多种文化

背景下不断进行革新和尝试。

结语

大学音乐课上新整合了新的机会和挑战。多样化对学生的跨文化艺术意识和对各种艺术表现形式的尝试学习动力都是积极的。与此同时,它也敦促着我们重新审视和改变我们的教育理念和方式来适应全球化世界。利用音乐教学中有关多元文化的研究可以使我们让学生的艺术视野更加开阔并且多样、丰富,树立跨文化意识。并且在世界全球化的过程中实现自我的最大化价值。当然,教师必须不断调整教学理念,采用不同的教学方法来教导学生在多元的世界里寻找自己的艺术空间。总而言之,多元文化整合于大学音乐课中,为我们提供了更好的完善艺术教育质量和塑造一批有能力具有竞争力的人才之机。

参考文献:

[1] 王明; 李华. 多元文化在高校声乐教学中的实践与探索 [J]. 高等音乐教育, 2023(6): 45-49.

[2] 张丽; 刘伟. 声乐教学中的多元文化元素融人研究[J]. 音乐艺术与教育, 2022(8): 32-35.

[3] 陈杰;王涛.多元文化背景下高校声乐教学模式创新 [J]. 艺术教育研究, 2023(3): 39-42.

[4] 高娜; 李静. 跨文化交流与声乐教学的结合探讨 [J]. 高等艺术教育, 2022(12): 50-53.

[5] 刘彬;张磊.多元文化对高校声乐教学的影响与思考 [J]. 现代教育与艺术, 2023(5): 41-44.

作者简介: 赵馨培(1998.12.3-), 女, 汉, 河北保定人, 硕士, 河北外国语学院 国际艺术学院 助教, 主要研究方向为美声。