

The Application of Yunnan National Vocal Music Works in Vocal Music Teaching in Colleges and Universities

Xunan Zhang

Changxin International College of Art, Yunnan University, Kunming, Yunnan, 650021, China

Abstract

This study focuses on the application of Yunnan ethnic vocal music works in vocal music teaching in colleges and universities, and expounds the rich cultural connotation and unique artistic value contained in Yunnan ethnic vocal music works, including diverse ethnic styles, unique singing and rich emotional expression. This paper deeply analyzes the significance of introducing it into vocal music teaching in colleges and universities, such as enriching teaching content, providing students with diverse artistic experience, and cultivating students' cultural accomplishment and national pride. The paper also discusses the challenges of using Yunnan national vocal music in college vocal music teaching, such as the lack of teaching materials and teachers. In view of these problems, the corresponding solutions are put forward, such as writing special textbooks, strengthening teacher training and so on. It is expected that Yunnan national vocal music works can promote the inheritance and development of national vocal music and cultivate more vocal talents with innovative spirit and comprehensive accomplishment.

Keywords

Yunnan national vocal music works; college vocal music teaching; national culture inheritance

云南民族声乐作品在高校声乐教学中的运用

张旭楠

云南大学昌新国际艺术学院, 中国·云南昆明 650021

摘要

本研究聚焦于云南民族声乐作品在高校声乐教学中的应用, 阐述了云南民族声乐作品所蕴含的丰富文化内涵与独特艺术价值, 包括多样的民族风格、独特的唱腔和丰富的情感表达。深入分析了将其引入高校声乐教学的重要意义, 如丰富教学内容, 为学生提供多元的艺术体验, 培养学生的文化素养和民族自豪感。论文还探讨了当前在高校声乐教学中运用云南民族声乐作品面临的挑战, 如教材缺乏、师资不足等问题。针对这些问题, 提出了相应的解决策略, 如编写专门教材、加强教师培训等。展望云南民族声乐作品在高校声乐教学中良好运用的前景, 预期能促进民族声乐的传承与发展, 培养更多具有创新精神和综合素养的声乐人才。

关键词

云南民族声乐作品; 高校声乐教学; 民族文化遗产

1 引言

云南少数民族的演唱方法丰富多样, 如彝族“四大腔”(海菜腔、山药腔、五山腔、四腔白话)采用真假声交替使用的技巧, 要求歌者熟练自如地转换, 做到天衣无缝。同时, 云南民族声乐作品是各民族生活的写照, 反映了他们的历史、宗教、风俗、情感等方面。例如, 一些歌曲可能记录了民族历史上的重大事件, 或展现婚丧礼俗等生活场景。通过

【基金项目】云南省教育厅科学研究基金项目《云南当代创作歌曲在高校声乐教学中的创新运用研究》(项目编号: 2023J0079)。

【作者简介】张旭楠(1989-), 女, 中国黑龙江齐齐哈尔人, 硕士, 助教, 从事作曲与作曲技术理论研究。

这些作品, 可以深入了解各民族的文化传统和生活方式。

云南民族音乐在高校声乐教学中有着非常重要的作用, 云南民族音乐为高校声乐教学注入新的元素和活力, 打破传统教学中单一的音乐风格和形式, 同时也提供了多样化的音乐素材, 使学生接触到更多元化的音乐表达和技巧。一个民族的音乐都带有其独特的地域文化印记。这些作品中蕴含着当地的方言、语调、民间故事等元素, 具有鲜明的民族记号。例如, 歌曲《阿杰鲁》取材于彝族民间童谣, 用彝族语言演唱, 同时掺杂现代流行音乐元素; 《云之南》以民间音乐为基础素材, 融合现代音乐, 既体现民族性, 又具有“世界性”。许多云南民族声乐作品表达了人们对生活和大自然的热爱与崇拜, 体现了人与自然和谐相处的意识。人们通过歌唱, 抒发对自然的赞美之情, 展现大自然的美丽与神奇。

云南民族声乐多通过口耳相传的方式传承, 保留了原

汁原味的特点。其音效特色具有独特的地域性，充满了“原汁原味”的感觉，让听众能感受到该民族的特性。

2 云南民族声乐作品概述

云南是中国少数民族种类最多的省份，拥有丰富多样的民族声乐作品。例如，卢云生作词，陈勇作曲的《火把节的火把》；蒋明初作词，刘晓耕、万里作曲的《一窝雀》；谢维耕作词，吴渝林、业原作曲的《跟着阿妹的山歌走》等等一系列的云南本土声乐优秀作品。其旋律风格多样，有的婉转优美，有的豪放粗犷，常运用装饰音、滑音等，使旋律富有变化和韵味，云南民族声乐作品犹如一座丰富的宝库，展现了各民族独特的艺术创造力和深厚的文化底蕴。

