

从美声到流行：高等教育声乐教学多元化发展的动因与趋势分析

金子涵

四川电影电视学院 音乐学院, 四川 成都 611300

DOI:10.61369/EDTR.2026010022

摘要： 在当代的高等教学领域，以美声唱法为核心的传统教学体系依然占据主导地位，但是随着文化生态的演变，多元化、社会化的思潮来袭，美声教学固守的教学理念与模式已无法满足当前教学的实际需求。本文旨在系统探讨我国高等教育声乐教学从美声本位向美声、流行及多元唱法并存的格局转变，明确当前趋势与内在的动因，并且直面挑战思考未来的发展对策。

关键词： 高等教育；声乐教学；多元化；美声唱法；流行唱法；动因

From Bel canto to Pop: Analysis of the Motivation and Trend of the Diversification of Vocal Teaching in Higher Education

Jin Zihan

School of Music, Sichuan Film and Television Institute, Chengdu, Sichuan 611300

Abstract : In contemporary higher education, the traditional vocal pedagogy centered on bel canto remains dominant. However, with the evolution of cultural ecosystems and the rise of pluralistic and socialized trends, the rigid teaching philosophies and models of bel canto have become inadequate for modern educational needs. This paper systematically examines the transformation of vocal education in China's higher education from a bel canto-centric approach to a coexistence of bel canto, pop, and diverse vocal techniques. It clarifies current trends and underlying drivers, while addressing challenges to explore future development strategies.

Keywords : higher education; vocal music teaching; diversity; bel canto; pop singing; motivation

美声唱法系统化且科学的训练体系奠定了其在我国声乐艺术体系中的地位基础，在高校声乐教育体系中，美声教育的重要性是不容忽视的。但新时期的教育发展，对美声教学的要求不止于此。新时期的美声唱法，与流行唱法以及多元唱法的融合发展具有重要意义，因此需要基于当前趋势去分析多元发展的动因，从多个维度去总结多元发展的内涵，正视美声教育发展所面临的挑战，探索未来的发展出路，勾勒出美声教育现代化的清晰方向。

一、从美声到流行的声乐发展趋势探讨

在我国专业音乐教育建制后，源于西方的美声唱法凭借其科学、系统的训练体系，奠定了其在我国高等声乐教育体系中的基础地位，美声唱法因具备相对完善的训练体系，在学习者的技能养成（包括气息控制、咬字、共鸣运用、音域拓展等）方面成效更为显著，培养了大批杰出的歌唱家与教育家，因此其艺术价值是毋庸置疑的^[1]。但在事物发展的过程中，如何适应变化是一个永恒的议题。近年来，以流行唱法为代表的更多声乐形态正逐步被纳入教学体系，这是与美声教育发展息息相关的重要变化。从最初开设零散课程，到开设独立的专业，多元唱法从备受争议到获得学科认可，这一过程深刻地反映了声乐教学从相对单一且封

闭的“美声范式”向更多元、开放格局的演进。从美声到流行的拓展，并不是单纯的曲库拓展或是风格的补充，而是更为全面的拓展与改革，是涉及教学理念、课程结构、师资知识体系乃至评价标准的全面调整。无论是从学生个体发展的角度出发，还是从社会发展的趋势变化出发，这样的变化都是必然结果。但是声乐教育的多元化转型也伴随着诸多挑战，例如如何平衡不同唱法的艺术标准与教学规范？怎样在维护传统的同时开展创新，构建更完善的课程体系？如何避免多元化的创新沦为浅薄的泛化，让专业教育失去专业性与深度？因此，当前的关键任务是要系统梳理声乐教学多元化发展的内在动因，从不同维度剖析美声到流行的声乐教育发展的趋势变化，基于动因去探索未来发展的方向。这对我国高等声乐教育研究具有重要的理论价值与实践指导意义。

