

多元文化语境下的 声乐教学改革探究

DUOYUAN WENHUA YUJING XIA DE SHENGYUE JIAOXUE GAIGE TANJIU

张 燕◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

多元文化语境下的 声乐教学改革探究

张 燕◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

《多元文化语境下的声乐教学改革探究》是一本关于在多元文化背景下对声乐教学改革进行探究的著作,本书以多元文化发展为背景,探讨了多元文化背景下对声乐教学改革的呼唤、中国声乐教育的变革与实施、中西方声乐教学比较、中国民族声乐文化的自信构建、声乐舞台实践训练、声乐作品诠释的本土性与世界性兼顾等方面的内容。以多元文化语境为背景,可谓是本书的一个亮点。

本书结构合理、条理清晰,内容全面、详实,是一本兼有实用性与可读性的理论著作。

图书在版编目(CIP)数据

多元文化语境下的声乐教学改革探究/张燕著. —

北京:中国水利水电出版社,2018.6

ISBN 978-7-5170-6578-4

I. ①多… II. ①张… III. ①声乐艺术—教学改革—
研究 IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 138078 号

书 名	多元文化语境下的声乐教学改革探究 DUOYUAN WENHUA YUJING XIA DE SHENGYUE JIAOXUE GAIGE TANJIU
作 者	张 燕 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:sales@waterpub.com.cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市元兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 17印张 220千字
版 次	2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	81.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

声乐是一门技巧性、实践性都很强的艺术学科,是语言与音乐有机融合的艺术形式。随着人们对声乐理论认识的逐渐深入,声乐教学也受到越来越多的关注。声乐教学是声乐学科教育学中的一个重要组成部分,在声乐教学实践和声乐教学理论研究过程中,它又可以是一个独立的学科。现在的世界,是一个多元文化共存的世界,我们对声乐教学改革进行探究,就不得不对这一背景进行考虑。

对于声乐的探究,在今天的教学与研究方面已经有了很多成果,研究声乐的学者也越来越多,但是有关声乐教学改革的研究却并不算多,而对于多元文化语境下的声乐教学改革的探究就更少了。多元文化是今后世界发展的一个大趋势,我们必须对其有足够的重视,基于此,特撰写《多元文化语境下的声乐教学改革探究》一书。

本书共分为6章,第1章是多元文化对声乐教学改革的呼唤,主要从多元文化与全球化对高校声乐教育的影响、当前高校声乐教学面临的困境两个方面进行了论述;第2章是中国声乐教育的变革与实施,主要对中国声乐教育的理念变革、目标确立、内容体系构建、教学方法与手段的革新、评价体系的革新等几个方面进行了论述;第3章是中西方声乐教学比较,主要介绍了中西声乐教育历史、中西唱法的声音特征、西方声乐对民族声乐的启示三个方面的内容;第4章是中国民族声乐文化的自信构建,主要对中国民族声乐的演唱体系、民族声乐演唱风格的多元化展望进行了论述;第5章是声乐舞台实践训练,主要探讨了声乐表演训练、声乐艺术的文化审美、声乐舞台“台风”控制三个方面的内

容;第6章是声乐作品诠释的本土性与世界性兼顾,从中国和西方两个方面来对声乐作品进行诠释。

本书最大的特点就是思路清晰、有层次,理论阐述深入浅出,使读者易读易懂,并且提出了在多元文化语境这一新的背景下对声乐教学改革进行探究的主题,极具创新性。

笔者在撰写本书时,得益于许多同人前辈的研究成果,既受益匪浅,也深感自身所存在的不足。笔者希望读者阅读本书之后,在得到收获的同时对本书提出更多的批评建议,也希望有更多的研究学者可以继续对多元文化语境下的声乐教学改革进行研究,推动声乐艺术的理论发展。

