

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术。

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)