作者简介：金子涵（1991.08.17—），男，汉，四川成都人，助教，研究生，主要研究方向为音乐表演（声乐）。

二、多元化发展的核心动因

（一）从殿堂艺术到大众消费的文化需求转向

美声唱法诞生于早期处于世界领先地位的西方社会，因其历史渊源、审美范式与欣赏门槛而闻名世界，长久以来都被视作殿堂艺术、精英文化，在引入我国后，也得到了上层人士的广泛青睐。但在改革开放后，特别是进入21世纪后，大众文化兴起，数字媒体普及，流行音乐以更亲和力的姿态进入了大众视野，并成为了社会文化消费的绝对主体^[2]。流行音乐的迅速崛起，究其原因还是词曲编排的简单化、普适性，降低了音乐欣赏与理解的门槛，让社会各个阶层的听众都能听得懂，理解得了，因此也累积了更广泛的群众基础。2016年，上海音乐学院率先设立了“音乐剧系”，并将流行演唱纳入了核心培养内容范围，其背后正是对音乐剧产业蓬勃发展及大众市场巨大需求的直接回应。《中国音乐产业发展报告》年度数据，也明确体现出流行音乐市场份额占据绝对优势。一言蔽之，社会需求结构的根本性变化，使得高等艺术教育不得不重新审视一直以来的人才培养定位，要认识到音乐教育所要培养的并不仅仅是高雅艺术人才，也要培养服务于更广阔大众文化市场的流行声乐人才，这样才能满足社会对多元化声乐表演人才的需求。

（二）就业市场倒逼带来的产业结构冲击

从就业流向来看，当前我国的声乐专业毕业生，毕业后的主要流向包括专业院团以及专业院校等等，但真正进入主流艺术圈层并有所发展的却并不多见，这充分说明走传统方向，纯表演，靠技术的声乐毕业生，发展路径相对狭窄。当代音乐产业体系愈发庞杂，已形成了涵盖现场演出、音乐制作、影视配乐、网络直播、音乐教育（特别是社会培训）等多个分支的巨大框架，因此对具备创作与创新能力的声乐人才需求更加旺盛^[3]。产业结构的变化，给高等教育带来了改革的机遇，也带来了诸多挑战。音乐教育家余丹红曾指出艺术院校的课程设置必须要对接行业发展的最新动态，否则培养出的学生将面临“毕业即失业”的困境。因此校方应当基于现状，设立流行演唱、音乐剧等专业方向，这样的调整是为拓展学生发展渠道，让教育真正服务于社会文化产业发展。

（三）学科自身演进与交叉融合引发的边界的消融与重构

当代的艺术发展过程中，门类边界的模糊与交叉是一大趋势。音乐剧的本质，是戏剧、音乐与舞蹈的融合，流行乐则是不同流派的融合。流行乐广泛吸收了爵士、摇滚、R&B、乃至民族民间音乐的要素，可见融合与创新，是当代声乐发展的关键词，即便是美声作品的演唱，也开始融入了跨专业的技巧，可见艺术实践的融合是大势所趋，也必然会在教学内容与方式上有所体现^[4]。美声教学如果依然固守单一唱法体系，未来很难培养出具备创新精神与综合实力的艺术家。换言之，教学的多元化，是美声教学打破壁垒、寻求新增长点的实际需求。中央音乐学院等诸多国内知名院校，当前都在积极落实专业改革，除传统声乐歌剧系，也拓展了更侧重现代流行音乐表演与创作的专业方向，促进了不同声乐流派在教学层面的交流与互鉴，推动了学科体系的重构。

（四）教育理念与学生主体性觉醒催生个性化发展的诉求

学生的主体地位体现是现代高等教育改革的重点，当代教育要以学生为中心，尊重学生的个体差异与发展志趣，这是未来发展的关键。传统的美声训练模式是有诸多条件限制以及高门槛

