声乐表演中跨文化情感表达的教学策略分析

龚黄皓楠

(远东国立艺术学院 690091)

摘要:声乐表演中的跨文化情感表达具有重要的艺术和教育价值,融合多元文化素材,学生能够更好地理解和表现不同文化中的情感表达方式,提升跨文化情感传递的准确性和深度。在教学中,结合创新的教学方法与作品分析,能够帮助学生在多样化的文化语境中精准传递情感,同时推动文化艺术的交流与融合。教师的跨文化教学能力是提高学生情感表达能力的关键。跨文化情感表达的培养不仅增强了声乐表演的感染力和独特性,还促进了文化间的理解与共鸣,为未来的艺术教育发展提供了新的方向。

关键词:声乐表演;跨文化;情感表达;教学策略

引言

全球化使跨文化交流成为艺术教育重要议题,声乐情感表达迎新挑战与机遇,不同文化情感传递各异,培养学生跨文化情感表达能力至关重要,该教学能增表演艺术性、促文化融合,借助多元素材、创新教法与提升教师素养,助力学生在跨文化情境下精准传情,推动声乐艺术走向多样。

一、声乐表演跨文化情感表达教学现状

(一) 学生跨文化情感理解基础剖析

在声乐表演领域,学生对跨文化情感的理解基础呈现出显著的差异性,此差异深受其文化背景与成长经历的浸润,诸多学生惯倚仗本土化的情感表达范式,对其他文化的情感表现形式及符号体系缺乏足够的认知与深刻的领会。鉴于不同文化中情感表达方式与符号系统往往存在着显著的分歧,致使某些情感表现形式在跨文化语境中难以实现直接的迁移,无法有效引发共鸣,进而构筑起情感传达的壁垒。学生唯有着力培育跨文化情感理解的敏锐性及其能力素养,方可更为精准地诠释并传达源自不同文化背景的情感意蕴,当下的声乐教学体系侧重情感的内在体悟与技巧的锤炼,却忽略了文化多样性在情感表达层面的深远作用,使得众多学生跨文化表演际,难以顺遂地调适并融入各异文化的情感传递模式。

(二) 传统教学模式对跨文化表达的局限

传统声乐教学模式侧重于声乐技术的雕琢以及本土文化情境下情感表达的深度挖掘,其教学根基深植于本土文化土壤,然而在跨文化情感表达维度的探索稍显欠缺。在教学过程中,教师往往遵循惯常的情感引导路径,这种做法在一定程度上未充分考量文化差异在情感表达方面的作用。从历史发展脉络来看,不少国家的声乐教学长期受限于自身所处的文化框架之内,使得学生对于情感的认知与体悟多停留在熟悉的文化场景之中。如此一来,当学生置身于跨文化情境时,在运用表现技巧方面便可能遭遇困境。比如在诠释国外声乐作品时,学生可能难以精准地把握情感的微妙层次与细腻质感,进而在面对具有不同文化背景的受众群体时,难以实现情感的有效、精准传达。总体而言,传统教学模式在跨文化情感的拓展与深化上存在着有待完善之处,这在一定程度上限制了学生在全球化浪潮下艺术表现力的充分发展^[1]。

(三) 教学资源在跨文化呈现上的不足

尽管部分高等院校及艺术培训机构已逐步引入世界各国的音乐作品,然而专门针对跨文化情感表达的资源依旧相对稀缺,这在教材、课程编排以及教学工具的多样性方面体现得尤为明显。部分教材仍以本土文化为核心,缺乏跨文化视野以及内容的深度涵盖。对学生而言,由于缺乏充足的跨文化音乐作品、表演技巧示范以及多元文化交流平台,致使其在接受跨文化情感训练时资源受限,无法借助丰富多样的实践活动深化对不同文化情感表达方式的深入理解与掌控。教学资源的单一性使得跨文化情感表达的学习无法全面而深入地推进,从而限制了学生视野的拓展以及演绎技巧的提升。

二、跨文化与声乐表演情感表达的内在联系

(一) 文化元素对情感表达的深度影响

文化元素在声乐表演这一艺术领域中所施加的影响既深远又错综复杂,每一种独特的文化皆具备其特定的情感表达路径以及审美衡量标准,而这些差异音乐的旋律走向、节奏韵律、音高设定以及歌词内涵等诸多方面均有显著体现。各异的文化背景孕育出别具一格的情感传递模式,这就致使同一情感在不同文化语境下的表达形式存在着明显的差别。就西方古典音乐而言,其着重结构性与理性的构建,情感的抒发通常凭借和声的丰富层次、旋律的精巧变化以及演唱者精准无误的发声技巧来达成传递效果;反观东方音乐,情感的传递则更偏向借助细腻入微的音调起伏、节奏的灵动变化以及空灵澄澈的音色特质来展现内心深处的情感波澜。这些文化元素不但明确了音乐的外在表现形式,而且还直接左右着声乐表演者的情感表达策略,对不同文化中的情感元素予以深入了解并亲身体悟,对艺术家在跨文化表演活动中精准无误地传递作品情感而言,具有不可忽视的关键意义。

