

中华民族传统音乐元素赋能重唱课程改革的理论框架与教学设计

成 涵

绍兴文理学院, 浙江 绍兴 312000

摘 要: 本文意在形成一种把中华民族传统音乐要素系统性纳入重唱课程教学理论框架, 此项研究着眼于传统音乐核心要素同重唱艺术本质需求相适应之处, 给出以文化传承与技能塑造并重为关键的教学改革目的及准则。文章细致论述了从教学内容融合、课堂教学开展直至评价体系创建这整个教学规划过程, 重视经由对旋律、调式、方言等要素的革新性转变来唤起重唱艺术的地方特色与审美情趣, 尝试探寻一条既加强学生多声部合作能力又加深其民族文化归属感的音乐教育道路。

关键词: 传统音乐元素; 重唱课程; 教学改革; 文化传承; 教学设计

0 引言

当下, 高等艺术教育在谋求国际视野的同时, 也越发看重本土文化基因的塑造。重唱是声乐教学的一种重要形式, 其课程内容及训练体系长久以来一直沿用西方模式, 对于中华民族繁杂的音乐传统吸收不够, 很难担负起文化传承的时代重任。把传统音乐元素注入到重唱教学当中, 并非仅仅增添一些曲目这么简单, 而是从教育理念直至课程架构都要执行系统性的变革。本文希望形成起依靠传统元素来优化重唱课程的理论架构与教学方法, 经由探寻旋律、调式、语言等本土资源, 考察出一条既能够加强学生多声部合作能力, 又能够加深其文化归属感与审美水平的融合育人新途径。

1 传统音乐元素与重唱课程的关联性

1.1 传统音乐的核心元素分析

中华民族传统音乐有着独特的审美体系, 其核心元素包含在独特的旋律、调式与语言之中。中华民族传统音乐的旋律重视线性推进和腔韵变换, 关注音与音之间细致的过渡及其韵味的表现, 这样的旋律观念给重唱艺术的横向线条美带来丰富的养分。从音体系来看, 以五声作为主要骨架的调式结构确定了音乐的基本色调, 它不同于西方大小调体系的音高组织规律, 为多声部创作开拓了新的路径。节奏节拍方面表现出很强的弹性与韵律特征, 散板以及各类板式的灵活运用, 使得音乐的张力产生多种变化。

1.2 重唱教学的基本特点与需求

重唱教学重点在于提升演唱者之间的协同合作能力, 这比个体演唱技术更为关键。其核心点在于声部要协调统一, 音色需和谐融合, 节奏应精确同步, 乐句气息也要一致。该教学形式期望形成学生的多声部听觉思维, 增强声

部协作意识并优化整体艺术表现力。不过当下重唱课程大多存在教学内容单调的状况, 过于偏重西方音乐作品体系, 使得学生在音乐视野宽度和文化领悟深度方面存在一定不足, 这样的局限性与当下重视文化自信和多元共存的教育理念不相符合。

2 教学改革的目标与原则

2.1 教学目标的重构

教学改革首先要重新形成起多层次、立体化的教学目标体系。在知识层面, 学生要系统地掌握中华民族传统音乐的关键要素及其文化意义, 领会其中的美学特点。在技能方面, 目标不应仅仅局限于西方重唱技巧的精通运用, 还要拓展到对中国传统演唱方法、民族化音色调控、特色节奏安排以及方言风味的把握能力的发展上。在能力层面, 重点在于提升学生对于多元音乐风格尤其是中国音乐风格的灵敏感受力、精准解读力和更新性体现力。而最高层级的素养目标, 则是要经由不断的实践浸润, 引领学生树立牢固的文化归属感和自发的传承观念, 而且初步具有把传统音乐词汇实施更新性转变并运用到当代艺术应用中的新思路。

2.2 文化传承与技能培养并重原则

当下这次改革要守住文化传承和技能塑造同样重要的基本原则, 避免陷入“重技轻道”或者“空洞说教”这样的误区里。实际操作的时候, 这两者应该像鸟儿的两只翅膀、马车的两个轮子一样, 相互配合才行。技能训练是传承文化的一种有效形式, 经由对传统音乐作品做技术层面的分析, 并准确地去演绎它们, 可以让学生亲自领略到其中的艺术美感和文化底蕴; 而且, 透彻领悟了文化之后, 又能反过来给技能的表现增添内涵, 给技术注入生命力, 从而加强演唱时艺术上的影响力以及精神层面的深度。譬如在应对一首民歌改编而成的合唱

曲时,一方面要磨合好各个声部之间的配合关系以及音色的融合效果,另一方面也要带领学生去探寻这首歌的地域特色、情感意义还有背后的社会文化脉络,这样才能做到技艺合一,进而做到“用文化来塑造人,用美来提升人”的教育目标。

