

从“技术训练”到“文化赋能”：民族声乐教师分层培训对影视音乐创作者地域文化认知的影响研究

彭莎莎

重庆对外经贸学院，重庆市，401520；

摘要：本研究以民族声乐教师分层培训为研究对象，围绕从技术训练向文化赋能转型的核心路径，探讨该培训模式对影视音乐创作者地域文化认知的作用与影响。研究在梳理当前民族声乐教师培训存在的技术本位、内容同质化、文化内涵缺失等现实问题的基础上，分析教师文化素养不足带来的创作者认知表层化、表达同质化等困境。研究证实，科学的分层培训能够拓展影视音乐创作者的地域文化认知维度、深化文化理解深度、提升艺术表达能力。在此前提下，研究提出强化地域适配、搭建跨界平台、推动教学转化、整合多方资源等实践策略，为提升影视音乐创作的民族性与文化辨识度提供理论支撑与可行路径。

关键词：民族声乐教师；分层培训；文化赋能；影视音乐创作者；地域文化认知

DOI：10.69979/3029-2735.26.04.031

影视音乐的地域文化表达为影视作品赋予独特的情感内核与地域标识，创作者的地域文化认知是实现该表达的核心前提。民族声乐作为地域文化的音乐具象，其艺术特质的传承依托民族声乐教师，教师的地域文化解读与传授能力，直接决定影视音乐创作者能否精准捕捉地域文化的音乐内涵。当前民族声乐教师培训以技术训练为主，地域文化培养浅尝辄止，且同质化培训模式无法适配教师个体差异，导致教师难以系统传递地域文化内涵，创作者的认知也仅停留在文化符号层面，影视音乐的地域文化表达缺乏精神内核。本研究探索文化赋能的分层培训路径，分析其对创作者地域文化认知的影响，为民族声乐传承与影视音乐创作融合提供实践参考。

1 民族声乐教师培训现状与地域文化认知培养的缺失

1.1 民族声乐教师培训的现存问题

当前民族声乐教师培训在内容设置上呈现明显的技术本位倾向，课程多集中于发声技巧、气息控制、作品演绎等技术训练，对地域文化溯源、民俗内涵解读等内容的安排较为有限，教师的文化素养与技术能力难以实现同步提升。培训组织多采用统一化、标准化的授课模式，未依据教师教龄、文化基础、地域背景实施分层教学，内容与不同教师的实际需求存在脱节现象。部分培训师以声乐技术专家为主，对地域文化的研究与融合教学经验不足，加之评价体系以技术考核为核心，缺少对文化教学能力与文化传承意识的观测维度，使得培训的文化赋能效果难以充分体现。

1.2 地域文化认知培养缺失与创作者的认知困境

民族声乐教师在地域文化认知上的培养缺失，直接造成知识结构碎片化、教学重心技术化、文化传承意识薄弱等现象，教师难以向影视音乐创作者系统传递地域文化的深层内涵。受此影响，影视音乐创作者对地域文化的认知多停留在乐器、唱腔、旋律等外在符号层面，对地域历史、民俗、精神内核的理解较为浅显，对不同地域音乐的差异性把握不足。创作者在创作中普遍存在文化元素运用同质化、符号堆砌生硬、与影视叙事贴合度不高等问题，地域文化表达缺乏内在逻辑与情感深度，影视音乐的地域特色与艺术感染力也因此受到明显制约。

2 民族声乐教师分层培训对影视音乐创作者地域文化认知的影响机制

2.1 拓展地域文化认知维度

文化赋能导向的分层培训可通过提升教师的文化教学能力，将地域文化的历史渊源、民俗风情、语言特征与艺术特质融入教学环节，民族声乐教师能在授课过程中把单一的音乐符号认知拓展为包含文化背景、精神内涵与艺术表达的整体认知体系。影视音乐创作者在学习过程中可接触到更全面的地域文化信息，认知范围从表层的旋律、唱腔、乐器形式，延伸至地域文化的价值内核与审美特征，进而为影视音乐创作提供更丰富的文化素材与表达方向，使创作者对地域文化的理解呈现出多层次、全方位的发展状态。

2.2 深化地域文化理解深度

经过分层培训的民族声乐教师，能在教学中引导影视音乐创作者从技术层面的模仿转向文化层面的解读，教师对地域声乐文化与艺术逻辑的系统讲解，可让创作者清晰把握民族声乐作品背后的情感逻辑与文化语境。创作者在学习过程中逐步建立起文化与音乐之间的关联思维，对地域文化的理解不再停留于表面特征，而是深入到地域生活方式、审美习惯与精神追求的内在层面，这种深度理解可让创作者在创作中更准确地把握地域气质，使影视音乐的文化表达更具质感与说服力。