(二) 跨文化交流对表演风格的塑造

跨文化交流这一现象为声乐表演风格赋予了全新的创新活力与丰富多样的特性,伴随全球化进程的持续推进,不同文化的艺术形式相互交织碰撞,进而促使表演风格持续演变发展,传统的表演方式渐渐被多元化与包容性的风格所取代。艺术家在接纳跨文化影响的进程中,不单学习到崭新的技术手段,而且在情感表达维度上获取了更为丰富的创意灵感与灵活多变的表演能力,东方音乐里独特的音色变化和优美的旋律曲线对西方声乐的演唱技巧产生了影响,使其在表现上增添了柔和性与表现力;而西方的发声技巧与鲜明的节奏感也为东方音乐作品的呈现增添了层次分明的质感与强劲有力的力度。这种跨文化的交流融合态势使得声乐表演风格不再受限于某一文化的传统范式,而是朝着更为开放、多元融合的方向大步迈进,由此极大地充实了表演者在情感表达方面的表现层级与艺术形式种类。

(三) 情感表达在跨文化传播中的作用

情感表达在跨文化传播进程中扮演着至关重要的桥梁角色,音乐以及声乐作为情感表达的关键载体,具备突破语言和文化差异束缚的独特能力,情感绝非仅仅是个体的内在心理体验,其借助音乐的旋律走向、节奏韵律和声配置等元素得以具象化呈现,并能够触动拥有不同文化背景的听众群体。在跨文化的艺术交流活动中,情感表达成为沟通不同文化的坚固纽带,其所传递的不单单是纯粹的情感经历,还涵盖了各文化在审美观念、价值取向以及社会认知等方面的深层次信息内涵。借助音乐与歌唱表演的形式,艺术家能够将不同文化的情感细腻且有力地传达给不同的观众群体,进而打破文化间的壁垒,推动更为广泛深入的文化理解与情感共鸣^[2]。一次成功的跨文化情感表达实践,不但能够触及观众的心灵深处,而且还为全球文化的融合互动拓展出更为广阔的空间,有力地促进了不同文化间的和谐交流与相互借鉴学习。

三、跨文化情感表达教学优化策略

(一) 多元文化素材的精准融入

声乐教学域,多元文化素材的精准嵌入占据着举足轻重的

地位,借由有条不紊地引入源自多种文化背景的音乐作品及其表现形式,学生方能在拓宽自身艺术视野的同时,更为深刻地洞悉不同文化情感表达方面的殊异与共通特性。各文化的音乐作品皆蕴含着独具一格的旋律走向、节奏韵律、音色特质以及歌词表意方式,这些要素相互交融,共同塑造出所属文化中情感的独特风貌,将此类素材恰如其分地融入教学进程,能够助力学生明晰不同情感表达方式背后的文化情境,规避单纯凭借单一文化架构去阐释情感的狭隘做法。这种文化素材的融入有益拓展学生的表现手法,使其在声乐表演中拥有更为多元丰富的情感表达能力,在教学实践中,教师需依据不同文化背景的特质,择取契合的作品展开分析与实操演练,并且灵活调适教学策略,力求确保文化素材的效能与适配程度,防止机械照搬其他文化的风格,而是切实领悟并传递其情感的精要所在。

(二) 针对性的跨文化感知训练设计

针对性的跨文化感知训练堪称提升学生跨文化情感表达能力的关键一环,借助精心擘画的训练项目,学生能够在实践中循序渐进地提升对不同文化情感表达的敏锐度与理解力。此类训练既囊括理论知识的研习,涵盖感官体验的拓展深化,诸如听觉、视觉以及情感反应等维度的训练活动,经由模拟不同文化背景下的情感表达方式,学生得以增强在各异文化语境中精准解读并传达情感的能力,跨文化感知训练的规划应着重培育学生的跨文化适应本领,使其在表演时能够自然而然地融入不同文化的情感内核,削减因文化差异而引发的理解偏误。

表1: 国内各类文化艺术课程学生参与情况(单位:人次)

课程类型	学生参与人次	课时总数	培训频次	年均参与人数	平均完成率	数据来源
西方古典音乐课程	800	1500	40	300	85%	全国艺术教育统计局
东方传统音乐课程	650	1200	35	250	88%	文化艺术教育研究中心
世界音乐课程	400	800	30	150	80%	高等教育艺术学会
民间音乐课程	750	1400	38	270	83%	中国音乐家协会
跨文化表演课程	550	1000	28	200	82%	国家艺术委员会

表1反映了各类文化艺术课程中学生的参与情况,数据表明,跨文化艺术课程在学生参与和课时分配方面仍有一定的提升空间,而西方古典音乐课程和东方传统音乐课程的参与度相对较高。