的，严苛的训练条件，很容易让许多先天嗓音条件不足的学生就此止步，也无法明确自身的音乐审美偏好与职业规划。声乐学习需要有天分支撑，但天分并不是全部，最重要的，是素养的发掘与方向的探索。许多学生，虽然并不是适合唱美声的“大嗓”，但天生音色具有无法替代的独特优势，也有乐感，对于流行音乐的演绎更为灵动轻巧，这也是声乐天分，但这种学生却往往容易因嗓音条件而被忽视，缺乏规范的学院派训练经验。而多元化教学体系的建立，则让这类学生有了进一步探索与发展的渠道，使其能根据自身的优势与兴趣选择主攻方向。对音乐素养的细化区分，体现了教育的人本主义关怀。这不仅是应对外部变化的策略，更是教育理念进步的标志。

三、多元化发展趋势的不同维度

（一）培养目标从“专才”到“复合型人才”的转变

传统美声教学旨在培养嗓音条件优越且专注美声经典曲目、能胜任歌剧或音乐会演唱的精通人才。而多元化趋势下的人才培养，则更侧重于对复合型应用人才的养成，复合型应用人才的核心能力主要体现在以下几点。其一是具备扎实的声乐基本功，不仅能演唱美声，也能驾驭摇滚、爵士等多种风格，同时还应具备良好的气息控制、科学的发声方法与清晰的咬字，这是最基础、最重要的能力。其二是要能驾驭多种演唱风格，对不同时期、不同风格的作品，都应当有独立理解与演绎的能力。其三是舞台上的综合表现力，无论是形体、演唱、表演还是台词，都应达到更成熟的水平。其四是应具备音乐创造与编排能力，包括简单的即兴创作与和声编排等。其五是要具备文化理解与产业认知能力，要洞察音乐背后的文化内涵，也要对大众的音乐审美、市场趋势有一定了解。这样的目标定位，是培养复合型应用人才的有利方向。

（二）课程体系从“单一主线”到“模块化矩阵”的重构

为培养复合型人才，当前的美声专业课程体系正从美声主科为核心的线性结构向着模块化、矩阵式结构转型。模块化的课程体系主要包含以下几个模块。其一是核心技能模块。是包含美声、流行/音乐剧、民族等不同唱法的专业主课模块。其二是包括视唱练耳、乐理、和声、曲式、钢琴基础、正音（包括中外语音）等的通用基础模块。其三是舞台实践模块，包括歌剧/音乐剧片段排演、合唱、重唱、舞台表演、形体训练等实训内容。其四是理论修养与拓展模块。内容包括中外音乐史、声乐艺术史、流行音乐概论、音乐剧史、作品分析等。其五是创作与科技模块。内容包括歌曲写作基础、音乐制作软件入门、录音实践等。这些模块当中，有学生必选的主修方向，也有可根据自身需求灵活选择的选修课程，构成了立体的、个性化的知识能力矩阵。

（三）教学模式从“封闭传承”到“开放融合”的革新

1. 课内融合

在美声专业课堂上，教师为了进一步拓展学生的视野，应当有选择地融入近现代的流行作品，融入优秀的中外原创歌曲，用多元化的选材去引导学生适应不同语言与风格。而流行专业课堂上，则可融入美声作品的鉴赏以及美声技巧训练。

