

彝族酒歌演唱技法融入高校声乐教学研究

刘瑞颖 王晓霞 杨璐毓

成都师范学院, 四川成都, 610065;

摘要: 彝族酒歌作为彝族非物质文化遗产的重要组成, 承载着丰富的民族文化内涵与独特艺术价值。然而, 在现代社会变迁中, 其面临传承主体断层、生存空间萎缩等困境。本文通过分析彝族酒歌的传承现状, 探讨将其演唱技法融入高校声乐教学并提出具体实施思路, 旨在为非遗活态传承提供理论与实践参考。

关键词: 彝族酒歌; 演唱技法; 高校声乐教学; 非遗文化; 传承创新

DOI: 10.64216/3080-1516.26.02.089

1 彝族酒歌现状分析

彝族酒歌是彝族人民在节庆、婚丧嫁娶、祭祀等场合伴随饮酒活动产生的传统歌曲形式, 广泛流传于四川凉山、云南楚雄等彝族聚居区。其演唱形式涵盖独唱、对唱、合唱等, 内容涉及历史传说、生产劳动、伦理道德等, 是彝族同胞们社会生活与民族智慧的集中体现。但随着时代发展, 科技的腾飞, 古老传统的非遗文化生存空间逐渐缩小, 彝族酒歌面临传承困境。

1.1 文化环境变迁

随着现代化进程的推进, 彝族传统的生活方式、社交模式和民俗活动发生巨大变化。以往彝族酒歌是在祭祀、节庆、婚丧嫁娶等民俗场景中必不可少的表达形式, 但如今城市化、工业化使得年轻人大量涌入城市, 传统聚居环境被打破, 酒歌赖以生存的文化土壤逐渐贫瘠, 许多酒歌失去了原有的展示和传承空间。

1.2 现代娱乐冲击

现代科技带来了多元的娱乐方式, 像流行音乐、电子游戏、网络视频等, 占据了人们大量的休闲时间。新时代的审美也逐渐偏向于时尚、快捷、富有视觉冲击力的娱乐形式。彝族酒歌的演唱和聆听往往需要特定的氛围、时间, 且其内容多与传统习俗相关, 对年轻人吸引力不足。相较之下, 现代娱乐产品传播速度快、受众广, 挤压了彝族酒歌在大众文化消费中的空间, 传承面临无人问津的困境。

1.3 传承机制弱化

过去, 彝族酒歌主要依靠口传心授, 由民间艺人、传承人向年轻一代传授。但当下, 一方面, 愿意花费大量时间精力去学习酒歌的年轻人越来越少, 传承链条出现断层; 另一方面, 缺乏科学系统的传承体系, 对酒歌的收集、整理、研究工作滞后, 很多酒歌的演唱技法、文化内涵没有得到有效的记录和传承。此外, 传承人的培养缺乏政策和资金支持, 难以吸引专业人才投身酒歌传承工作, 导致传承力量薄弱。

2 彝族酒歌演唱技法融入高校声乐课程教学的意义

高校作为人才培养与知识传播的核心阵地, 在非遗保护传承中具有重要作用。将彝族酒歌演唱技法融入高校声乐教学, 并非简单的形式叠加, 而是具有深远意义的文化战略与教育实践。

2.1 弘扬非遗文化, 增强民族文化自信

民族文化自信源于对本民族优秀传统文化的认同与传承。彝族酒歌作为彝族文化的重要载体, 蕴含着彝族的世界观、价值观与审美观, 是构建中华民族共同体意识的重要资源。

将彝族酒歌演唱技法引入高校声乐课堂, 能让大学生(尤其是非彝族地区学生)近距离接触、学习这一民族音乐艺术。通过亲身演唱, 学生可直观感受酒歌中的情感、生活哲理与艺术魅力, 这种体验比文字或媒体片段更深刻, 易激发对彝族文化的兴趣与尊重。在声乐训练中融入酒歌的呼吸方法、发声技巧等元素, 既能丰富教学内容, 又能让传统技艺更易被年轻一代接受。

更重要的是, 这种融入是对彝族酒歌最直接有效的保护传承方式。大学生学习、演唱并理解酒歌的过程, 使其成为酒歌文化的新一代传播者与守护者, 潜移默化中增强对中华优秀传统文化的认同感与自豪感。当学生能自信演唱酒歌并理解其文化内涵时, 对自身文化身份的认知会更清晰, 对多元一体的中华文化格局体会更深。这种文化自信是全球化背景下保持独立人格与文化立场的基础, 也是民族复兴的精神动力。

2.2 顺应时代发展需要

当前时代是文化多元融合、重视文化软实力的时代, 新时代人才需具备专业技能、文化视野与文化担当。将彝族酒歌融入高校声乐教学, 是顺应这一时代需求的重要举措。

从人才培养角度看, 高校声乐教育不应局限于西方美声、民族唱法等模式, 而应吸纳各民族优秀传统音乐

元素。彝族酒歌以其独特风格与技法,为声乐教学提供了本土化资源。融入教学有助于打破同质化倾向,培养学生的多元音乐审美与创新能力,拓宽其艺术表现力,使其在传承民族声乐艺术的同时,能在更广阔舞台展现中华文化魅力。