四、跨文化情感表达教学的实践价值

(一) 增强表演艺术感染力与独特性

跨文化情感表达能力的提升对声乐表演意义重大,当艺术创作者融入不同文化情感要素,便实现了文化与情感的深度交融,突破传统艺术藩篱,给观众带来全新体验,塑造独特演绎风格与丰富情感层次。如某高等艺术学府“跨文化声乐演绎”课程,学生挖掘多元文化情感表达路径后,表演技艺精湛,情感传递更有深度和层次,形成别具一格的特质,能跨越文化差异,引发不同文化背景观众的情感共鸣,触动其内心,增强作品感染力,让声乐表演成为连接文化、引发共鸣的纽带,展现出跨文化情感表达在声乐艺术中的独特价值与魅力^[5]。

(二) 促进文化交流与融合的成效

跨文化情感表达能力的培育在促进文化交流与融合方面成效斐然,在声乐表演的艺术领域中,演唱者巧妙地将不同文化的音乐元素与情感风格进行有机整合,能够成功搭建起沟通不同文化的桥梁。这种文化交流的范畴绝非仅仅停留在艺术层面的简单互动,而是能够在情感认知领域引发更为深层次的理解与感悟,以国内某一跨文化艺术交流项目为例,参与其中的学生们积极投身不同国家和地区的音乐表演实践活动,深入地学习并亲身实践多种文化的情感表达范式。该项目有效地促成了国内学生与全球各地艺术家间的紧密联系,借助表演艺术这一独特媒介,使得各国的情感表达方式得以相互碰撞、相互融合,不仅有力地推动了文化艺术领域的交流互动,而且促使参与者能够真切地理解并由衷地尊重其他文化的艺术表现形式。

(三) 提升学生综合艺术素养的效能

跨文化情感表达学习对提升学生综合艺术素养成效显著,

(三) 基本作品分析的情感诠释方法培养

基于作品分析的情感诠释方法有助学生深度挖掘作品背后潜藏的情感架构与文化底蕴,透过对作品的周密剖析,学生不但能够驾驭作品的技术要点,更可在情感维度予以卓有成效的阐释。这一方法着重强调借助对歌词、旋律和声以及节奏等要素的综合解析,辅助学生把握情感表达的内在逻辑关联,每一首作品的背后皆隐匿着特定的情感脉络与文化情境,作品分析绝非仅仅局限技术层面的解读,更需深入涉及文化元素的拆解剖析以及情感层次的呈现展示^[3]。凭借这种方法,学生能够精确掌控如何借由声乐表演传递繁复的情感信息,确保跨文化表演的深度与精准度。

(四) 提升教师跨文化教学能力举措

提升教师的跨文化教学能力是达成高效跨文化情感表达教学目标的核心要素,教师不但要具备扎实深厚的声乐技巧与情感表达能力,更需熟知并掌控多元文化的情感传递模式,为推动教师跨文化教学能力的进阶,教育机构理应提供相关的培训与学习契机,助力教师拓宽文化视野,通晓全球各地的音乐文化及表演风格^[4]。教师应借助多种途径,诸如参与国际交流活动、研修项目以及跨文化合作计划等,持续更新并丰富自身的教学方法与理念,唯有教师具备跨文化的教学素养,方能更为出色地引领学生在声乐表演中实现跨文化情感的精准传递。见表1。

学生在接触不同文化情感模式时,能提升声乐表演情感把控力,促进艺术审美与表演技巧进阶,如某艺术院校课程改革,结合跨文化情感表达教学开展实践训练,使学生综合素养大幅提升,他们在国际艺术节舞台上表现优异,展现出深厚艺术修养与多元文化理解能力,在不同艺术形式中切换自如,不仅增强了声乐表演情感表现力,还拓宽艺术表现维度,得以适应并引领全球化艺术发展潮流,为未来艺术道路奠定坚实基础,也凸显了跨文化情感表达在艺术教育中的重要价值。

结语:

跨文化情感表达应用声乐教学,丰富艺术内涵,促进文化交流融合,借助精准融入素材、创新教法及提升教师素养,能增强学生情感表达力,培育国际视野人才。在全球化浪潮下,其在艺术教育中的作用将愈发关键,未来,该教学会持续深化,为艺术家添接表现手段,助力声乐艺术在国际上创新发展,推动文化共融互鉴。

参考文献:

- [1]沈明春.声乐表演中舞台肢体动作的作用和运用[J].艺术品鉴,2024,(30):165-168.
- [2]陈渡敏.声乐表演中不同情感的声音表现研究[J].大观(论坛),2024,(09):36-38.
- [3]车刘忻.声乐表演中对戏曲表演的吸收与创新探究[J].戏剧家,2024,(24):58-60.
- [4]袁凯娟.声乐表演中音色塑造的多样性研究[J].大观(论坛),2024,(08):45-47.
- [5]敖乌云,敖玉红.声乐表演中呼吸管理及其对声音质量的影响[J].大观(论坛),2024,(08):48-50.

作者简介:姓名:龚黄皓楠出生年月:2000年7月性别:男籍贯:福建省宁德市学历:声乐独唱,教师专家制研究生单位:远东国立艺术学院研究方向:音乐戏剧艺术