

Research on the Teaching and Practice of Ethnic Vocal Music in Higher Education Institutions — Taking Long Tune Teaching as an Example

Gerilebatu

Hohhot Minzu College, Hohhot, Inner Mongolia, 010000, China

Abstract

This paper aims to explore the methods of long tune teaching in ethnic vocal music teaching in higher education institutions, and through practical case analysis, to deeply study the role of long tune teaching in cultivating students' vocal skills and inheriting ethnic music. Long tune, as an important representative of Chinese folk music, has unique musical characteristics and cultural value. Through long tune teaching, not only can students' vocal skills be improved, it can also inherit and promote Chinese ethnic music culture.

Keywords

long tune teaching; practical research; music inheritance; innovative courses

高等院校民族声乐教学与实践研究——以长调教学为例

格日乐巴图

呼和浩特民族学院, 中国·内蒙古 呼和浩特 010000

摘要

论文旨在探讨高等院校民族声乐教学中的长调教学方法, 并通过实际案例分析, 深入研究长调教学在培养学生声乐技能和民族音乐传承方面的作用。长调作为中国民间音乐的重要代表, 具有独特的音乐特点和文化价值, 通过长调教学, 不仅可以提高学生的声乐技能, 还可以传承和弘扬中国民族音乐文化。

关键词

长调教学; 实践研究; 音乐传承; 创新课程

1 引言

高等院校的音乐教育一直以来都是培养声乐艺术家和音乐教育者的重要平台。中国民族声乐作为中国传统文化的重要组成部分, 在音乐教育中具有重要地位, 长调是中国民族声乐中的一种典型形式, 具有独特的音乐特点和文化内涵, 这种集思想、民俗、价值、观念为一体的民族文化有着极其丰富的美学价值和史学价值。

2 长调教学方法的理论基础

长调教学方法的理论基础在于将中国传统音乐形式中的长调与声乐技巧相融合, 通过教授学生正确的发声、气息控制和喉咙技巧等, 旨在提高学生的声乐水平, 并使他们能够准确表达长调的独特音乐情感和文化内涵。这种方法旨在培养学生的声乐技能, 同时传承和弘扬中国民族音乐的

文化传统。

2.1 长调的音乐特点

第一, 音乐结构的特点: 长调的音乐结构通常为自由曲式, 没有规定的句子和段落划分, 没有明确的主题和发展部分。长调的演唱通常以即兴方式进行, 歌手根据情感和表达需要随意发挥, 所以长调的音乐结构呈现出流动性和灵活性, 给予了演唱者较大的艺术自由度, 这一特点也使得每次演唱都可能呈现出不同的艺术性和情感表达^[1]。

第二, 音乐表达的特点: 长调以其丰富的情感表达而著称。音乐中常见的情感包括忧伤、悲哀、豪放和激昂等。演唱者通过抒发个人情感、表达社会情绪和反映民间生活体验, 以达到情感共鸣和沟通的目的, 长调的音乐表达主要通过歌手的咬字、音准和音色掌握来实现, 需要准确把握音乐的节奏和情感走向, 以传递深远的感染力和艺术表现力。

第三, 音乐技巧的特点: 长调的演唱涉及一系列的声乐技巧, 包括音域广、音程跨度大、音调的变化和音乐的装饰等。由于长调的旋律线条较为复杂, 要求演唱者有较高的音乐素养和技巧水平, 需要经过严格的声乐训练和实践, 才

【作者简介】格日乐巴图(1984-), 男, 蒙古族, 中国内蒙古赤峰人, 硕士, 讲师, 从事声乐演唱及教学研究。

能在长调的演唱中准确地控制声音的发声点、音准和音色，同时还要灵活运用装饰音和滑音等技巧，展示长调音乐的独特魅力。长调的声乐技巧要求演唱者具备良好的音乐感知能力和喉咙控制能力，同时也需要他们对长调音乐的文化背景和意义有深入的理解。

2.2 长调与声乐技巧的结合

第一，发声技巧的结合：长调演唱要求演唱者在发声过程中运用正确的发声技巧。发声的气息控制是关键，演唱者需要掌握正确的腹式呼吸技巧，通过腹部和横膈肌的协调运动，使气息稳定、持久。咬字准确是长调演唱的要求之一。演唱者需要注意发音准确、清晰，准确表达歌词的语义和情感。