作 者

2018年1月

目 录

前言

第1章 多元文化对声乐教学改革呼唤	1
1.1 多元文化与全球化对高校声乐教育的影响	1
1.2 当前高校声乐教学面临的困境	10
第2章 中国声乐教育的变革与实施	28
2.1 中国声乐教育理念变革	28
2.2 中国声乐教育目标确立	36
2.3 中国声乐教育内容体系构建	57
2.4 中国声乐教育教学方法与手段的革新	71
2.5 中国声乐教育评价体系的革新	83
第3章 中西方声乐教学比较	89
3.1 中西声乐教育历史审视	89
3.2 中西唱法的声音特征	116
3.3 西方声乐对民族声乐的启示	128
第4章 中国民族声乐文化的自信构建	145
4.1 中国民族声乐的演唱体系	145
4.2 民族声乐演唱风格的多元化展望	161
第5章 声乐舞台实践训练	191
5.1 声乐表演训练	191
5.2 声乐艺术的文化审美	204

5.3 声乐舞台“台风”控制	211
第6章 声乐作品诠释的本土性与世界性兼顾	218
6.1 西方声乐作品诠释	218
6.2 中国声乐作品诠释	239
参考文献	264

第1章 多元文化对声乐教学改革呼唤

在文化多元化的今天,是全球化对世界的推动,一切的民族文化都建立在独立性与本土化的基础上,只有不断吸收和借鉴其他民族的优秀文化,才能激发本民族文化的变革与发展,使声乐教学更加符合中国的教育模式,更加专业化。本章是从多元文化的角度对声乐教学改革进行论述,尤其是对多元文化与全球化,以及当前声乐教学中所面临的问题做了详细的分析。

1.1 多元文化与全球化对高校声乐教育的影响

1.1.1 多元文化与全球化产生的思考

1. 全球化与多元化

全球化作为一种世界性的潮流已经呈现在我们社会生活之中。全球化是一个复杂的、动态的过程,它涉及经济、政治、科技和文化等方面。如今,文化全球化已经逐渐凸显出来,并引起了学术界的广泛争论。

从广义上讲,文化维度包含了人类所创造的物质文化和精神文化两方面的内容,指的是人类社会生活中所创造的一切,即人类经过劳动实践所创造的一切社会成果的全部内容。“凡是超越人的本能的活动亦即人类有意识地作用于自然界和所有的活动,都可以视为文化活动。”^①

^① 高福进. 地球与人类文化编年:文明通史[M]. 上海:上海人民出版社,2004.

有人认为,全球化在本质上应该专门指经济全球化这个特定的概念,并用“经济全球化”来否定“文化全球化”。我们以为,把文化孤立于经济之外显然是不可能的,因为这两者之间有着内在的关联性,并不能独立运行。恩格斯早就指出:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础发生影响。”因此,我们认为,文化全球化是在经济运行策略的背景下不断进行整合,来实现“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”。

在全球化的进程中,世界跨国公司和非政府组织经济实体的作用将会进一步加强,甚至会成为国际经济发展的主要力量,它将会对民族国家传统经济结构造成冲击。虽然文化全球化不像经济全球化发展得那样迅猛,但它的发展趋势越来越鲜明。如今,文化全球化正在通过高科技的大众传媒,包括影视、音像、网络和软件等,向世界范围内传播,并且已经由实用商品拓展到精神领域和文化领域中来。

所谓文化全球化,并不是指全球文化同质化或一体化,而是指世界各民族文化进行交流和互动,它的意义在于,使不同民族的文化脉系相互理解和交流。但是,“在其背后,也潜藏着各民族不同文化传统之间的对立与冲突,如‘文化殖民主义’‘文化帝国主义’‘文化一元论’‘文化意识西方化’等,就是明证。与军事征服相比,文化同化的侵略性更具威慑力”。^①

当今,西方国家尤其是美国,凭借着自己强大的经济、政治和科技实力,企图在全球范围内推行文化霸权主义。例如,美国由以往的对外出口农产品和工业产品为主调整为以出口影视、音乐、书籍和软件等文化产品为主,企图通过对全球消费文化的控制来实现文化全球化条件下的美国化。

在文化全球化的进程中,全球化和本土化相互作用并得到认同。未来世界文化的发展在很大程度上取决于全球化和本土化

^① 叶启绩. 全球化背景下中国特色社会主义价值研究[M]. 广州:中山大学出版社,2005.