2.3 提升地域文化表达能力

分层培训让民族声乐教师掌握地域文化与音乐创作结合的方法，教师可将文化转化技巧融入教学，影视音乐创作者能在学习中习得将地域文化内涵转化为音乐语言的路径，提升文化元素运用的自然度与合理性。创作者可在教师指导下依据影视叙事与情感需求，精准提取并运用地域声乐元素，避免符号化堆砌带来的生硬感，文化表达能力的提升也让影视音乐与画面、剧情的融合度有所增强，使地域文化在影视艺术中实现更流畅、更具感染力的呈现。

3 推动分层培训落地与创作者文化认知提升的策略

3.1 强化培训体系的地域文化适配性，贴合不同地域创作需求

不同地域的民族声乐文化具备鲜明的艺术特征与文化内核，影视音乐创作者在地域文化认知与创作表达上的需求也呈现出明显的地域差异，强化分层培训体系与地域文化之间的适配程度，是让培训内容真正服务于影视音乐创作实践的重要前提。各地区培训组织者应当深入挖掘本地域民族声乐文化的独特资源，系统梳理地域民俗风情、语言腔调、民间曲调、历史故事与精神气质，将这些内容稳定融入分层培训的课程结构与实践环节，让培训内容与地方文化生态形成高度契合，使民族声乐教师在学习过程中能够快速吸收并转化为可用于教学的文化资源。

针对少数民族聚居地区，培训内容应当重点突出少数民族音乐文化的原生性与独特性，把民族歌谣、祭祀音乐、节庆音乐、生活音乐等内容纳入常态化教学，让教师理解少数民族声乐与地域生活之间的内在联系，从而在后续教学中向影视音乐创作者传递更真实、更鲜活的文化信息。针对汉族传统地域文化区，培训应当强化地方民歌、地方戏曲、民间说唱与民俗仪式音乐的讲解

与实践，让教师掌握不同地域音乐在旋律走向、节奏特点、情感表达上的差异，使影视音乐创作者在学习过程中能够清晰分辨不同地域音乐的文化标识，避免创作中出现地域符号混用、文化表达模糊等问题。培训体系的设计还应当与地方影视产业发展现状相匹配，结合区域影视创作的题材偏好、叙事风格与文化定位，调整培训重点与内容比重，让民族声乐教师的文化教学方向与本地影视音乐创作的实际需求保持一致。地方教育部门与艺术院校可联合开展影视音乐创作需求调研，把创作者在地域文化理解、音乐元素运用、风格融合等方面遇到的真实问题转化为培训内容，使分层培训从单纯的能力提升转向精准的创作支持，让教师的文化赋能作用在影视音乐创作中得到更充分的释放。

3.2 搭建教师与创作者的跨界交流平台，实现供需精准对接

民族声乐教师与影视音乐创作者之间长期存在信息不对称与交流渠道不足的问题，教师的教学内容与创作者的实际需求难以形成有效衔接，搭建常态化、专业化的跨界交流平台是破解这一问题的关键路径。各地文旅部门、教育机构与影视行业协会应当加强协同合作，共同搭建线下线上相结合的交流机制，让教师与创作者在固定场景中开展对话、分享与合作，使文化教学与音乐创作形成相互支撑的良性循环。

常态化交流活动可采用专题研讨、作品观摩、创作沙龙、联合采风等形式展开，让民族声乐教师向创作者系统讲解地域声乐文化的历史渊源、艺术特征与情感内核，也让创作者向教师反馈创作中遇到的文化理解难题、音乐转化障碍与表达需求，双方在互动中逐步形成稳定的认知共识。交流过程中还可引入经典影视音乐作品案例，共同分析地域文化元素在影视音乐中的成功运用方式，让教师更清晰地把握文化教学应当侧重的方向，也让创作者更直观地理解地域声乐文化的可转化价值。建立民族声乐教师与影视音乐创作者的结对互助机制，能够让文化赋能从阶段性活动转向持续性支持。经过分层培训的优秀教师可与区域内影视音乐创作者形成固定合作关系，为创作者提供地域文化解读、音乐元素筛选、唱腔风格指导等支持，使创作者在创作全周期都能获得专业文化支撑。线上平台的建设也能为跨界交流提供便利，通过共享教学资源、创作素材、案例文献，让教师与创作者突破时空限制开展实时沟通，使文化认知的传递更加高效、稳定。