2.3 渐进性与系统性设计原则

教学改革的开展要依照渐进性和系统性这两个基本准则。渐进性表明其融入过程需遵照由浅入深、由易到难、由点及面的认知规律。教学可先从单个音乐要素的感知与体验做起,比如做简单的五声性音程、和弦的听觉与歌唱训练,然后渐渐转到经典民歌片断的多声部编创合唱,最终到达结构完备、技法繁杂的原创或者高质量改编的重唱作品。系统性看重整体规划,把传统音乐的旋律、调式、节奏、语言等各种要素当作一个有机整体,合理规划它们在各个教学阶段的介入次序、重点内容以及彼此联系,塑造起一条逻辑清楚、内容贯通的课程内容链,使得学生能够收获全面、系统而非零碎、断裂的知识与能力形成。

3 教学内容的整合路径

3.1 传统旋律在声部编排中的运用

传统旋律在重唱中的运用是内容整合的基础路径。其方式主要有二:一种做法是直接选取优良的民歌、曲艺或者戏曲唱腔旋律当作主旋律声部,其余声部按照原曲风格用支声复调、模仿复调等方法来编配,重点在于衬托和美化主旋律,营造出高低起伏、相互呼应、和而不乱的多声效果,这就要特别留意保存原旋律的线性美感和韵味;另一种做法是以传统旋律为创作灵感或者核心材料,利用现代作曲技巧加以发展和变奏,从而创作出带有传统神韵又具时代特征的新重唱作品,这种做法对学生的音乐领悟力和创造力有着更高要求,促使他们在尊崇传统的同时做到革新表达。

3.2 民族调式与和声的色彩化处理

民族调式的融入对于丰富重唱和声色彩、打破西方和声惯性十分关键。教学重点在于引导学生掌握五声性调式的和声形成方法及其逻辑,这不同于功能性和声的进程,更重视色彩性的并列、转换与冲突。在实际操作时,可以频繁运用空五度、附加音、替代音等技巧,以此得到清亮、古朴或者新奇的音效。和声编配要与旋律风格紧密相连,可以参考中国传统器乐合奏中“你繁我简、你高我低、你进我出”的声部结合理念,探求点线结合、疏密得当的织体样式。经由剖析优秀的中国风格合唱、重唱作品,发展学生凭借民族调式的和声听觉和审美评价能力,让他们知道和声怎样给旋律增味而不是限制它,进而营造出带有东方意蕴的

多声音响环境。

3.3 方言韵味与多声部咬字训练

语言是形成音乐风格的根基,掌握方言韵味对于保证重唱作品风格纯正极为关键。教学内容要选一些有代表性的、适合演唱的方言片段,带领学生仔细品味不同方言在声、韵、调方面的特征,还要了解这些特征怎样影响音乐旋律走向和润腔方法。多声部环境中的咬字训练既是难点也是重点,各个声部既要保证自己的字音清晰、韵味浓烈,又要顾全与其它声部在字头、字腹、字尾上的协调一致,从而让歌词传达的整体效果既清晰又富有节奏感。这须要经由缓慢速度、逐步分解的专门化练习来加强声母、韵母、声调的精准度,并统一归韵收声,使得多声部的声音不只好听,而且饱含语言的生命活力和感染能力,达成“字正腔圆”在多声维度上的艺术统一。

4 课堂教学的实施方法

4.1 分层教学与声部协作设计

针对学生个体差异,实施分层教学是保证教学效果的前提。应根据学生的音域条件、音色特点、技术能力与发展潜质,合理分配声部角色。对基础较弱者,可安排旋律性强或相对简单的声部,侧重其音准、节奏稳定性的夯实;对能力较强,则可赋予其内声部支撑或华彩性片段,培养其声部控制力与音乐表现力。协作设计上,坚持“分合结合”的原则:分声部练习时,教师或者声部长要细致雕琢本声部的技术要点及艺术处理方面的问题;集体合练阶段着重关注声部之间的协调性、音色的融合情况、乐句的连贯性以及情感的体现是否同步。

4.2 模仿与创编结合的训练模式

课堂教学需采用模仿与创编相互替代、彼此提升的训练模式,从而激发学生的艺术感知力和创造力。模仿是根基,经由聆听、模唱经典中国风格重唱作品甚至原生态民歌、戏曲唱段,助力学生形成精准的听觉表象并充实风格积淀,模仿民间歌手特有的风味、传统乐器演奏效果在人声中的模仿音色。创编则是提升,在积攒了一定的感性经验之后,引导学生动手操作,比如为指定的民歌旋律编写辅助声部,或者针对现存的作品做节奏、织体方面的变化练习。