两者之间的平等和互动,以避免文化趋同现象。如今,坚持文化多元化和本土化的特色已经成为广大学者的共识。

而“坚守本土化的人将面临两个维度上的‘撕裂’,既要面对外来文化的拉拢,又要受到后发文明的推移,本土化将很难再依靠一种边界的封闭性、意识形态的纯洁性以及经济孤立的办法避开全球化。全球化与本土化作为一对矛盾是相互增长的,全球化的发展并不能消灭本土化的要求。全球化与本土化仍会共存下去,它们之间的冲突也永远存在。”“全球化使今天的世界文明面临着两个矛盾的课题:一方面,积极寻求各种文明借以深层对话、沟通与理解的文化途径;另一方面,民族性的存在和坚持也同样比任何时候都重要和必要。矛盾着的现实形成两种文化思潮:‘文化全球一体化’与‘文化全球多样化’,由此文化价值的发展也陷入一种文化悖论之中。”“这样全球化背景下的价值选择逻辑上存在两种基本取向:一是普世价值观;一是相对价值观,即所谓‘民族价值’‘本土价值’。前者与‘全球一体化’立场相适应,主张文化普世主义;后者与‘文化多元化’相适应,主张特殊主义。在全球化进程中价值的选择必须要‘兼容’,在全球化与民族化、一元化与多元化之间找到平衡点,保持它们之间的张力。”^①

2. 全球化的交流与对话

文化全球化是不同民族、国家和地区之间文化交往、碰撞而产生的一种现象,如果没有不同民族文化之间的相互交流和交往,也就不存在文化全球化。

如今,全球化正在以不可阻挡的趋势逼近人类的社会生活,并且在不断地改变着我们的思维方式和以往的生活、生产方式。同时,全球化也直接影响世界各民族、国家文化的发展和价值取向。

世界上任何一个民族、国家和任何一种民族文化都有着特定

^① 叶启绩,《全球化背景下中国特色社会主义价值研究[M]》,广州:中山大学出版社,2005。

的价值取向和审美追求。因为每一种民族文化都是社会实践的产物,它的产生和发展无不受本土的制约,具有本土的规定性和独立性。而文化不仅是一个历史概念,同时也是一个动态概念,并且处于一个不断发展和完善的过程中。每一种民族文化的发展都是建立在与其他民族文化交往基础上的。如今,我国已加入世界贸易组织,将自己正式融入世界大家庭之中,并自觉地遵守国际规约,主动与世界接轨,积极地参与国际间的竞争。这不仅意味着参加国际间经济和贸易的竞争,也包括政治、科技、文化艺术等方面的交流、互动和对话。

文化全球化的目的是在全球范围不同民族文化中寻求多样性的和谐与统一。通过平等交流、对话和沟通,相互欣赏对方的价值,尊重对方的选择,在此基础上获得共同的价值和认同。每一种民族文化都带有普遍性价值,不同民族文化之间的对话应当以尊重和承认对方的这种合理价值为起点,这也是彼此之间获得共同认同的基础。当然,交流和“对话并不是表明人与人之间话语趋于完全一致,而正是说明人与人话语的差异性从而产生了沟通的必要性。对话就是每一个人带着自己的差异来展开对谈,在对谈中力求寻找沟通的可能性。即使达不成一致,彼此也形成一种民主的协商氛围。今天这个时代的分化是必然的,很难有一种最强音能越过不同话语的地盘而寻求一致”^①。

在未来国际间的交往中,文化全球化必然要受到不同民族、国家和地域文化的抵制,文化全球化的过程必然是不同民族文化互动的过程。在本土文化和异域文化之间,有时是你占上风,有时则是我占上风。我们认为,文化全球化只不过是一个相互碰撞和交流的平台,而不是走向趋同的一种文化模式。从根本上讲,它绝不是磨平不同民族文化特征的“利器”。

