

浅谈中国民歌在歌唱表演中的审美意识培养

李坤惠

哈尔滨师范大学, 黑龙江 哈尔滨 150000

摘要: 本文旨在探讨中国民歌在歌唱表演中审美意识的培养。通过分析民歌的特点, 阐述了民歌教育在审美意识培养中的重要作用。文章进一步提出了中国民歌在歌唱表演中审美意识的培养方法与策略, 包括注重民歌基础知识的学习与积累、强化民歌的审美体验与感知、拓宽民歌的审美视野与思维、注重民歌的情感表达与审美创造, 以及营造良好的民歌学习氛围与环境。这些策略有助于提升歌唱者的审美素养, 深化对中国民歌的理解和表现。

关键词: 中国民歌; 歌唱表演; 审美意识

On the Cultivation of Aesthetic Consciousness of Chinese Folk Songs in Singing Performance

Li Kunhui

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang 150000

Abstract: This paper aims to explore the cultivation of aesthetic consciousness in Chinese folk songs singing performance. By analyzing the characteristics of folk songs, this paper expounds the important role of folk song education in the cultivation of aesthetic consciousness. The article further puts forward the methods and strategies of cultivating the aesthetic consciousness of Chinese folk songs in singing performance, including paying attention to the learning and accumulation of basic knowledge of folk songs, strengthening the aesthetic experience and perception of folk songs, broadening the aesthetic vision and thinking of folk songs, paying attention to the emotional expression and aesthetic creation of folk songs, and creating a good atmosphere and environment for learning folk songs. These strategies help to improve the singer's aesthetic quality and deepen the understanding and performance of Chinese folk songs.

Keywords: Chinese folk songs; singing performance; aesthetic consciousness

引言

中国民歌作为中华民族传统文化的重要组成部分, 承载着丰富的历史与文化内涵。在歌唱表演中, 民歌不仅展现了独特的音乐魅力, 还体现了深厚的审美价值。然而, 随着现代音乐文化的多元化发展, 如何在歌唱表演中保持并传承中国民歌的审美意识, 成为一个值得探讨的问题。本文将从民歌的特点出发, 探讨民歌教育在审美意识培养中的作用, 并提出具体的培养方法与策略, 以期为中国民歌在歌唱表演中的审美水平提供参考。

一、民歌的特点

民歌, 这一源自民间、流传于大众的艺术瑰宝, 以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴, 成为中华民族传统文化中不可或缺的重要组成部分。其特点鲜明, 审美价值卓越, 不仅承载了丰富的历史信息 and 民族情感, 更在歌唱表演中展现出独特的艺术感染力。民歌的特点主要体现在其歌词、旋律和表演形式三个方面。首先, 民歌的歌词往往通俗易懂, 富有诗意^[1]。它们以简洁明了的语言, 生动形象地描绘了人民的生活场景、情感体验和思想观念, 使得民歌在传唱过程中能够迅速深入人心。同时, 民歌的歌词还常常蕴含着深刻的哲理和人生智慧, 使得人们在欣赏民歌的同时, 也能得到心灵的启迪和精神的升华^[2]。民歌的旋律短小精

悍, 易于上口。它们通常采用简洁明快的节奏和清新流畅的旋律线条, 使得人们在聆听和演唱过程中能够感受到一种轻松愉悦的氛围。这种旋律特点使得民歌易于传唱, 更使得其在歌唱表演中具有了极高的艺术感染力^[3]。

二、民歌教育在审美意识培养中的作用

(一) 提升音乐鉴赏能力

音乐鉴赏能力是指人们对音乐作品进行感知、理解、评价的能力, 它既是音乐教育的重要目标, 也是个体审美素质的重要组成部分。民歌作为一种独特的音乐形式, 蕴含着丰富的音乐元素和独特的艺术风格^[4]。通过对不同民族音乐的比较分析, 学生可

以深入了解不同文化之间的差异，进而对不同音乐作品的音乐风格、音乐形式、音乐元素等有更深的理解。例如，通过学习蒙古族的长调民歌，学生可以感受到其悠扬、辽阔的音乐特点，领略到草原文化的独特魅力；而学习南方的山歌，则能体会到其清新、流畅的音乐风格，感受到南方山水的秀丽与灵动。这种对不同民族音乐的深入了解和比较，不仅能够拓宽学生的音乐视野，还能够提升他们对音乐作品的感知能力和理解能力，使他们能够以全新的角度来审视和欣赏歌曲，从而培养出更加敏锐和独到的音乐鉴赏能力^[5]。

