

多元文化视角下的声乐艺术交融与创新策略研究

陈瑶

成都艺术职业大学, 四川 成都 610000

DOI:10.61369/HASS.2025040036

摘要 : 多元文化视角下声乐艺术交融与创新面临着诸多机遇与挑战, 而对于高校声乐教学体系发展来说, 多元文化注定会掀起一场新的完善与革新浪潮。基于此, 本文聚焦于多元文化视角下高校声乐艺术创新与发展过程中所面临的问题, 从演唱技法、教学方式、教师能力与素养、课程体系等多个角度提出针对性创新策略, 旨在为高校声乐艺术在多元文化时代的可持续发展提供理论参考与实践指导。

关键词 : 多元文化视角; 声乐艺术; 情感表达

Research on the Blending and Innovation Strategy of Vocal Music Art From the Perspective of Multiculturalism

Chen Yao

Chengdu Vocational University of art, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : from the perspective of multiculturalism, the integration and innovation of vocal music art are facing many opportunities and challenges. For the development of vocal music teaching system in Colleges and universities, multiculturalism is bound to set off a new wave of improvement and innovation. Based on this, this paper focuses on the problems faced in the process of innovation and development of vocal music art in Colleges and universities from the perspective of multiculturalism, and puts forward targeted innovation strategies from the perspectives of singing techniques, teaching methods, teachers' ability and quality, and curriculum system, aiming to provide theoretical reference and practical guidance for the sustainable development of vocal music art in Colleges and universities in the multicultural era.

Keywords : multicultural perspective; vocal music art; emotional expression

引言

在全国化浪潮的推动下, 世界各国与民族之间的交流日益频繁。声乐艺术作为人类文化的重要组成部分承载着不同民族与地域的文化内涵与情感表达。在多元文化视角下, 声乐艺术的交流与融合是文化发展的必然, 同时也是声乐艺术传承与发展的关键一步。而对于高校声乐艺术来说, 多元文化背景仍然是一个重要的发展阶段与契机。因此, 研究多元文化视角下声乐艺术的交融与创新策略, 对于推动声乐艺术发展、促进文化多样性保护有着十分重要的理论与现实意义。

一、多元文化视角下声乐艺术交融的现状

(一) 国际间声乐艺术交流日益频繁

随着交通、通讯技术的迅猛发展, 国际间声乐艺术交流活动愈加丰富多样。各类国际声乐比赛、音乐节、学术研讨会的频繁举办为不同国家和地区的声乐艺术家提供了展示与交流的平台, 促进了各国声乐艺术理念、演唱技法的交流与传播。同时, 许多国家的音乐学院与国外院校开展合作办学、教师互访等项目, 使得学生也可以接触不同风格的声乐艺术, 这也使得学生的艺术视野得到有效拓宽, 声乐教育交流也得到了不断深化。

(二) 跨文化声乐作品不断涌现

多元文化交融背景下, 作曲家们不断尝试将不同文化元素融入到声乐作品创作过程中, 进而创作出独特风格的声乐作品。例如谭盾的在多元文化交融的背景下, 作曲家们开始尝试将不同文化元素融入声乐作品创作中。一些作品将西方的作曲技法与东方的音乐元素相结合, 《地图一寻谣记》, 就是将湘西民间音乐元素与音乐创作手法有机结合起来的作品, 通过声乐与交响乐的有机结合实现独特艺术魅力的充分展现。此外, 还有很多作品以世界不同民族的音乐为基本素材进行重新编排和创作, 展现除了丰富多元的文化内涵。

（三）声乐演唱风格的融合趋势

声乐演唱者在表演的过程中，也会不断吸取和融合不同文化背景下的演唱风格与技巧。例如一些中国声乐演唱者会在美声学习的基础上融入传统声乐咬字、行腔的特点，形成具有中国特色的美声唱法。同时，西方声乐演唱者也会注意到东方声乐艺术的独特韵味，在演唱时对东方声乐表现手法进行借鉴，这种演唱风格上的融合可以显著提升声乐艺术的表现力^[1]。

二、多元文化视角下高校声乐艺术交融面临的挑战

（一）外界因素

1. 文化差异带来的理解障碍

不同文化之间在语言、审美观念、价值取向等方面存在着巨大的差异。这样的差异给声乐艺术交融带来了一定的困难。在声乐演唱中，语言作为传达作品内涵的重要载体，发音、语法结构、韵律特点都会因语言的不同而产生不同，如果演唱者在演唱非母语作品，就会很容易出现发音不准确、语义理解偏差的问题，这样一来作品的表现力与感染力也会大打折扣^[2]。