民歌在其中占据重要地位，山歌以其高亢激昂的旋律和自由奔放的节奏，常常在山间旷野中回荡。比如彝族的“海菜腔”，其旋律悠长而婉转，好似诉说着无尽的故事。小调则充满生活气息，节奏较为平稳，如纳西族的“丽江小调”，旋律优美动人，宛如潺潺流水。劳动号子伴随着劳动节奏而唱响，充满力量与节奏感，如傣族的“划船号子”，体现出人们团结协作的精神。

说唱音乐也是云南民族声乐的重要形式，如彝族的“甲苏”和哈尼族的“哈巴”，通过说唱结合，生动地讲述民族的历史、传说和生活哲理。

而戏曲音乐更是别具一格，滇剧融合了多种声腔和表演形式，其唱腔丰富多变，表演细腻入微。花灯戏则以活泼欢快的曲调、诙谐有趣的表演深受民众喜爱，充满了浓郁的民间生活情趣。

云南民族声乐作品的特点鲜明，旋律上或优美抒情，或豪放粗犷，常运用独特的装饰音和滑音，增添了音乐的韵味。歌词内容广泛，涵盖了民族的生产生活、爱情故事、宗教信仰等，是民族文化的生动写照。演唱形式丰富多样，有独唱、对唱、合唱等，且不同民族的演唱者运用各具特色的发声方法，展现出独特的艺术魅力。这些声乐作品承载着云南各民族的情感、智慧和历史记忆，是民族文化遗产的重要载体。

3 云南民族声乐作品在高校声乐教学中的重要性

云南民族声乐作品在高校声乐教学中具有显著的重要性。它为高校声乐教学提供了多元化的素材，丰富了教学内容，增加了广度和深度，打破了以往以西方声乐作品和汉族声乐作品为主的单一局面。其独特的演唱方法和技巧，如特殊的发声、润腔、咬字等，能锻炼学生的声音控制和表现力，帮助学生拓宽演唱技巧的范围，提升应对不同风格作品的的能力。同时，独特的音乐元素和创作手法为学生提供了新的灵感和启发，激发学生在声乐创作和表演方面的创新能力。

此外，云南民族声乐作品还有助于学生深入了解云南地区丰富的民族文化，增强文化认同感和民族自豪感，提升综合文化素养。在高校教学中推广这类作品，能促进民族

文化的传承和保护，培养新一代对民族音乐的热爱和传承意识，确保民族文化的延续和发展。还能让学生感受不同民族音乐所表达的情感和意境，增强艺术表现力。而且，有利于培养更多熟悉和擅长云南民族声乐的人才，为地方音乐事业的发展注入新的活力，促进其与现代音乐的融合，推动地方音乐产业的繁荣。

4 云南民族声乐作品在高校声乐教学中的应用现状

在当前高校声乐教学中，云南民族声乐作品的应用取得了一定的进展，但仍面临着一些挑战和问题。一方面，部分高校已经开始重视云南民族声乐作品在教学中的融入。一些高校开设了专门的民族声乐课程，将云南民族声乐作品纳入教学大纲，引导学生系统地学习和演唱。教师们通过讲解作品的历史背景、文化内涵、演唱技巧等，帮助学生更好地理解和诠释这些作品。另一方面，学校也会组织学生参与相关的艺术实践活动，如民族声乐比赛、校内演出等，为学生提供展示的平台，增强他们对云南民族声乐作品的兴趣和自信心。

此外，多媒体技术的发展也为云南民族声乐作品的教学提供了便利。教师可以利用音频、视频资料让学生更直观地感受作品的魅力，了解不同民族的演唱风格和特色。一些高校还邀请民间艺人走进课堂，进行现场示范和教学，让学生亲身感受原汁原味的云南民族声乐。

然而，云南民族声乐作品在高校声乐教学中的应用仍存在诸多不足。首先，教材的缺乏是一个突出问题。现有的声乐教材中，关于云南民族声乐作品的内容相对较少，且缺乏系统性和针对性，难以满足教学需求。其次，师资力量相对薄弱。部分教师自身对云南民族声乐作品的了解不够深入，缺乏专业的教学能力和实践经验，无法有效地传授相关知识和技巧。最后，学生对云南民族声乐作品的认知和兴趣不足。在流行音乐和西方音乐的冲击下，许多学生对民族声乐作品缺乏关注，认为其不够时尚和流行，学习积极性不高。