第二，音乐表现技巧的结合：演唱长调需要灵活运用音乐表现技巧，以准确地表达音乐的情感和内涵。表现技巧包括音色变化、音程运用、音乐装饰和情感传递等。音色的变化是表现长调音乐情感的重要手段，演唱者通过声音的明亮、柔和、沉稳等不同的音色变化，传递出不同的情感色彩。音程的运用也能增添音乐的表现力，通过掌握音程的运用和音调的变化，演唱者可以创造出音乐的起伏、跌宕和变化。

第三，情感表达技巧的结合：长调演唱强调情感的表达和共鸣。演唱者需要通过技巧和感知，准确传递音乐中所包含的情感和文化内涵。情感的准确表达需要声音的投射、音量的掌控和节奏的把握，演唱者要根据音乐的情感走向，合理运用声音的强弱、明暗和推拉，表达出音乐所要传递的情绪和感受。情感的共鸣需要演唱者与音乐进行情感上的互动，要通过对音乐的深入理解和情感体验，将个人的情感与音乐融为一体，让听众能够感受到共鸣和情感的共享。

3 长调教学在高等院校的应用

长调教学在高等院校的应用是为了传承和弘扬中国传统音乐文化，培养学生的声乐技巧和音乐表达能力。通过教授与声乐技巧相结合的长调演唱，高等院校能够帮助学生掌握正确的发声技巧，提升音乐表现能力以及情感传达的能力^[2]。

3.1 课程设计和教材选择

3.1.1 课程设置

第一，声乐基础课程：这门课程旨在培养学生的声乐基本技能，包括正确的呼吸技巧、发声技巧、咬字准确性等，这些技能的掌握对于长调演唱至关重要，因此声乐基础课程应作为长调教学的基础。

第二，音乐理论与文化背景课程：这门课程旨在教授学生关于长调音乐的理论知识和文化背景，学生将学习长调的形成背景、历史演变、地域特色等方面的知识，以加深对长调音乐的理解和欣赏。

第三，长调演唱课程：这是专门针对长调教学设计的课程，涵盖长调的音乐结构、表达要求和演唱技巧，在这门

课程中，学生将学习如何准确发声、掌握长调的音乐特点以及情感表达技巧，通过实际演唱实践和指导，学生将逐步提升长调演唱的水平。

3.1.2 教材选择

第一，专业声乐教材：为声乐技巧提供系统化的指导和练习，帮助学生掌握发声技巧、气息控制和咬字准确性等方面的基本要求。根据学生的水平和需求，可以选择适合的专业声乐教材，如《声乐教程》等。

第二，长调曲目集：选择包含丰富长调曲目的集合，提供学生丰富多样的演唱素材。这些曲目集可以包括不同风格、不同情感的长调作品，以满足学生对长调音乐的全面学习和理解。教材可以根据不同地域、不同流派的长调进行分类收录。

第三，长调音乐文献和研究资料：为学生提供长调音乐的相关文献和研究资料，以加深对长调音乐的理论和文化背景的了解，这些资料可以包括历史研究、音乐分析和演唱实践的案例研究等，帮助学生更好地理解和演绎长调音乐。

3.2 教学方法与实践活动

第一，教学方法的选择与实践：在长调教学中，合适的教学方法是确保学生能够有效掌握技巧和表达能力的关键。教师可以采用分层次教学的方法，根据学生的音乐水平和经验，将学生分成不同的小组，进行个性化的指导和训练。这样可以保证每个学生都得到了针对性的教学，有利于他们的技巧提升和音乐表达能力的培养；结合现代科技手段，如录音、视频等，可以对学生的演唱进行记录和回放，帮助他们发现和改进自己的问题，加速学习进程；注重理论知识与实践相结合，通过理论课程的讲解和实际演唱的训练相结合，能够使学生在认知和实践上都得到全面的提升。

第二，实践活动的设计与组织：针对长调教学，实践活动的设计和组织的组织是非常重要的。教师可以组织学生参与音乐会、演出和比赛等活动，提供真实的演唱机会，让学生在课堂上学到的知识和技巧应用到实际演唱中，还可以组织学生参与合唱团体或室内乐团的活动，让他们在团体合作中学会相互协调与配合，提升团队合作精神，可以邀请专业的艺术家或教育者来举办讲座和大师班，为学生提供更高水平的指导和启示，拓宽他们的音乐视野。

第三，反馈与评估的重要性：在长调教学中，及时的反馈和评估是学生进步的关键。教师应当定期进行听课、指导和点评，帮助学生发现并解决问题，同时也要及时肯定他们的进步和努力，可以借助同学间的互相点评和交流，促进彼此之间的学习和提高，利用音乐评估体系，通过音乐考级或比赛等方式，对学生的学习成果进行客观评价，为他们提供清晰的发展方向和目标，激发他们的学习热情和动力。