2. 传统与创新的平衡难题

声乐艺术交融与创新的过程中，如何处理好传统与创新的关系是一个十分值得思考的问题。一方面，声乐艺术发展离不开对传统的继承与民族文化的承载。另一方面，不断创新又是对多元文化发展的适应，在不断创新的过程中就容易会出现忽略传统的现象，进而使声乐艺术失去原有的特色，在声乐艺术的交融与创新过程中，如何处理好传统与创新的关系是一个重要难题^[3]。一方面，声乐艺术的发展离不开对传统的继承，传统的声乐艺术承载着民族文化的精髓，是声乐艺术发展的根基。另一方面，为了适应多元文化的发展需求，声乐艺术又需要不断创新。然而，过度追求创新可能会导致对传统的忽视，使声乐艺术失去其独特的文化特色，过度强调传统又会限制声乐艺术的发展。因此，寻找其中的平衡点至关重要。

3. 市场和商业因素的影响

市场经济环境下，无论是市场还是商业因素都会对声乐艺术的发展产生重要的影响。一些声乐作品为了迎合市场需求，过度关注商业利益，进而使得表演创作形式化，忽略了作品的文化内涵与艺术品质。此外，市场对不同声乐作品的接受程度存在差异，这一问题的存在也会限制声乐艺术的多元化发展。

（二）自身因素

1. 教学理念滞后

一部分高校声乐教育仍然延续传统的声乐教学理念，即过于重视声乐技巧的训练，忽视对学生文化素养与艺术审美能力的培养。在实际的教学过程中，并不能充分认识到多元文化对声乐艺术的影响，导致学生对不同文化下的声乐艺术缺乏足够的了解与认识，这种观念上的滞后使得学生呈现出来的声乐作品仅仅注重

技巧的完善，文化内涵与情感表达不足，学生的艺术表现力与创造力也会受到一定的限制^[4]。

2. 课程体系不完善

目前高校声乐课程体系普遍存在课程设置单一、缺乏多元文化元素的问题。这一问题的存在使得学生的多元化声乐艺术学习需求无法得到有效的满足^[5]。此外，课程之间缺乏有效的联系也会使得完整的多元文化声乐教育体制无法有效形成，学生不能系统、全面的学习和掌握声乐知识和技能。

3. 教学方法单一

在教学方法上，许多高校声乐教师仍然采用传统的“口传心授”的教学方式，即以教师为中心，学生只能被动接受的方式。这样的教学方式仅仅能保证声乐技巧的规范传授，并不能有效激发学生的主动性与创造性。例如在教授民族声乐作品时，单纯的技巧讲解使得学生无法深入理解作品所蕴含的民族文化和情感，学生演唱时也会缺乏应有的韵味与感染力。

三、多元文化视角下声乐艺术的创新策略

（一）更新教学理念，树立多元的文化教育观

多元文化视角下声乐艺术的创新在高校教学中首要之举就是理念的创新。教师需要充分认识到多元文化对声乐艺术发展的影响，并将其引入到声乐教学中的全过程至关重要。一方面，教师需要注重声乐技巧传授的同时引导学生尊重和不同文化背景下声乐艺术的内涵与表现形式。另一方面，教师要培养学生的多元文化意识与声乐艺术融合的精神^[6]。例如，在声乐课程中，教师可以向学生介绍不同国家和民族的声乐文化历史，让学生了解这门艺术的同时文化视野也能得到拓宽，并且在学习和表演的过程中学会尝试，实现声乐艺术的融合和创新。

（二）优化课程体系，构建多元文化声乐课程

一方面，高校声乐课程体系应融合多元文化声乐课程内容，即除了传统的声乐课程外，中国各民族声乐、世界各国声乐课程的开设都有利于多元文化背景下声乐艺术的创新。例如，“中国少数民族声乐”课程的设立可以使学生全面的了解不同少数民族的演唱风格与音乐特点，使学生充分感受到不同民族声乐艺术魅力的同时提升自身综合艺术素养。另一方面，加强课程之间的融合和衔接，构建一个多元的文化声乐教育体系至关重要。教师可以在基础声乐课程教学中积极融入多元化的声乐因素，使学生能够根据自身兴趣和特长不断深入学习某一文化领域的声乐艺术，这样一来不仅可以有效拓宽学生的知识面，还可以加深学生对多元化声乐艺术的理解^[7]。

（三）强调演唱技法的创新

多元文化视角下声乐技术创新过程中，演唱技法的创新颇为重要。对于高校声乐艺术来说，演唱技法的创新不仅直接影响学生自身潜力的挖掘，同时也可以使其掌握更多的发声技巧。例如

教师可以引导学生在美声的基础上融合中国传统声乐的“气沉丹田”、“以情带声”等理念,创造出创造性的发声方法的同时注重对自身嗓音特点的发掘,进而结合不同作品风格与情感表达需求实现灵活运用时提升演唱的表现力^[8]。另一方面,在咬字和行腔方面也要有效打破传统方式的局限性,借鉴其他文化声乐艺术的语言处理技巧的同时结合自身母语的语言习惯进行创新,探索出符合作品风格且具有个人特色的咬字与行腔方式,以此来实现演唱魅力的充分体现。

(四) 创新教学方法,提升多元文化声乐教学效果

多元文化视角下高校声乐艺术的创新过程中,创新教学方法至关重要。而创新教学方法主要应从两个方面入手:

