

“一带一路”背景下丝路沿线民族声乐资源在高校艺术教育中的开发与应用

韩薇

陕西艺术职业学院, 陕西西安, 710054;

摘要: 随着“一带一路”不断推进, 提倡构建起跨越国界的经济贸易网络, 还搭建起多元文化交融互鉴的关键桥梁。丝路沿线各民族在漫长历史里积淀的声乐资源, 承载着不同地域的文化基因和民族精神, 是中华优秀传统文化的关键部分, 也是沿线国家文明对话的生动载体。当下高校艺术教育面临传统文化传承创新以及国际化视野培养这两项使命, 而丝路沿线民族声乐资源的开发利用, 正好为突破传统艺术教育瓶颈提供了有效办法。

关键词: “一带一路”; 民族声乐; 高校; 艺术教育

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 10. 066

引言

当前处于“一带一路”倡议不断推进的大背景之下, 沿线各个国家丰富多样的民族声乐资源变得日益彰显出其独特的文化价值以及时代意义, 这些声乐资源作为跨越时空的“活态”文化基因, 是沿线民族历史记忆以及审美情感的生动承载者。当下我国高校艺术教育面临着深化内涵以及拓展国际视野的时代需求, 将丝路沿线民族声乐资源系统地引入到教学体系当中, 有着关键的理论价值和实践意义, 可为构建有中国特色、拥有世界眼光的高校艺术教育体系增添新的活力, 同时也可作为“一带一路”人文交流以及软实力建设提供有力的艺术人才支持。

1 丝路声乐资源作为高校艺术教育的价值分析

丝路声乐资源融入高校艺术教育有着多层次多维度的核心价值, 这是中华优秀传统文化传承的关键方式, 还是高校艺术教育革新升级的关键帮助, 同时也能为“一带一路”文化交流注入持久动力。从文化传承角度分析, 丝路沿线各民族声乐承载着不同地域的历史记忆、生活习俗以及精神信仰, 包含草原游牧民族的高亢长调、绿洲城邦的婉转民歌、中原腹地的醇厚唱腔等多种形态, 将这些资源纳入教学体系, 能让青年学子近距离接触民族文化的活态载体, 在学习演唱技巧、感知旋律节奏的过程中深刻理解各民族文化的独特内涵, 推动民族文化基因代代相传, 防止珍贵声乐遗产在现代社会被边缘化。从教育革新的角度分析, 传统高校艺术教育往往存在课程体系较为单一、教学内容趋于同质化的状况, 丝路声乐资源的引入为课程创新准备了丰富的素材, 它可丰富

声乐教学的曲目库, 还可以推动教学方式从传统的技能传授转变为文化浸润式教学, 带动乐理、编曲、舞台表演等多门课程协同升级, 切实提升艺术教育的实践性与综合性。在国际交流方面, 丝路声乐是沿线各国共通的文化符号, 高校凭借开展相关教学、举办展演活动, 可以培养出兼具民族底蕴与国际视野的艺术人才, 这些人才带着丝路声乐走出国门, 成为文化交流的使者, 帮助搭建跨国界的文化沟通桥梁, 提高中华文化的国际传播力与影响力, 对于学生个人成长来说, 接触多元的丝路声乐资源可拓宽艺术审美视野, 培养对不同民族文化的包容与尊重, 同时在声乐练习与创作过程中锻炼创新思维与实践能力, 为其未来职业发展奠定坚实基础, 实现艺术素养与人文素养的双重提升。

2 丝路沿线民族声乐资源的系统化开发

2.1 构建多层次、立体化的资源谱系库

丝路沿线民族声乐资源给予系统化开发最为首要的任务便是打破那种零散且无序的状况, 构建起一个科学、完整以及多层次的文化资源谱系库, 此过程可不是单纯的资料堆砌, 而是一项有着学术意义的文化梳理以及认知重构工程。开发工作应从地理与形态这两个核心维度同时展开。在地理维度方面, 依照丝绸之路的历史脉络以及文化板块, 把它划分成中亚、西亚、南亚、东南亚以及中东欧等核心区域, 针对每一个区域, 清楚其国家与民族构成, 精准确定声乐资源的原生文化语境。在形态维度方面, 建立起精细的分类体系, 把资源划分成经典声乐、民间歌曲以及仪式性声乐这三大类别。经典声乐着重于像伊朗的拉迪夫、印度的达罗帕德与克亚

尔等高度体系化的古典声乐艺术,民间歌曲包含像土耳其图尔库、中亚阿肯弹唱等反映世俗生活与情感的民歌,仪式性声乐关注各类宗教吟诵、萨满仪式歌曲等有着特定信仰功能的声音表达,凭借这种纵横交错的立体化梳理,可把看似孤立的声乐品种,放置到其所属的文化坐标当中来理解。