在我国近代史上,西方列强凭借近代工业革命的成果、利用坚船利炮叩开中国封闭已久的大门,把腐败深重的清政府从浑浑

^① [美]成中英.从中西互释中挺立[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

虚妄中震醒,从而使近代中国陷入了灾难深重的历史之中。从“洋务运动”、“五四”新文化运动到改革开放等,无不体现出“西风东渐”的态势。可以说,西方文化意识形态对中国文化的冲击、渗透和影响,鲜明地凸显出近现代中国文化发展的基本走向。伴随着历史的发展和现代化进程的不断推进,我们越来越意识到封闭自守是没有任何希望的。因此,紧紧抓住自我发展的机遇,自觉地迎接文化全球化的挑战已成为我们必然的选择。

面对西方文化,我们既不能盲目崇拜和全盘接受,也不能因为害怕被西方文化同质化而一味地抵制或拒斥。我们既要善于吸收、借鉴外来文化之长,又要向世界展示中国文化的优势和魅力。“以开放的心态和世界的眼光,把世界各国最先进、最优秀的文化成果吸取过来,为我所用,以丰富中华文化。”

在当今世界,无论是从综合国力,还是从科学技术发展水平来看,美国远远领先于其他西方国家。因而,美国也就代表着当今西方文明的最高发展水平。而美国对包括中国在内的所有发展中国家来说,其影响也要远远大于其他西方国家。

在中国,儒家文化历来有“和而不同”“己欲立而立人,己欲达而达人”“己所不欲,勿施于人”的思想观念。这些观念被称为人类社会伦理的“黄金法则”。所谓的“和而不同”,是要求在保持差异性的前提下达到和谐一致,是多样性的统一。“己欲立而立人,己欲达而达人”和“己所不欲,勿施于人”,就是说,自己想要立得住,同时也要别人立得住;自己要想通达,同时也要让别人通达;自己不想做的事情,不可要求别人去做。

因此,我们既反对完全认同全球化的游戏规则,也不可一味地拒绝和否定全球化的合理因素。在文化全球化的过程中,一方面,不同的民族国家在文化交流和交往中,会发生碰撞甚至冲突现象,同时也会产生相互吸收、借鉴和融合。另一方面,由于每一个民族都有着自己的文化传统和鲜明的民族特性,所以对外来文化的吸收和借鉴又必然是有选择的,是以民族文化的独立性为前提的,没有民族文化的独立性就失去了该民族存在的价值,同时

也就失去了世界文化的多样性和多元化。

在未来的发展中,文化艺术和其他人文学科一样,都将会经历难以想象的颠覆与重构。在全球化的进程中,促进文化多元化的发展,加强人与人、人与社会,以及不同民族之间通过对话来达到理解与宽容,也许是实现人类和平共处、共同发展和繁荣的希望所在。

在文化全球化语境下的对话和竞争中,我们必须始终坚持以自己的独特方式积极参与国际新秩序的重构。如果说文化全球化是一个异质同构的过程,那么这一过程又必然是建立在平等对话基础上的。进行跨文明和跨文化语境对话的目的是在不同的民族文化之间建立一种平等关系和文化认同。所谓认同或求同,必须以存异为前提,因为人类文化的丰富性和多样性才符合文化全球化的发展趋势,才符合世界不同民族的共同利益,这也是全世界人民的共同期盼。

在全球化的进程中,我们需要具有一种国际视野和包容的胸襟,主动吸取和借鉴其他民族的文化营养,以积极态度介入国际文化的交流中来,加强沟通和对话。当然,这些都必须以自我民族文化的独立性为基础,以便在与他者文化进行交流和交往中发出自己的声音。我们与国际接轨是为了求得自我发展的机遇。文化全球化并不像经济全球化那样,使不同的民族国家走向单一化。不同的民族之间可以借助于文化全球化这一语境,使之朝着多样性和多元化的方向发展。总之,文化全球化的目的在于加强国际间交流、沟通和互补。