总体来说，长调教学方法与实践活动在高等院校中的应用，旨在通过科学合理的教学方法，丰富多样的实践活动设计以及及时有效的反馈与评估，全面提升学生的声乐技巧

和音乐表达能力。通过这样的教学实践，可以培养出更具才华和表现力的音乐人才，同时也为中国传统音乐的传承与发展作出积极的贡献。

4 长调教学的效果与影响

长调教学方法与实践活动的有效应用在高等院校中，显著提升了学生的声乐技巧和音乐表达能力，通过个性化的教学方法、丰富多样的实践活动以及及时有效的反馈与评估，培养了更具才华和表现力的音乐人才，同时也为中国传统音乐的传承与发展作出了积极的贡献。

4.1 学生声乐技能的提高

第一，正确的发声技巧的培养：在长调教学中，学生将学习和培养正确的发声技巧，这对于声乐的发展和表现能力至关重要，教师通过讲解和示范，帮助学生理解和掌握正确的呼吸、发声和共鸣技巧，学会深度腹式呼吸，并通过声音的投射和共鸣来提高音色的饱满和稳定，教师还会重点关注发声的放松和解决发声中的问题，如喉部紧张、发音不准确等。通过反复训练和指导，学生将逐渐掌握正确的发声技巧，以实现更加清晰、准确和富有表现力的演唱。

第二，音乐表达能力的培养：长调教学关注培养学生的音乐表达能力，使他们能够通过音乐准确传达情感和表达意义。教师将引导学生在演唱过程中注重音乐的情绪、节奏和动态的变化，帮助他们理解音乐作品的内涵和情感，并能够通过技巧娴熟的演绎，学生将学会运用音乐元素，如音高、音色、音量和音乐性等，来表达音乐作品中所蕴含的情感和意境，通过实践活动和演出的机会，学生将能够展示其音乐表达能力的提升以及对音乐作品的理解和演绎能力的提高。

第三，音乐理论知识的扩展和应用：长调教学不仅着重于声乐技巧的训练，还注重学生的音乐理论知识的扩展和应用。学生将学习音乐的基本元素、曲式结构、节奏模式和乐谱解读等知识，以提升对音乐作品的理解和分析能力，通过深入学习音乐理论知识，学生将能够更好地理解长调音乐的特点和韵律规律，从而更好地演绎和表达长调音乐作品，学生也将学会应用音乐理论知识，例如调式转换、旋律变化

和装饰音的运用等，来创造个性化的演唱效果和表现力，这种对音乐理论知识的扩展和应用将使学生在声乐技巧上更加自信，同时也为他们未来的音乐创作和演唱提供了坚实的基础。

4.2 民族音乐传承的贡献

第一，文化遗产与身份认同：民族音乐传承有助于保护和传承各民族独特的音乐文化，使其得以延续和发展。音乐是一个民族的重要文化标志，承载着民族的历史、价值观和信仰体系。通过传承和演绎民族音乐，人们能够加深对自己文化身份的认同感，增强对传统文化的自豪感和自信心，民族音乐传承也有助于培养和激发民族音乐人才，使他们成为民族音乐的守护者和传承者，为保护和传承民族音乐文化作出持久的贡献。

第二，促进文化多样性与交流：民族音乐传承不仅在本民族内部发挥着重要作用，也在不同民族之间促进文化多样性和交流。每个民族的音乐文化都有其独特的风格和表现形式，通过相互交流和借鉴，可以丰富和拓展各民族的音乐文化，民族音乐传承的开展有助于打破地域和民族的限制，让音乐成为各民族之间的沟通桥梁，通过音乐的交流与交融，不同民族之间可以增进了解、互相学习，促进文化的交流、理解和和谐发展。

5 结语

民族音乐传承在保护文化、促进多样性和推动艺术创新方面都具有深远的意义。我们应该珍视并支持这一宝贵的文化遗产，让它继续为我们的社会和文化发展作出贡献。通过共同努力，我们可以确保各民族的音乐文化得以传承，为世界文化的繁荣作出积极的贡献。

参考文献

- [1] 杨果朋.高校少数民族音乐教育传承与实践——以怀化学院为例[J].怀化学院学报,2018,37(3):3.
- [2] 王琛媛.民族声乐作品在高校美声教学中应用的研究与实践[J].空中美语,2021(2):201-202.