一方面,采用多样化的教学方法使得学生获得丰富的体验。例如情境教学法的因素可以应用在教师教授民族声乐作品过程中,通过播放与作品相关的视频、图片来对作品创作背景和文化环境进行介绍,使学生能够全面的了解作品内涵,激发学生情感共鸣的同时提高声乐演唱的表现力。再例如小组合作学习方法的应用可以使学生在声乐学习时交流与合作的能力显著增强,自主学习能力也得到有效的培养。另一方面,现代化信息技术的辅助教学也可以为多元文化声乐教学提供很大的便利条件^[9]。例如教师可以通过多媒体教学设备播放高质量的声乐作品视频与音频来展示不同文化声乐艺术,以此来使学生更加直观的感受多元文化声乐艺术的魅力。同时利用网络教学平台提供线上教学也可以打破时空的局限使学生获得更多的学习机会与资源。例如利用慕课平台引入优秀的多元文化声乐课程可以有效拓宽学生学习渠道的同时提升教学质量。

(五) 进一步加强师资队伍建设水平,提升教师多元文化素养

多元文化背景下声乐艺术的创新过程中,教师作为重要的引导者与传授者其自身多元文化素养与专业水平的高低直接影响着最终的创新效果以及学生的学习质量。因此,打造专业的多元文化声乐教学队伍势在必行。

首先高校应定期组织声乐教师参加多元声乐教学培训活动,培训内容可以涵盖多元文化声乐理论知识、教学方法、跨文化交

流与合作等等多个层面的内容。其次,通过邀请国内外知名声乐专家、学者来校交流,使教师可以及时掌握与多元文化声乐艺术相关的研究成果与发展动态,进而获得创新的教学经验与教学灵感。最后,可以鼓励教师到不同文化背景的地区进行实地考察和学习,通过感受和体验来实现教学素材与教学经验的进一步丰富^[10]。此外,高校应该高度重视具有多元文化背景与专业知识的声乐人才的引进,在为高校声乐艺术教育注入新的活力的同时也能为高校声乐艺术的交融给予充足的人才保障。

(六) 积极开展多元文化声乐艺术实践活动

艺术实践活动的积极举办不仅可以为学生提供展示学习成果的机会,还能使学生获得丰富的声乐学习体验感。因此,高校应定期举办多元文化声乐艺术演出活动,演出内容可以涵盖中国传统声乐、西方声乐多个方面,形式上也可以包括独唱、歌剧表演、合唱等多种形式,学生通过这类实践活动可以将自身所学的多元文化声乐知识与技能更好的运用,同时也可以营造良好的校园文化氛围。此外,校际、国际声乐交流合作项目的开展也可以为学生提供多元文化背景下声乐艺术创新实践的机会。例如高校可以选派学生到国外高校进行声乐学习,使学生亲身感受国外的声乐教学模式与文化氛围,以此来进一步促进声乐艺术的交流与融合。

四、结束语

多元文化视角下声乐艺术的交融与创新不仅迎合了多元文化发展的趋势,同时也是声乐艺术创新发展的新的机遇与可能。本文深入探讨了多元文化可以给予声乐艺术创新的机遇与挑战,其中包含外界因素与高校自身因素,同时也针对性提出一些创新的解决对策,如更新教学理念、优化课程体系、强调演唱技法的创新、创新教学方法,提升多元文化声乐教学效果、进一步加强师资队伍建设水平等等都是声乐艺术多元文化视角下实现创新的关键环节。未来高校作为人才培养的重要场所也要迎合时代发展趋势不断作出改变推进声乐艺术创新进程,培养越来越多的声乐艺术人才。

参考文献

- [1]尹蒙蒙.多元文化在高校音乐教育中的应用[J].艺术大观,2023(05):153-155.
- [2]张健.多元文化视野下高校音乐教育创新路径研究[J].艺术大观,2023(05):156-158.
- [3]王铁.新文科视域下高校音乐教育专业建设的转型路径研究[J].齐鲁师范学院学报,2023,38(02):108-114.
- [4]陈婷.多元文化视角下高校声乐教学模式创新探究[J].艺术评鉴,2024(08):108-111.
- [5]刘畅.文化融合背景下高校声乐教学创新路径探讨[J].北方音乐,2024,44(09):112-114.
- [6]孙忠元.多元文化视角下声乐艺术的交融与创新路径[J].艺术评鉴,2021(13):66-68.
- [7]张梦琪.论多元文化视角下声乐艺术的交融与创新[J].戏剧之家,2021(18):63-64.
- [8]陈帅.全球化背景下声乐艺术的多元融合与创新发展[J].黄河之声,2020(13):12-13.
- [9]王晨.多元文化语境下声乐艺术的融合与创新研究[J].戏剧之家,2020(18):48-49.
- [10]李丹.跨文化视角下声乐艺术的融合与创新发展[J].艺术评鉴,2020(06):71-73.