从文化发展角度看,非遗传承需注重活态传承与创新发展。将彝族酒歌融入高校教学,使其进入现代教育体系,获得新的生命力与传播渠道。通过高校平台,酒歌可与当代音乐创作、表演结合,产生新的艺术形式,实现传统与现代的融合。这也是对“文化自信”“文化自觉”的积极回应,体现了高校在文化传承创新中的责任。

此外,乡村振兴战略背景下,保护少数民族文化对乡村文化振兴、发展文化旅游等具有重要意义。高校培养的相关人才未来服务于民族地区时,其掌握的酒歌知识与技能将直接助力地方文化建设,为乡村振兴贡献文化力量,这也是高校服务社会的体现。

2.3 丰富声乐教学内容,打破单一化教学模式

传统高校声乐课程多以西方美声体系、汉族民歌或通俗唱法为核心,教学内容存在一定的同质化倾向。彝族酒歌的演唱技法(如独特的“喊唱”“颤音”“真假声快速转换”、与酒礼场景绑定的“即兴对答式演唱”等)具有鲜明的民族个性,其节奏多与彝族传统乐器(如月琴、马布)呼应,旋律中蕴含着“火塘文化”“待客礼仪”的生活气息。

将其纳入课程,能为声乐教学注入新鲜血液,打破“以西方技法为标准”的单一评价体系,让学生接触到“非学院派”却充满生命力的演唱逻辑,理解“声乐技法并非只有一种范式”,从而构建更多元的艺

3 彝族酒歌演唱技法融入高校声乐教学的思考

将彝族酒歌演唱技法融入高校声乐教学是系统工程,需科学规划与稳步推进,具体可从以下方面实施:

3.1 彝族酒歌与声乐演唱的共性研究

教学融合的前提是理解融合对象,需对彝族酒歌与声乐演唱在技法层面的共通之处进行系统研究,这是理论准备与教学设计的基础。

声乐演唱(美声、民族、通俗唱法)均强调科学发声方法,如呼吸支持、喉头稳定、共鸣运用、咬字清晰等,这些是科学发声与表现力的关键。彝族酒歌虽风格独特,但其演唱亦离不开基本发声原理:例如,酒歌演唱需气息支撑,无论是叙事性段落还是抒情性段落,均需稳定气息保证声音连贯与力度;酒歌中也存在头腔、口腔等共鸣腔体的运用,只是与学院派声乐的比例、方式不同,研究两者共性需挖掘基础层面的契合点,可通

过以下方式进行:

3.1.1 多元研究方法

采用文献梳理与田野调查结合的方式,既查阅彝族酒歌、音乐及声乐发声等文献,又深入彝族聚居区,对民间歌手、传承人访谈并录音录像,获取一手演唱资料。

3.1.2 多维内容剖析

对彝族酒歌开展音乐分析,涵盖旋律、节奏等音乐形态,以及呼吸、换气等演唱要点;有条件时借声学设备,测量分析演唱者发声状态并与学院派声乐对比;还在部分声乐课程引入酒歌片段,初探教学融合性。

3.1.3 共通助力教学

经研究明晰彝族酒歌演唱技法与声乐演唱在呼吸、发声等基础层面的共通点,利用这些共性,可将酒歌技巧学习建立在学生已有声乐基础上,降低难度、提升效率,如训练酒歌呼吸方式时,引导学生以已有科学呼吸方法为基础微调适应。

通过上述研究,可梳理出两者在呼吸、发声、共鸣、咬字等基础层面的共通之处(如均强调气息深度、声音通透、字正腔圆)。这有助于将酒歌技巧学习建立在学生已有声乐基础上,降低学习难度,提高效率。

3.2 彝族酒歌与声乐演唱的差异性分析

在研究共性的同时,需关注两者的差异性,这些差异是酒歌独特艺术魅力的体现,也是教学融合的难点,需针对性设计教学策略。

3.2.1 发声与表现逻辑差异

学院派声乐追求音色统一、共鸣规整(如美声强调通透共鸣与纯净音色);彝族酒歌则以音色多元性为特色,通过真假声结合(形成“海螺音”等独特音色)、喉音/气声点缀,强化民族风格的穿透力,发声技巧和审美逻辑与学院派标准差异显著。

3.2.2 语言节奏与咬字适配差异

语言层面:酒歌用彝语演唱,其声调、韵母、辅音(如特殊元音发音)与汉语体系差异大,需调整口腔形态、共鸣位置适配咬字;学院派声乐(尤其是汉语作品)更强调“字正腔圆”的清晰性;节奏层面:酒歌节奏自由灵活,与彝语语调、情感深度绑定,常带即兴性;学院派声乐以严格节拍训练为基础,节奏规整性要求更高。

3.2.3 表演与创作模式差异

酒歌演唱依附民俗场景(如敬酒、火把节),与舞蹈等艺术形式联动,表演性强且含即兴创作空间(润腔、旋律变奏随情感自由发挥);学院派声乐教学则聚焦乐谱精准再现,表演观念更侧重“规范化诠释”,二者创作习惯、表演逻辑需针对性融合引导。