2. 课外协同

校方应引导不同专业方向的学生共同参与音乐剧制作与主题音乐会等实践活动，了解完整的演出流程，切身感受舞台氛围。

3. 校内外联动

校方可邀请流行乐与音乐剧等不同领域的一线的艺术家共同担任客座教授或是作为校内的评委、咨询师等，利用自身专业经验指导学生。

4. 技术赋能

应利用声学分析软件与录音棚等专业化技术与设施去辅助教学，包括声音训练与自主创作等。

（四）师资结构从“同质化”到“多元化、双师型”的优化

1. 引进多元背景教师

校方可聘用有海外流行音乐教育背景或丰富业界实践经验的教师，为教师队伍注入新鲜血液。

2. 推动教师转型与进修

应鼓励美声教师参与流行音乐与音乐剧等唱法的研究活动，参与相关学术交流。

3. 强化“双师型”队伍建设

为保证教师具备扎实的学术和教学能力，也鼓励或要求其保持一定的艺术实践水平，要采用校内外交叉用人以及定期实习深造等方式丰富教师队伍的履历^[4]。

（五）评价标准从“技术唯上”到“多维综合”的演进

当前的评价体系改革，应从技术导向转向综合导向。对学生的评价，标准不应局限于美声的技术指标（如音域、音量、音色纯度），而是要从多维度出发，构建立体的、综合性的评价体系。可将流行演唱的相关指标融入评价体系，包括重音色的辨识度与表现力、对不同风格的掌握、舞台感染力、与乐队或伴奏的配合能力以及创作意识与能力等等。毕业考核的形式也应当从单一的独唱音乐会扩展为包含剧目角色演绎、作品集（含原创或改编）等的综合展示。

四、面临的挑战与理性思考

（一）主要挑战

1. 学科基础理论的薄弱

流行唱法相较于美声唱法来说，学科基础更为薄弱，缺乏数百年的理论积淀。即便发展至今，流行唱法、音乐剧演唱的体系化、学术化研究在我国依然处于初级阶段，教学更依赖经验传授。

2. 教学规范的缺失

在美声与流行逐渐融合的趋势下，不同唱法之间如何建立既科学又具有区分度的教学规范与评价标准，如何避免“用教美声的方法硬教流行”或“放任自流”，仍是目前亟待解决的难点。

3. 师资的“转型阵痛”

传统教师的知识更新与业界教师的学术规范提升，需要时间与机制保障。

4. 对传统的冲击与平衡

追逐多元化的过程中，应警惕是否弱化了对于音乐基础素养和经典美声训练的严格要求，这会导致学生“杂而不精”。

（二）理性发展原则

1. 坚守核心，拓展外延

无论是哪种唱法，对良好嗓音条件的保持、良好的音乐素质基础、深厚的文化修养是必须坚守的“核心”。多元化则是在扎实基础上的风格拓展。

2. 体系化建设，学术化引领

要深化对流行、音乐剧等唱法的科学研究，推动教学体系的专业化、系统化构建，用学术引领教学实践，提升其专业教育品格。

3. 尊重规律，分类培养

要对不同唱法的艺术规律与市场规律有更深刻的洞察与理解，设计差异化的人才培养方案，实现定向培养^[5]。

五、结束语

综上所述，本文研究发现，高等教育声乐教学多元化发展的动因主要源于社会文化需求的转向、音乐产业结构的巨变、学科交叉融合的驱动与教育理念的不断更新。在此背景下，声乐教学呈现出培养目标复合化、课程体系模块化、教学模式融合化、师资结构多元化以及评价标准多维化等显著趋势。当前趋势下，应从长远发展角度审视这一多元化进程，在坚守专业标准的前提下主动拥抱变革，构建科学、包容、前瞻的现代声乐教学体系，是培养适应未来社会需求的复合型声乐人才的关键。

参考文献

- [1] 杨立岗. 声乐教学法 [M]. 4版. 北京: 人民音乐出版社, 2018.
- [2] 中国音像与数字出版协会. 中国音乐产业发展报告 (2023)[R]. 北京: 中国书籍出版社, 2023.
- [3] 郭克俭. 中国声乐艺术的文化自觉与学科建设 [J]. 中国音乐学, 2020(2): 105-112.
- [4] 马金泉. 声乐教学的“学”与“术”——兼论高校声乐教学多元化发展路径 [J]. 中央音乐学院学报, 2019(3): 123-131.
- [5] 何颖, 谭佳双. 流行唱法与美声唱法在音乐剧中的区别与融合研究 [J]. 大观 (论坛), 2023(7): 112-115.