3. 多元文化的碰撞与融合

20世纪80年代末90年代初,随着苏联解体和东欧剧变,冷战结束,开始由两极向多极化发展。依照亨廷顿的观点,自冷战结束之后,第一世界国家与第三世界国家之间的冲突已经由意识形态和政治之间的冲突转变为文化实体和民族之间的冲突。也就是说,全球政治主要的危险将是不同民族之间文化和文明的冲

突,以往那种意识形态的冲突已经变得不那么重要了。因而,这就需要人们从新的理论框架和新的视角来审视民族文化和世界政治的关系问题。

冷战结束以后,全球化境况以不可抗拒的发展趋势逐渐成为全世界人民必然选择的一种生活方式。虽然全球化在不断拉近世界各国人民的距离,但这并不意味着民族、国家之间的矛盾已经消除。相反,却有进一步加剧的趋势,世界各民族之间的矛盾已经由原来(冷战时期)的意识形态的对抗升级到难以调和的民族和国家之间的冲突和武力对抗,并带来了恐怖事件的不断发生。

对于这一论点,汤一介指出:“从历史到现实,我们不能不承认文明会出现冲突,例子很多。所以现在的问题是,能不能在承认差异的同时,又不引起冲突?‘和而不同’跟亨廷顿的文明冲突论不一样,他分成西方文化和非西方文化,非西方文化主要是伊斯兰文化和儒家文化,他认为两者的结合会造成对西方文化的威胁,因此他认为最好挑起儒家文化和伊斯兰文化的冲突,来保持西方文化的优势。这种挑起冲突的方法显然不可取。”

不同民族文化之间的差异性在相互交流中产生碰撞,可以看作是与异质文化得以沟通和转化的过程。我们在承认不同文化之间存在着较大差异性的同时,也不能否认它们有着某种相通之处。即是说,不同文化之间,既有差异性,也存在着互补性。彼此之间可以相互借鉴和欣赏对方的价值。在全球化语境下,每一种民族文化都不可能孤立地存在,它们必然会相互影响、碰撞和吸收彼此的优点。全球化语境下的跨文化对话将会推动人类文化走向共同发展和繁荣。在这一进程中,中国文化仍然会作为世界多元文化中的一元而不断完善、进步和发展。

文化全球化的过程是本土文化和异质文化相互碰撞与融合的过程。文化冲突是文化融合的一种前奏。没有冲突,就不会有融合。例如,古希腊哲学曾给予基督教文化以重大影响,也就是说,基督教神学曾受惠于古希腊哲学;伊斯兰文化在其发展的过

程中也受到了波斯文化的启示;在中国思想史上,由于印度佛教文化(于公元1世纪)传入中国,从而大大促进了中国文化和文学艺术的发展。可以说,中国文化曾经受惠于印度佛教,但它又远远不同于印度佛教,它已经把印度佛教发扬光大,成为中国本土化的新的佛教宗派和文化内容,它所负载的文化和思想内涵比印度佛教更加丰富。

在文化全球化的语境下,世界上各民族文化在相互交流和碰撞中将会自觉地确认自我的文化身份。我们坚信,世界上将不会出现一种单一的普世文化,而是有多种不同的民族文化同时并存。

1.1.2 多元文化与全球化下的高校声乐教育

1. 民族声乐的重新定位

自20世纪80年代开始,中国改革开放,世界经济一体化。在全球化的大趋势下,中西方音乐文化在交流、借鉴、碰撞期所构成的既吸收融合又产生断裂与脱节的复杂秩序,为民族声乐教育拓宽了视野,有了与世界对话的机会,也为音乐教育界思索传统民族声乐文化的传承与发展等问题,提供了更为广阔的空间。

教育对于文化来说,有着传承、选择、创新的整合功能。20世纪80年代以来,中国民族声乐教育体系基本上是在建立在西洋美声“科学的”唱法基础之上,优秀的传统民族声乐没有得到足够的重视。因此,从一开始就与世界性的多元文化格局存在紧张的关系。基于这样的文化背景,探索多元文化与现代化教育之间的关系,找到文化冲突的根源和调适的策略,建构传统而非简单的回归传统,既是传统的也是超越传统的,已成为当今教育人类学、民族音乐学专家学者们研究的主要课题。