3.3 教学融合的具体路径

基于共性与差异性研究,可通过分阶段教学实现彝

族酒歌演唱技法与高校声乐教学的有机融合,具体步骤如下:

第一,运用“先听辨,后模仿”方法,播放不同风格、演唱者的彝族酒歌录音,引导学生感受音色、节奏、韵律及情感,建立听觉印象后开展模仿练习,助学生建立对彝族酒歌的感性认知,掌握基础演唱框架。

第二,通过“先局部,后整体”,提取代表性乐句、装饰音、演唱技巧专项训练,待局部技能熟练后整合为完整曲目演唱,实现从碎片化学习到整体演绎的过渡,突破难点技能。

第三,以“先共性,后差异”,用科学声乐训练方法做基础发声训练保障声音健康稳定,针对酒歌特殊技巧重点突破,兼顾声乐基础与民族风格,提升演唱专业性与独特性。

总之,秉持“鼓励探索,尊重个性”。在声乐学习中融入“彝族酒歌”演唱技法,传承“彝族酒歌”文化,让学生掌握基本技法后,结合自身嗓音条件和理解,于保持酒歌风格前提下个性化处理与即兴发挥,培养创新意识,让演唱既保留传统风格又具时代特色。

3.4 大数据技术在教学中的应用

信息技术背景下,大数据赋能可提升彝族酒歌教学传承的效率与质量。

3.4.1 资源管理与教学优化

构建数字化教学资源库,整合酒歌相关的音频、视频、乐谱、文化背景等各类资料,以及教学过程中产生的学生演唱录音、教师点评等数据,实现系统化管理。同时,通过分析学生学习数据,精准把握学生对不同技法和曲目的掌握情况,找出普遍难点,帮助教师调整教学策略、优化教学内容,实现精准教学。

3.4.2 教学效果评估与改进

建立基于大数据的教学效果评估模型,设计科学合理的评估指标体系,全面考量学生的演唱技巧和对酒歌文化的理解程度。通过对比不同阶段、不同教学方法的数据,客观评估教学效果,为改进教学模式提供有力支撑,推动彝族酒歌教学质量不断提升。

3.4.3 传播推广与需求洞察

将教学成果和学生优秀演唱片段数据化后,借助校园网、社交媒体等多渠道进行广泛传播,提升彝族酒歌的影响力。此外,通过分析公众在传播过程中产生的数据,洞察公众对彝族酒歌的兴趣点,为后续课程设置和艺术创作提供参考。在应用大数据技术时,要注重保护学生隐私,规范数据使用,防止过度依赖数据而忽略教学中的情感交流与人文关怀。

4 结论

彝族酒歌作为承载彝族千年情感与记忆的艺术瑰宝,正处于传承与发展的关键节点。将其演唱技法融入高校声乐教学,是顺应文化传承规律、契合时代需求、回应教育使命的必然选择。这不仅能为濒危酒歌注入新活力,使其在高校实现活态传承,更能让青年学子在体验中感受民族文化魅力,增强文化自信,提升审美素养。

高校声乐教学在融合彝族酒歌时,需挖掘其与声乐演唱的共通之处以降低学习门槛,同时尊重其独特艺术个性,实现有机融合而非生硬嫁接。大数据技术为这一过程提供了科学观测与记录手段,助力教学精准化与传播广泛化。当然,这一融合是长期复杂的过程,需教育者、传承人、研究者、学生及社会共同努力:需持续探索有效教学模式,编写系统教材,培养专业师资;更需保持对文化遗产的敬畏,在传承中创新,在发展中保护,使彝族酒歌在新时代绽放光彩,为中华优秀传统文化繁荣贡献力量。

参考文献

- [1]殷志勇.《彝族民歌〈彝族酒歌〉》代表性传承人余学光[J].民族音乐,2025,(03):2.
- [2]蔡晓羽.非遗传承下彝族酒歌的演唱探究[D].云南大学,2023.
- [3]李杰.彝族酒歌《喜欢不喜欢也要喝》的联觉效应分析[J].牡丹,2020,(08):136-138.
- [4]赵彤.当代音乐创作中彝族酒歌与爵士音乐的融合[D].云南艺术学院,2019. DOI:10.27777/d.cnki.gynxy.2019.000217.
- [5]张朝亮,张明昆.开展少数民族特色文化课的探索实践[J].中国民族教育,2019,(06):34-35. DOI:10.16855/j.cnki.zgmzjy.2019.06.014.
- [6]蔡芳芳.《彝族欢歌》的变迁[J].新课程(下),2018,(07):119.

作者简介:刘瑞颖(2005—),女,汉族,成都师范学院,2023级本科在读,研究方向:音乐教育。

王晓霞(1968—),女,汉族,成都师范学院,教授,研究方向:传统文化与音乐教育。

杨璐毓(2005—),女,汉族,成都师范学院,2023级本科在读,研究方向:音乐教育。

基金信息:2025年四川省大学生创新创业训练计划项目国家级立项:“彝酒歌韵 声动高校”——非遗文化彝族酒歌在高校声乐教学中的创新传承策略研究(项目编号:202514389057)