另外，教学方法也有待创新。一些教学仍然停留在传统的讲授和模仿阶段，缺乏对学生创造力和个性的培养。在教学评价方面，也尚未形成完善的体系，难以全面、客观地评估学生对云南民族声乐作品的掌握程度和艺术表现力。

综上所述，云南民族声乐作品在高校声乐教学中的应用已经起步，但要实现更广泛、深入和有效的教学，还需要在教材编写、师资培养、教学方法改进等方面不断努力，以提升教学质量，促进云南民族声乐作品在高校声乐教学中的传承和发展。

5 云南民族声乐作品在高校声乐教学中面临的挑战

在高校声乐教学中融入云南民族声乐作品虽然具有重要意义，但也面临着诸多挑战。

首先,文化差异和理解障碍是一个显著问题。云南民族声乐作品往往深深扎根于特定的民族文化土壤,蕴含着丰富的民族历史、宗教信仰、生活习俗等元素。对于来自不同地域、文化背景的学生来说,理解和领会这些作品中深层次的文化内涵并非易事。这可能导致学生在演唱时无法准确把握作品的情感和风格,仅仅停留在表面的模仿,难以传达出作品的神韵。

其次,教学资源的匮乏限制了教学效果。一方面,专门针对云南民族声乐作品的优质教材稀缺,现有的教材可能存在内容陈旧、不够系统全面等问题。另一方面,相关的音响、视频资料也相对不足,难以让学生充分感受和学习多样化的演唱风格。同时,缺乏实地采风的机会,学生难以亲身体验民族声乐产生的文化环境,影响对作品的理解和感悟。

最后,师资力量不足也是一大挑战。许多高校声乐教师自身对云南民族声乐作品的研究和实践不够深入,缺乏专业的教学能力和丰富的表演经验。在教学中,可能无法准确传授独特的演唱技巧和风格特点,也难以给予学生针对性的指导和示范。

现代音乐文化的冲击不容忽视。在流行音乐、西方音乐盛行的当下,学生的音乐审美和兴趣更多地倾向于时尚、潮流的音乐类型。云南民族声乐作品相对较为传统,对于追求新鲜和刺激的学生来说,可能缺乏足够的吸引力,导致学生学习的积极性不高。教学方法的创新不足也制约了云南民族声乐作品在高校声乐教学中的有效开展。传统的教学方法可能过于注重理论讲解和技巧训练,而忽视了学生的主动性和创造性。对于强调个性和情感表达的民族声乐作品来说,这种教学方式难以激发学生的兴趣和潜能,不利于培养学生对民族声乐作品的独特理解和创新演绎能力。

6 结论

云南民族声乐作品在高校声乐教学中发挥着重要作用,

并且具有广阔的应用前景。云南民族声乐作品极大地丰富了高校声乐教学的资源,为教学带来了多样且独特的素材。这些作品不仅旋律优美、风格各异,还蕴含着深厚的民族文化内涵,使学生在在学习声乐技巧的同时,能够深入了解和传承民族文化,增强对民族文化的认同感和自豪感。

在演唱技巧方面,云南民族声乐独特的发声方法、润腔技巧等,能够有效锻炼学生的声音控制和表现力,让他们掌握更多样化的演唱技能,从而提升整体的演唱水平。同时,其独特的音乐元素和创作手法能够激发学生在声乐创作和表演方面的创新思维,培养学生的创造力和艺术感知力,使他们能够在音乐领域中展现出独特的个性和才华。

展望未来,云南民族声乐作品在高校声乐教学中的应用前景十分乐观。随着对民族文化重视程度的不断提高,有望在高校声乐教学中构建起更为系统和完善的云南民族声乐教学体系,包括专业教材的编写、教学方法的创新以及评价机制的优化等。此外,云南民族声乐与其他学科的交叉融合将成为趋势,如与民族学、历史学等相结合,为学生提供更全面和深入的学习视角,帮助他们更好地理解和演绎作品。在国际交流日益频繁的背景下,云南民族声乐作品凭借其独特的魅力,有望在国际舞台上获得更多展示机会,提升中国民族音乐在世界范围内的影响力。

参考文献

- [1] 王琛.中国民族音乐的美学阐释与当代存续[J].齐鲁艺苑,2024(2):27-32.
- [2] 张童.当代民族音乐作品创作中的复调技术探究[J].明日风尚,2024(8):28-30.
- [3] 卢晔.立体化呈现少数民族民间音乐与舞蹈[J].音乐周报,2024(4).
- [4] (奥)阿诺德·勋伯格.作曲基本原理[M].上海:上海音乐出版社,2015.
- [5] 张兴荣.云南原生态民族音乐[M].北京:中央音乐学院出版社,2006.