2.2 实施科技赋能与活态传承并重的数字化建档

在技术方面,运用高精度音频录制以及4K超高清视频拍摄,真实记录有代表性曲目的演唱实况、表演者的身体语言、乐器之间的互动以及所处的自然或者人文场景,对于依靠口传心授的声乐品种,各地区的木卡姆艺术,要进行全程、多机位的影像记录,捕捉教学、排练以及表演的完整过程,以此留存其活态的传承链条。在数据管理方面,构建一个智能数据库,为每一份音频、视频资源标注详细的元数据,包括但不限于所属地区、民族、种类、表演者、歌词大意、文化背景、音乐特征分析等,这个数字资源库不只是静态的档案库,是一个面向高校师生和研究者的开放式学术平台,借助科学的权限管理与分类检索功能,使用者可便捷地调用、比对不同区域的声乐资源,开展深入的形态分析与文化研究。

2.3 推动从学术研究到教学实践的创造性转化

创造性转化含有两个关键环节,首先是学术萃取与研究,研究者要针对代表性声乐品种开展音乐本体分析,精准剖析其独特的音律体系、节奏模式、曲式结构以及核心演唱技法,像波斯阿拉伯音乐里的微分音运用、蒙古呼麦的特殊发声机制、印度声乐繁杂的装饰音技巧等,结合民族音乐学方法,深入解读这些技术形态背后蕴含的文化观念、审美情趣与社会功能。基于此,第二个环节是进行系统性教学化设计,将原本存在于民间、依靠师徒间口传心授的感性经验,转变为契合高等教育规律、有普适性与渐进性的教材、教案与训练方法,比如可把复杂的演唱技巧分解成若干基础训练单元,为异文化的音乐曲目编配国际通行的五线谱或简谱来辅助学习,还要撰写详尽的文化背景与演唱提示。

3 “一带一路”背景下丝路沿线民族声乐资源在高校艺术教育中应用路径

3.1 构建系统化课程体系,实现声乐资源与教学内容深度融合

构建层次清晰、内容完备的系统化课程体系,突破传统声乐教学里单一化、碎片化的限制。在课程设置方

面,从基础层、提升层、创新层这三个维度来推进:基础层开设“丝路民族声乐概论”课程,全面梳理丝路沿线不同民族声乐的历史脉络、地域特征以及文化背景,借助音频赏析、视频观摩等办法,让学生初步构建起对多元声乐形态的认知,比如对比中亚地区民歌的节奏特点跟我国西北少数民族山歌的旋律风格,帮助学生理解文化差异对声乐表达产生的影响,提升层着重于实践技能培养。开设“丝路民族声乐演唱技巧”“民族声乐伴奏编配”等课程,邀请沿线民族声乐传承人或者资深艺术家参与教学,针对不同民族声乐的发声方法、情感表达技巧展开专项指导,比如教授蒙古族长调的“诺古拉”装饰音技巧、维吾尔族民歌的“木卡姆”节奏把控,让学生在实操中掌握民族声乐的核心技艺。创新层则侧重于跨界融合与创作,开设“丝路声乐与现代音乐创作”“民族声乐舞台编导”等课程,引导学生把丝路民族声乐元素和流行音乐、交响乐、戏剧等艺术形式相结合,鼓励学生基于传统曲目进行改编或者原创,比如将哈萨克族民歌《黑走马》的旋律融入现代编曲,或者围绕“丝路故事”创作新的声乐作品,推动传统声乐资源在当代艺术语境下的创新转化。教师注重课程之间的协同衔接,将丝路声乐资源融入乐理、音乐史、艺术美学等基础课程的教学案例之中,形成“理论+实践+创新”的一体化课程链,让学生在逐步深入的学习里全面掌握丝路民族声乐的文化内涵与艺术价值。

3.2 搭建多元化实践平台,推动声乐资源从课堂走向社会舞台

高校艺术教育的实践特性决定了丝路沿线民族声乐资源的运用要突破课堂界限,借助搭建多元化实践平台,为学生给予展示、交流以及实践的契机,达成声乐资源的活态传承与运用。一方面,高校可依靠校内资源构建常态化实践场景,定期举办“丝路民族声乐展演周”“民族声乐校园歌手大赛”这类活动,激励学生以独唱、合唱、情景演唱等形式去演绎丝路民族声乐作品,同时设置作品创作分享环节,让学生讲述对传统声乐元素的运用想法,加深对作品的理解与情感共鸣,建设“丝路民族声乐工作室”,配备民族乐器、录音设备、舞台灯光等设施,支持学生开展日常排练、作品录制与小型演出,邀请专业导演、音乐人进行现场指导,提升学生的舞台表现能力与作品呈现效果。另一方面,积极拓展校外实践途径,加强与地方文化部门、艺术院团、“一带一路”沿线国家驻华文化机构的合作:与地方非遗保护

