

民族歌剧融入音乐教育的美育路径探索——以《洪流澎湃》为例

梁鹏飞

青岛恒星科技学院 艺术与传播学院, 山东青岛, 266000;

摘要: 民族歌剧作为我国音乐艺术宝库中的璀璨明珠, 蕴含着丰富的文化内涵与独特的艺术魅力。将民族歌剧融入音乐教育, 是提升学生美育素养、传承民族文化的重要途径。《洪流澎湃》作为一部具有代表性的民族歌剧, 以其深刻的思想主题、精彩的音乐表现和生动的舞台呈现, 为音乐教育提供了优质的教学资源。本文以《洪流澎湃》为例, 从课堂渗透、活动开展、师资培养以及资源拓展四个方面, 深入探讨民族歌剧融入音乐教育的美育路径, 旨在为音乐教育工作者提供有益的参考, 推动民族歌剧在音乐教育中的有效传承与发展。

关键词: 民族歌剧; 音乐教育; 美育路径

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 10. 026

在当下这个多元文化相互交融的时代背景下, 音乐教育身为美育里相当关键的一部分内容, 承担着传承文化、提高审美以及塑造人格等关键使命, 民族歌剧是我国音乐艺术领域的瑰宝, 它融合了音乐、戏剧以及舞蹈等诸多艺术形式, 内里蕴含着极为深厚的文化底蕴以及独特的艺术魅力。《洪流澎湃》这部民族歌剧有代表性, 它生动地呈现出特定历史时期的精神面貌, 探寻它融入音乐教育的美育途径, 可给音乐教育增添新的活力, 并且能让学生在欣赏与学习的过程中, 加深对文化的认知、提高自身的审美能力以及塑造健全的人格, 有着关键的现实意义以及深远价值。

1 民族歌剧融入音乐教育的美育意义——以《洪流澎湃》为例

1.1 深化文化认知, 厚植民族情怀

《洪流澎湃》以特定历史时期为背景, 生动展现了革命先辈们为理想信念不懈奋斗的故事, 融入了大量民族音乐元素、地域文化特色和时代精神。在音乐教育中引入这部歌剧, 能让学生深入了解我国不同历史阶段的文化风貌和民族精神^[1]。

歌剧中的唱段运用了有浓郁民族特色的音乐旋律, 这些旋律源自民间音乐, 经过艺术加工之后表现力得到了提升, 学生在学习演唱的进程中, 可感受到民族音乐的独特韵味, 体会到民间音乐与革命精神相融合所产生的强大感染力, 歌剧所描绘的历史场景以及人物形象, 让学生仿若置身于那个波澜壮阔的时代之中, 深刻理解革命先辈们为了民族独立以及人民解放所付出的巨大牺牲。这种文化认知的深入发展, 可提高学生对于民族文

化的认同感与自豪感, 培育深厚的民族情怀, 促使他们更加珍视当下的和平生活, 激发为民族复兴而努力学习的动力。

1.2 提升审美能力, 感受艺术魅力

《洪流澎湃》具有高度的艺术性和审美价值, 其音乐、戏剧、舞台表演等方面相互融合, 形成了一种独特的艺术综合体。在音乐教育中融入这部歌剧, 能为学生提供丰富的审美体验, 提升学生的审美能力^[2]。

从音乐层面进行审视, 歌剧所拥有的旋律十分美妙动听, 和声丰富且变化多端, 节奏极具表现力, 学生于欣赏以及学习的进程之中, 可培育对于音乐节奏、旋律以及和声的感知能力, 提升音乐审美水平, 在戏剧领域, 歌剧凭借生动的情节以及鲜明的人物形象, 呈现出了革命斗争的复杂性及残酷性, 以及人物于困境里的成长与转变。学生在理解剧情以及人物情感的过程中, 可提高对戏剧艺术的审美鉴赏能力, 于舞台表演方面, 演员借助精湛的演技、优美的舞蹈以及逼真的舞台布景, 把歌剧的情节与情感生动地呈现出来, 学生在观看表演的时候, 可感受到舞台艺术的魅力, 提升对舞台表演艺术的审美感知能力, 经由全方位的审美体验, 学生可更充分地感受艺术魅力, 提高艺术修养。

1.3 塑造健全人格, 培养高尚品德

《洪流澎湃》所传达的革命精神、爱国情怀和集体主义观念, 对学生的价值观和人格塑造具有积极影响。在音乐教育中引入这部歌剧, 能让学生在欣赏和参与歌剧活动的过程中, 受到高尚品德的熏陶, 塑造健全人格^[3]。

歌剧中的主人公们为了投身革命事业,毫不犹豫地舍弃个人利益,充分彰显出坚定不移的信念、坚韧不拔的意志以及毫无保留的奉献精神,学生在学习并感受这些人物形象之际,可获得激励,培育自身的责任感与使命感,歌剧中所呈现的团结协作、互帮互助的集体主义精神,会让学生领悟到个人的成长与发展离不开集体的支撑,培育学生的团队合作精神和集体荣誉感。歌剧所呈现的正义战胜邪恶、光明战胜黑暗的主题,可使学生树立正确的价值观与道德观,培育他们追求真善美、抵制假恶丑的高尚品德,学生依靠参与歌剧活动,还可锻炼自身的表达能力与沟通能力,提高自信心,推动人格实现全面发展。