（二）增强文化认同感

文化认同感是指个体对自己所属文化的认同和归属感，它是民族凝聚力和国家软实力的重要基础。民歌作为民族文化的重要组成部分，承载着丰富的历史信息和民族情感。通过学习民歌，学生可以更好地理解和欣赏民族文化，从而培养出孜孜不倦地学习和探究民族文化的兴趣^[6]。这种兴趣不仅能够增强学生的文化认同感，还能够促进民族文化的传承与发展。例如，通过学习《茉莉花》这首经典的江苏民歌，学生可以了解到这首歌曲所蕴含的江南水乡的文化特色，感受到江南人民的细腻情感和温婉气质，从而更加深刻地理解和认同自己的民族文化。同时，通过学习民歌，学生还能够了解到不同民族之间的文化差异和共同之处，促进不同民族之间的交流与融合，增强民族凝聚力和向心力。

（三）培养社会责任感

社会责任感是指个体对自己所承担的社会责任和义务的意识 and 态度，它是现代社会公民素质的重要组成部分。通过学习民歌，学生可以了解和反思一些社会问题，引导他们尊重他人、关心社会以及反对不公正的现象。例如，通过学习反映劳动人民苦难和斗争的民歌，学生可以深刻认识到社会的不公和人民的疾苦，从而激发出对社会问题的关注和思考。同时，通过学习民歌中所蕴含的积极向上、乐观进取的精神品质，学生可以受到鼓舞和激励，形成积极向上的生活态度和价值观^[7]。

三、中国民歌在歌唱表演中的审美意识的培养方法与策略

（一）注重民歌基础知识的学习与积累

1. 深入了解民歌的历史背景与文化内涵

民歌，作为民族文化的瑰宝，每一首都如同一部微缩的历史画卷，记录着民族的历史变迁、社会风貌和人民情感^[8]。因此，引导学生深入了解民歌的历史背景，是审美意识培养的首要任务。这包括了解民歌产生的时代背景，如历史时期的政治、经济、文化状况，以及民歌所反映的社会环境，如地域特色、民族风情等。同时，深入挖掘民歌的文化内涵，如民族风俗、宗教信仰、价值观念等，这些元素共同构成了民歌的独特韵味和深厚底蕴。通过对这些背景知识的了解，学生不仅能够更加深刻地理解民歌所表达的情感和意义，还能在歌唱表演中更加准确地把握歌曲的风格和韵味，使表演更加生动、感人。

2. 掌握民歌的音乐特点与演唱技巧

中国民歌以其独特的音乐特点和演唱技巧而闻名于世。这些特点和技巧不仅体现了中国音乐的独特韵味，也是民歌审美意识的重要组成部分。在培养过程中，要注重引导学生掌握民歌的音乐特点，如旋律线条的流畅性、节奏节拍的多样性、调式调性的丰富性等。这些特点使得中国民歌在旋律上优美动听，节奏上富有变化，调性上丰富多彩，给人以美的享受^[9]。同时，还要教授学生正确的演唱技巧，如呼吸控制、发声方法、共鸣运用等。这些技巧是准确表达民歌情感和韵味的关键，也是提升歌唱表演水平的重要途径。通过学习和掌握这些音乐特点和演唱技巧，学生可以更加自如地在歌唱表演中展现民歌的魅力，使歌声更加动听、感人。

（二）强化民歌的审美感知与体验

1. 聆听经典民歌作品，培养音乐审美感知

聆听是音乐审美体验的重要途径。在培养审美意识的过程中，要鼓励学生多聆听经典民歌作品，通过聆听来感受民歌的独特韵味和审美价值。教师可以精选一些具有代表性的民歌作品，如《茉莉花》《小河淌水》等，让学生反复聆听并引导他们分析歌曲的音乐特点、情感表达以及演唱风格等。通过聆听和分析，学生可以逐渐培养出对民歌的审美感知能力，为后续的歌唱表演打下坚实的基础。

2. 参与民歌演唱实践，提升审美体验

实践是检验真理的唯一标准。在培养审美意识的过程中，要注重引导学生参与民歌演唱实践。通过演唱实践，学生可以更加深入地了解民歌的演唱技巧和表达方式，并在实践中不断调整和提升自己的演唱水平。同时，演唱实践还能够让学生更加直观地感受到民歌的审美价值，从而进一步激发他们的学习兴趣和热情。为了提升演唱实践的效果，教师可以组织学生进行民歌演唱比赛、音乐会等活动，让学生在实践中不断锻炼和提升自己的演唱能力^[10]。

（三）拓宽民歌的审美视野与思维

1. 欣赏不同风格的民歌作品，拓宽审美视野

中国民歌风格多样、流派纷呈。在培养审美意识的过程中，要注重引导学生欣赏不同风格的民歌作品，如汉族民歌、少数民族民歌、戏曲风格民歌等。通过欣赏不同风格的民歌作品，学生可以更加全面地了解中国民歌的多样性和丰富性，从而拓宽自己的审美视野。同时，不同风格的民歌作品还能够激发学生的创新思维和想象力，为他们在歌唱表演中创造独特的艺术风格提供灵感。