中心联合开展“非遗声乐进校园”活动,组织学生走进民族地区采风,实地感受当地声乐文化的生活根基,采集原生态声乐素材并进行整理创作,与专业歌舞剧院合作推出“丝路声乐专场演出”,让学生参与商业演出或公益巡演,在真实舞台实践中积累经验、提升专业素养。与沿线国家文化机构共同举办“丝路音乐文化交流周”,凭借线上线下结合的方式,开展声乐作品展演、教学研讨、艺术家对话等活动,让学生与国外音乐人交流创作心得,拓宽国际视野。利用新媒体平台搭建线上实践矩阵,鼓励学生把丝路民族声乐作品上传至短视频平台、音乐流媒体平台,依靠直播演唱、作品解读等形式扩大传播范围,为学生提供了多元化的展示渠道,也推动丝路民族声乐资源走向更广阔的社会受众。

3.3 加强跨学科协同研究,促进声乐资源的学术转化与教育创新

丝路沿线民族声乐资源有着丰富的历史文化、艺术美学以及民族学价值,其在高校艺术教育里的深度应用,需要跨学科协同研究来支撑,借助学术研究推动资源的系统梳理、理论建构以及教育创新。高校可整合艺术学、历史学、民族学、语言学、传播学等多学科力量,成立“丝路声乐文化研究中心”,围绕声乐资源的挖掘整理、理论研究、教育应用这三个方向开展协同研究:在资源挖掘整理方面,联合历史学、民族学专业的学者,对丝路沿线民族声乐的历史渊源、传承谱系、地域分布进行系统性考证,梳理不同民族声乐与历史事件、民俗活动之间的关联,建立“丝路民族声乐资源数据库”,收录原生态音频、乐谱、传承人访谈视频等资料,并且对资源进行分类标注以及数字化保护,为教学提供权威且丰富的素材支撑。在理论研究方面,艺术学学者可以聚焦丝路民族声乐的美学特征、演唱技法、音乐结构进行深入分析,语言学学者可研究声乐歌词中的民族语言特色与文化内涵,传播学学者可探索“一带一路”背景下丝路声乐的国际传播路径,形成多维度的学术研究成果,为声乐教学提供理论指导,在教育应用研究方面,教育学学者与艺术教育工作者合作,针对丝路声乐资源融入教学的课程设计、教学方法、评价体系进行研究,比如探索“项目式学习”“情境教学法”在丝路声乐教学中的应用效果,构建以文化素养、实践能力、创新思维为核心的教学评价指标,解决教学实践中存在的难点问题。

将跨学科研究成果转化为教育创新动力:将学术研究中的理论成果融入教材编写,将研究过程中形成的案例、方法应用于教学实践,比如将民族学采风获得的民俗故事转化为声乐教学中的情境素材,将传播学研究的国际传播策略融入学生的作品创作指导中,鼓励教师把研究成果转化为教学改革项目,申报校级、省级教学课题,推动高校艺术教育的教学模式创新。凭借举办跨学科学术研讨会、发布研究报告等形式,分享丝路声乐资源的研究成果与教育应用经验,带动高校艺术教育领域对民族声乐资源的关注与应用,形成“研究—教学—实践”良性循环,为丝路沿线民族声乐资源的可持续发展与高校艺术教育的创新升级提供持久动力。

4 结束语

综述,在“一带一路”倡议的背景之下,丝路沿线的民族声乐资源于高校艺术教育之中的开发以及应用,这是传统文化得以传承的必然选择,也是艺术教育实现创新发展的内在需求。从对资源展开挖掘一直到实现课程转化,从进行实践探索一直到跨学科协同,这样一个过程给高校艺术教育注入了多元的活力,还搭建起了民族文化遗产以及国际交流的桥梁。高校需要持续加大资源开发的力度,优化应用的路径,让丝路声乐资源可真正融入教育教学的整个流程。

参考文献

- [1]丁卉.“一带一路”背景下的中西文化交融在声乐艺术中的体现[J].黄河之声,2025,(17):128-131.
- [2]王喜娟.“一带一路”背景下中国民族声乐艺术发展路径研究[J].剧影月报,2025,(02):71-73.
- [3]郭雪.高职院校民族声乐多元化教学的现状及策略研究[J].四川戏剧,2022,(05):161-163.
- [4]王佳颖.声乐艺术的教育传承与传播研究——评《中国声乐艺术的民族化发展及传播》[J].新闻爱好者,2021,(05):107-108.
- [5]罗成萍.高校声乐教学中审美教育的渗透[J].艺术教育,2021,(04):37-41.

作者简介:韩薇,1989年3月4日,女,汉,山西省翼城县,陕西艺术职业学院,博士研究生,艺术教育,声乐表演,音乐教育。