2 民族歌剧融入音乐教育的美育路径——以《洪流澎湃》为例

2.1 构建系统的歌剧教学体系

在音乐课堂里,教师最先要针对《洪流澎湃》展开充分的理论阐释以及背景讲解,给学生讲述这部歌剧的创作背景,囊括其所反映的历史阶段、社会状况以及创作意图,比如说,《洪流澎湃》或许是以某一特定的革命历史时期作为蓝本,呈现出当时民众为了理想与信念拼搏奋斗的宏大场景。借助介绍创作背景,学生能更深入地领会歌剧的主题与情感基调,细致地讲解歌剧的剧情以及人物形象,剖析主要人物的性格特征、命运走向以及在歌剧中所起到的作用,举例来说,主角也许是一位有坚定信仰与勇敢精神的革命者,他的经历和抉择推动了剧情的演进,教师可结合具体的唱段和情节,使学生对人物形象拥有更直观的认知。另外还要介绍歌剧的音乐风格以及创作手法,包含旋律、节奏、和声等特性,以及民族音乐元素在其中的运用^[4]。

唱段作为民族歌剧的关键构成要素,在音乐教学里占据着关键位置,于《洪流澎湃》的教学进程中,教师需挑选有代表性的唱段,像主角的独唱部分、对唱部分或者合唱部分,来开展细致的唱段研习工作,要讲解有关唱段的调式调性、节奏型以及音程关系等诸多音乐理论知识,以此让学生知晓唱段的音乐结构状况。之后开展发声训练工作,依据唱段的风格特点与难度程度,指导学生运用恰当的发声方法,如气息控制方面的技巧、共鸣运用方面的技巧等,以此保证学生可精准地唱出唱段的音高以及音色,在演唱实践这一环节当中,可以采用多种不同方式,首先进行分句教唱,使学生逐句把握唱段的旋律以及歌词内容。接着进行分段练习,把唱段划分成几个部分,分别给予演唱并加以巩固,最后进行

完整演唱,让学生完整地演绎该唱段,感受歌剧音乐所蕴含的魅力,鼓励学生展开二度创作,在维持唱段基本风格的基础条件下,融入自身的情感表达以及演唱特色。

音乐欣赏对于培养学生的审美能力而言是非常关键的环节,在开展《洪流澎湃》的教学工作时,教师需引导学生展开全面的音乐欣赏活动,播放完整的歌剧音频或者视频,以此让学生去感受歌剧的整体氛围以及艺术效果,在学生欣赏的过程中,教师可适时地给予讲解与引导,提醒学生留意音乐和剧情、人物情感之间的结合情况。比如在呈现激烈战斗场景的时候,音乐的节奏会加快,力度也会提高,表现出紧张且激烈的氛围,而处于抒情场景时,音乐则会变得舒缓、优美,用以表达人物内心的情感,鼓励学生分享自身在欣赏过程当中的感受与体会,分析音乐究竟是怎样表现剧情以及人物情感的,经过讨论,学生可对歌剧音乐的艺术价值有更深刻的理解,提升音乐欣赏能力以及情感体验能力^[5]。

2.2 营造浓厚的歌剧艺术氛围

组织校园歌剧演出活动是让学生亲身参与民族歌剧表演、感受歌剧艺术魅力的重要方式。以《洪流澎湃》为例,学校可以成立歌剧演出社团或兴趣小组,招募对歌剧表演感兴趣的学生。

在演出筹备的时期,教师需要给予学生全方位的指导,囊括了角色分配、表演技巧训练以及舞台走位等诸多方面,促使学生透彻地知晓自己所饰演角色的性格特征以及情感变化,借助表演把角色形象鲜活地呈现出来,引导学生开展舞台设计以及道具制作工作,营造出极为逼真的舞台场景。在演出进行期间,邀请全校师生前来观看,凭借精彩的表演,使学生和观众一同领略《洪流澎湃》所传递的革命精神以及艺术魅力,演出完毕之后,组织观众进行反馈与评价,让学生明白自身的优点和缺点,便于今后提升表演水平。

举办歌剧主题比赛活动可激发学生参与热情,提高竞争意识,提升学生对民族歌剧学习兴趣,比如举办以《洪流澎湃》为主题的歌唱、朗诵、绘画等比赛,歌唱比赛要求学生演唱《洪流澎湃》中的唱段,评选出演唱技巧佳、情感表达丰富的学生,朗诵比赛可让学生选取歌剧中经典台词朗诵,借助声音与语调呈现台词内涵及情感。绘画比赛鼓励学生依据歌剧剧情与场景创作绘画,用画笔描绘心中的《洪流澎湃》,借助这些比赛活动,能丰富学生课余生活,又能使学生在不同艺术形式中理解感受民族歌剧魅力,培养艺术创造力与表现力。