2. 借鉴其他艺术形式，丰富民歌的审美内涵

艺术是相通的。在培养审美意识的过程中，可以引导学生借鉴其他艺术形式来丰富民歌的审美内涵。例如，可以借鉴舞蹈、戏曲、绘画等艺术形式的表现手法和元素来丰富民歌的演唱形式和舞台表现。通过借鉴其他艺术形式，学生可以将更多的艺术元素融入到民歌的演唱中，使民歌的演唱更加生动、形象和富有感染力。同时，这种跨艺术形式的融合还能够激发学生的创新思维和创造力，为他们在歌唱表演中创造独特的艺术风格提供新的思

路和方法。

（四）注重民歌的情感表达与审美创造

1. 深入挖掘民歌的情感内涵，准确表达歌曲情感

情感是民歌的灵魂。在培养审美意识的过程中，要注重引导学生深入挖掘民歌的情感内涵，准确表达歌曲的情感。教师可以通过讲解歌曲的创作背景、分析歌词的意象和情感色彩等方式来引导学生理解歌曲的情感内涵。同时，还要教授学生如何通过演唱技巧来准确表达歌曲的情感，如通过调整呼吸、控制音量、运用共鸣等方式来增强歌曲的情感表达力。通过深入挖掘和准确表达歌曲的情感内涵，学生可以在歌唱表演中更加生动地展现民歌的魅力。

2. 鼓励学生在民歌演唱中融入个人情感与创意

每个人的情感都是独特的。在培养审美意识的过程中，要鼓励学生在民歌演唱中融入个人情感和创意。通过融入个人情感和创意，学生可以使民歌的演唱更加具有个性和感染力。例如，学生可以在演唱过程中加入自己的理解、感受和想象等元素来丰富歌曲的演唱内容和表现形式。同时，还可以通过改编歌词、调整旋律等方式来创造具有个人风格的民歌作品。这种融入个人情感和创意的演唱方式不仅能够激发学生的创造力和想象力，还能够使民歌的演唱更加生动、有趣和富有感染力。

（五）营造良好的民歌学习氛围与环境

1. 举办民歌音乐会与讲座，提升民歌的普及度与影响力

为了营造良好的民歌学习氛围与环境，可以举办民歌音乐会与讲座等活动来提升民歌的普及度和影响力。通过举办民歌音乐会，可以让学生更加直观地感受到民歌的魅力和审美价值；通过

举办讲座，可以引导学生深入了解民歌的历史背景、文化内涵以及演唱技巧等方面的知识。这些活动不仅能够丰富学生的课余生活，还能够激发他们的学习兴趣和热情，为他们在歌唱表演中更好地展现民歌的魅力提供有力的支持。

2. 利用多媒体教学资源，拓宽民歌的学习渠道与途径

随着信息技术的不断发展，多媒体教学资源已经成为一种重要的教学手段。在培养审美意识的过程中，可以充分利用多媒体教学资源来拓宽民歌的学习渠道与途径。例如，可以利用网络资源来搜索和下载民歌的音频、视频等素材供学生学习和欣赏；可以利用音乐制作软件来制作和编辑民歌的伴奏和旋律等；还可以利用虚拟现实技术来模拟民歌演唱的场景和氛围等。这些多媒体教学资源不仅能够为学生提供更加便捷、高效的学习方式，还能够激发他们的学习兴趣和创造力，为他们在歌唱表演中创造独特的艺术风格提供新的思路和方法。

四、结束语

综上所述，中国民歌在歌唱表演中的审美意识培养是一个系统工程，需要注重民歌基础知识的学习与积累，强化审美体验与感知，拓宽审美视野与思维，同时注重情感表达与审美创造。此外，营造良好的民歌学习氛围与环境也是不可或缺的。通过这些方法与策略的实施，可以逐步提升歌唱者的审美素养，深化对中国民歌的理解和表现，从而更好地传承和弘扬中华民族优秀传统文化。未来，我们应继续加强对中国民歌审美意识培养的研究与实践，推动中国民歌艺术的繁荣发展。

参考文献

- [1]《粤剧唱腔音乐概论》，人民音乐出版社1984年版，第3页。
- [2]《中国戏曲曲艺词典》，上海辞书出版社1985年版，第675页。
- [3]田联韬主编《中国少数民族传统音乐》（下册），中央民族大学出版社2001年版，第1760页。
- [4]《中国戏曲音乐集成·江西卷》（上），中国ISBN中心1999年版，第420页。
- [5]中国音乐研究所编《湖南音乐普查报告》（内部资料），第137页。
- [6]汪人元《京剧润腔研究》，《戏曲艺术》2011年第3期，第9页。
- [7]王宇扬、伍润华《江西兴国山歌的歌唱艺术初探》，《赣南师范学院学报》2005年第1期，第25页。
- [8]龙旒《戏曲声乐音色研究》，上海音乐学院2006年硕士学位论文，第8页。
- [9]夏征农、陈至立编《大辞海·戏剧电影卷》，上海辞书出版社2011年版，第211页。
- [10]高鸣《鄂西高腔山歌演唱的声腔特色和润腔特色》，《大舞台》2010年第11期，第138页。