4.3 课堂互动与反馈机制

创建高效又全面的课堂互动及反馈机制,这对于改善教学质量十分关键。互动并非仅仅指教师提问、学生回答这种形式,更多时候要推动学生之间展开深入的合作以及批判性探讨。可以安排小组研究会,就作品风格解读、技术难题或者艺术加工等方面展开争论;举办声部间的“相互聆听评价”活动,让学生学会带着

批判的眼光去听别人讲话,并给出具有建设性的看法。反馈机制应当融入教学的整个过程之中,教师给予的反馈要是及时的、细致的而且具备指导意义,既要指出存在的问题,也要给出解决办法。要引导学生自己执行监听并加以反思,还要利用录音、录像等技术手段实施客观回顾,创建起包含教师评价、同伴反馈以及自身反思的立体度反馈系统,从而营造出一种教学相互增进、一同向前迈进的学习环境,这样才能有效地促使学生的专业技能得到自主发展。

5 评价体系的构建

5.1 多维度评价指标设计

新的课程体系要形成与其相适应的立体评价指标系统。评价不能仅仅着眼于最终的演唱成果,而是要重视对学习整个过程和综合素养的考量。该指标体系包含技术指标、艺术指标、文化指标和过程指标这四类。其中,技术指标关乎音准、节奏、声部合作的准确度;艺术指标着重于对音乐风格(特别是中国风格)的把控、情感抒发的深浅与完整度;文化指标则探寻对作品文化内涵、传统元素应用的体会程度;过程指标看重课堂参与情况、协作意识、练习品质以及创编实践当中的表现。

5.2 过程性评价与成果展示结合

评价方式方面,要重视过程性评价和终结性成果显示的有机融合。过程性评价融入整个教学阶段,经由课堂观察、练习记录、小组议论贡献、阶段性创编作业等形式来执行,它的价值在于及时判断学习情况、调整教学策略、推动学生不断努力,减小单一期末考试的偶然因素。终结性评价主要依靠音乐会、汇报演出之类的成果表现形式,这是对学员最终学习成果的综合考量,也是一种重要的艺术操作和业

绩体验。把公开演出当作考核环节,利于营造正式的艺术环境,全方位评定学员把所学知识、技能和领悟转化为完整艺术表现的能力,提升其舞台表现力和心理素质。

5.3 传统文化理解力的考核方式

考核学生对于传统文化的领悟力时,不能局限于单纯的演唱表现形式,要采取丰富化、综合化的评定方法。一方面,在考量演唱时,关注其对风格把控是否准确;另一方面,则需采用非表演性质的附加评定手段,比如让学生提交有关自身代表性演唱作品的书面分析报告,其中要体现所用的传统音乐元素、个人的艺术加工想法及其文化依循之处;或者举办小型口头答辩会、专题交流活动,以此来考量学生对相关理论知识的熟悉程度以及自主思考的能力;还可以把学生在课程里创作的作品质量列入考量范畴,凭借其实际成果去判断学生对传统音乐语言的体会及其革新应用的能力。这些多种化的考量手段目的在于更为全面地考量学生的深层文化修养及其批判性思维水平的优化情况。

6 结语

本文所创建的理论框架及教学设计,全面阐述了中华民族传统音乐要素助力重唱课程改革的途径。此改革重点关注文化传承与技能塑造并行,经由重塑教学目的、整合内容、更新方法并完善评价体系,期望达成重唱教学从单纯技能训练迈向综合素养塑造的转变。实践表明,这条路径不但能切实加强学生的多声部合作能力和艺术表现水平,而且可以加深他们对民族文化的归属感以及审美水准,给重唱课程的本土化进程和新型人才培养供应了可行的办法。未来要在教材开发、师资培训方面不断深入,促使改革落到实处。

参考文献:

- [1] 康炜,李烁.作曲专业课程中传统音乐元素的育人效能提升路径研究[J].艺术教育,2025,(18):98-101.
- [2] 苏越.浅析非遗传统文化音乐元素融入现代流行演唱的传承策略[J].中原文化与旅游,2025,(16):81-83.
- [3] 陈诗蕊,闵若惜.中小学音乐课程中的中国民族优秀传统文化元素[J].中国民族博览,2024,(14):166-168.
- [4] 王子鑫.传统文化元素融入高中音乐鉴赏教学中学生审美能力的培养[J].高考,2024,(16):174-176.
- [5] 张亚.传统文化元素与高中音乐鉴赏教学的融合策略[J].山西教育(教学),2022,(07):65-66.

作者简介: 成涵(1987.09—)女,汉,广东省潮州市,博士,讲师,研究方向:音乐艺术。

项目信息: 本文系浙江省教育科学规划2025年一般规划课题《基于中华优秀传统文化传承视域下的研究生重唱课教学改革研究》(项目编号:2025SCG143)的研究成果。