2.3 提升教师的歌剧教学能力

学校应当对音乐教师的专业培训以及学习进修给予重视,为教师创造参加民族歌剧相关培训课程以及学术研讨会的机会,借助专业培训,教师可对民族歌剧的理论知识、表演技巧以及教学方法展开系统学习,比如说,参与歌剧演唱技巧培训班,以此提升教师的演唱水平,参与歌剧导演与舞台设计研讨会,了解歌剧的舞台呈现以及艺术构思。鼓励教师前往专业的艺术院校或者歌剧院进行学习进修,深入钻研民族歌剧的创作与表演,把先进的理念和方法带回学校,运用到音乐教学中。

组织音乐教师开展关于《洪流澎湃》的教学研讨活动,并且定期开展教学经验的分享与交流,在这个研讨活动里,教师们可分享自己在教学进程中的成功经验以及碰到的问题,一起探讨解决办法,举例来说,有的教师或许在唱段教学中运用了独特的教学方式,收获了不错的教学成效,可在研讨会上给予分享和推广,有的教师可能在组织校园歌剧演出的时候遭遇了险阻,大家可一同想办法,帮其解决难题。经由教学研讨以及经验分享,教师们可以相互学习、相互启发,持续提升自身的歌剧教学能力^[6]。

2.4 丰富歌剧教学的素材和渠道

融合《洪流澎湃》等民族歌剧资源来编写音乐教材并开发校本课程,编写教材时需留意内容有系统性以及趣味性,把歌剧剧情、音乐、表演等多方面知识有效整合起来,比如在教材里设置特定章节介绍《洪流澎湃》创作背景、剧情大概、音乐特点等内容,还搭配上精美的图片、音频与视频资料,以此提高教材直观性与吸引力。开发校本课程,把民族歌剧教学归入学校课程体系,安排专门课时用于教学,经由教材编写与课程开发,为民族歌剧融入音乐教育给予有力教学资源支撑^[7]。

有效借助互联网资源,可为学生供应丰富且多样的《洪流澎湃》学习材料,教师可推荐相关网站、视频平台以及在线课程,使得学生可在任何时间任何地点欣赏并学习民族歌剧,举例来说,一些专业音乐网站存有《洪流澎湃》的完整视频、音频以及详尽的分析解读文章,视频平台上有诸多歌剧演员的演唱视频与教学视频,在线课程平台会提供系统的民族歌剧学习课程。教师可引导学生恰当运用这些网络资源,拓宽学习途径,提升学习成效^[8]。

3 结束语

把民族歌剧《洪流澎湃》融入到音乐教育里,对提

高学生的美育素养以及传承民族文化有着关键作用,借助课堂渗透去构建系统的歌剧教学体系,能使学生在理论学习、唱段演唱以及音乐欣赏过程中深刻理解民族歌剧的艺术魅力,凭借开展活动营造浓厚的歌剧艺术氛围,可让学生在校园歌剧演出、主题比赛以及讲座交流中亲身经历并感受民族歌剧的魅力,凭借师资培养来提升教师的歌剧教学能力,能为民族歌剧教学给予有力的师资保障,依靠资源拓展丰富歌剧教学的素材与渠道,可为学生提供更多学习和接触民族歌剧的机会。在未来的音乐教育当中,要持续探索与创新民族歌剧融入音乐教育的美育路径,充分发挥民族歌剧的美育功能,培育出拥有高尚审美情趣、深厚文化底蕴以及强烈民族自豪感的新时代人才,让民族歌剧这一艺术瑰宝在音乐教育的土壤里绽放出更为绚烂的光彩。

参考文献

- [1] 金英敏. 民族歌剧的艺术魅力对中学生审美情趣和素质教育培养的意义[J]. 宁夏师范学院学报, 2024, 45(11): 110-112.
- [2] 朱晓白. 新时代下民族歌剧人才的培养[J]. 当代音乐, 2024, (11): 37-39.
- [3] 高晓红. 民族歌剧在中小学音乐教学中的应用探究[J]. 艺术教育, 2024, (07): 134-137.
- [4] 冯音. 民族声乐教育与歌剧表演艺术的衔接探析[J]. 中国教育学刊, 2024, (02): 144.
- [5] 彭青. 美育视域下民族歌剧在高校的审美价值阐发与推广研究[J]. 歌唱艺术, 2023, (02): 37-41.
- [6] 苏丹. 中国民族歌剧唱段在高校声乐教学课程思政中的运用研究[J]. 当代音乐, 2022, (12): 59-61.
- [7] 斯琴. 分析蒙古歌剧对民族高校音乐教育的影响[J]. 戏剧之家, 2018, (27): 38-39.
- [8] 张雪婷. 高校音乐教育中的民族歌剧探索[J]. 明日风尚, 2019, (06): 128.

作者简介: 梁鹏飞(1993.07—), 男, 汉族, 山东潍坊, 青岛恒星科技学院, 博士, 副教授, 主要研究方向: 声乐教育。

项目基金: 2025年度青少年教育科学规划项目。题目: 红色文化音乐对于当代青少年音乐教育的美育影响——以广东省首部原创民族歌剧《洪流澎湃》为例, 课题编号: 25AJY080。