2. “和而不同”多元并存的民族声乐教学体系

形成于先秦两汉时期的儒学思想之“和而不同”的智慧正合

乎当今世界多元文化并存之旨,以及为“维护世界安全需要接受全球的多元文化性”等呼声。可以说,儒学思想为化解“文明的冲突”、实现“多元并存”提供了资源性的现实意义。在这样的一种客观情形下,自觉区别于西方文化的“亚洲的声音”便自然地与中华文化紧密联系在一起。沿袭了两千多年的儒道思想、审美价值也就自然而然地成为中华文化的标识。中国民族声乐要创立自己的学派,成为世界多元文化格局中之一员,必须对自身文化有一个“文化自觉”。

认真发掘传统文化的精神,在传统民族文化中寻找多元并存的资源,使之得到继承和光大。正如费孝通先生所言:在和西方世界保持接触、积极交流的过程中,把我们的好东西变成世界性的好东西、首先是本土化,然后是全球化,也就是说,在吸收外来文化的时候,必须首先维护中华民族自身的根源文化,摆脱西方“文化殖民主义”的控制和占领,寻找自我伸张的方式,运用现代科学的治学态度和治学方法给传统民族声乐以现代的解释,为维护不同文化之间的协调并存,做出应有的贡献。

3. 实现民族教育声乐多元化

(1) 提高学生对民族声乐的认识与了解

教学中必须提高对民族声乐的认识与了解,并不断地去探索不同民族声乐的特色,从而进行学习、改造和创新,让民族声乐得到快速的发展。

①要提高学生对各种民族音乐的感知能力。传统的民族声乐教学在对学生进行教育时,教师为学生提供的民族音乐的种类很少,所以学生对不同的民族音乐的了解不够,当国外的民族音乐响起时,学生无法感知民族音乐类型,不利于学生之间进行民族音乐的交流。

②要提高学生的学习能力。教师在教学的过程中,为了让学生能够对民族声乐有更进一步的了解,要让学生自主地提高学习能力,让学生学习生活中遇到的民族声乐的演唱方法和演唱技

巧,从而完美地演唱出民族声乐,促进民族声乐的发展。

③让学生拥有创造性。创造是存在和发展的不竭动力,对此教师要让自己拥有创造性的思维,然后帮助学生进行创造性培养,从而通过创新让学生更加了解民族声乐,促进民族声乐与流行音乐融合。

(2) 丰富民族声乐的教学模式

传统的教学模式已经不再适应新民族声乐发展的形势,这就要求教育工作者开展和探索新的教学模式。

①增加与世界各地的民间艺术之间的互动。时代在进步,师生的互动也要进步,如果保持不变会影响民间艺术的真实性与准确性,无法让人们体会到当今民族声乐的发展现状,从而获得真实的感受,不利于民族声乐的发展,阻碍了民族声乐与流行音乐之间的融合。

②用多种标准来对学生的民族声乐演唱进行评价。传统的民族声乐演唱的评价标准过于单一,导致学生会朝着评价标准的方向进行民族声乐的演唱,使得学生缺少个性化的表现,阻碍了民族声乐的发展,不利于民族声乐与流行音乐之间的融合。

1.2 当前高校声乐教学面临的困境

1.2.1 民族声乐音色“千人一面”

20 世纪初东西方文化碰撞以及西洋声乐艺术的传入,造成了中国民族声乐艺术“土”“洋”关系的微妙融合,以至于新中国成立初期出现了“土洋关系、土洋唱法”的激烈争论和 20 世纪五六十年代关于“洋为中用、土洋结合”的探讨。

今天,我们面对土洋结合起来的新的演唱方法——也是被人们称为“千人一面”的唱法,但是,这样的局面经过了几代声乐工