3.3 推动培训成果的教学转化，融入日常民族声乐教学体系

民族声乐教师分层培训的最终价值,要依靠教师在日常教学中的稳定输出才能实现,推动培训成果向教学实践转化,是提升影视音乐创作者地域文化认知水平的核心环节。教师应当树立持续转化的教学意识,把分层培训中习得的地域文化知识、文化教学方法与创作指导思路系统融入课程设计、课堂实施与学习评价,让文化赋能成为民族声乐教学的固定组成部分。

在课程设计层面,教师可根据创作者的认知基础与学习阶段,将地域文化内容由浅入深、由点到面地融入教学,从基础文化常识逐步过渡到文化内涵解读、音乐风格分析与创作实践指导,使创作者在循序渐进的学习中形成完整的地域文化认知结构。在课堂实施层面,教师可采用作品赏析、文化讲述、曲调模仿、风格对比等方式,让创作者在听觉体验与实践体验中理解地域文化与声乐艺术之间的内在关系,把抽象文化理念转化为可感知、可运用的音乐能力。教学评价体系的调整同样重要,教师应当把地域文化认知程度、文化理解深度、文化表达准确度纳入评价指标,引导创作者从单纯追求技术熟练度转向重视文化内涵与艺术表达的统一。学校与培训机构可定期开展教学成果展示与交流活动,让教师分享培训转化经验,让创作者呈现文化学习成果,在相互促进中提升教学质量与学习效果,使分层培训的价值真正落到影视音乐创作能力的提升上。

3.4 整合多方资源,构建协同育人的文化遗产与创作培养体系

民族声乐教师分层培训的长效落地与影视音乐创作者地域文化认知的持续提升,离不开政府、院校、行业与社会力量的共同参与,构建多方协同的育人体系是保障工作稳定推进的重要基础。政府部门应当在政策引导、经费支持与资源统筹上发挥主导作用,出台有利于地域文化遗产与影视音乐创作融合的支持政策,为教师培训、平台建设与合作项目提供稳定保障。

艺术院校与职业培训机构是人才培养的核心阵地,应当进一步加强民族声乐专业与影视音乐创作专业的交叉融合,把地域文化课程纳入人才培养方案,强化实践教学环节,让学生在校期间就能形成系统的文化认知与创作能力。院校还可与地方文化馆、非遗保护中心、艺术团体合作建立实践基地,为教师与创作者提供文化采风、现场学习、合作创作的机会,让地域文化在真实场景中得到传承与活化。影视行业与音乐创作机构应当主动参与协同体系建设,向教育端开放创作需求与实践平台,为教师与学生提供真实项目锻炼机会,推动教学

成果向创作作品转化。社会力量的参与同样不可或缺,媒体平台可加强对地域民族声乐文化与优秀影视音乐作品的宣传,提升公众对民族文化与原创音乐的关注度,为文化遗产与创作发展营造良好氛围。多方力量的有机整合,能够让民族声乐教师的文化赋能作用持续强化,让影视音乐创作者的地域文化认知水平稳步提升,最终推动地域文化与影视音乐艺术实现更高层次的融合发展。

4 结语

从“技术训练”到“文化赋能”的民族声乐教师分层培训,是顺应民族声乐文化遗产与影视音乐创作民族文化发展的重要举措,更是提升影视音乐创作者地域文化认知的关键路径。本研究构建的分层培训体系,打破了传统培训的技术本位与同质化模式,实现了教师技术与文化素养的协同提升。该体系能够有效拓展创作者的地域文化认知维度,深化文化理解深度,提升文化表达能力,推动地域文化与影视音乐创作的深度融合。未来的实践中,需进一步强化培训体系的地域适配性与长效性,推动培训成果的教学转化,加强教师与创作者的跨界协同,整合多方资源构建完善的育人体系,让民族声乐教师成为地域文化遗产与创作赋能的核心力量,推动中国影视音乐创作彰显鲜明的民族特色与艺术魅力。

参考文献

- [1] 庞桂梅. 多元文化语境下学前教育专业声乐教学策略的探讨与实践[J]. 戏剧之家, 2024, (19): 196-198.
- [2] 宁彤. 新时期高校民族声乐教学改革创新思路探究[J]. 现代交际, 2020, (23): 150-152.
- [3] 许小婧. 民族民间音乐融入高校声乐教学的实践路径探讨[J]. 黄河之声, 2025, (23): 8-11.
- [4] 王兵. 谈声乐演唱传播对优秀文化的传承影响[J]. 传媒论坛, 2021, 4(14): 123-124.
- [5] 马瑞宏. 戏剧影视表演专业声乐教学的多元化创新实践研究[J]. 戏剧之家, 2025, (21): 193-195.

作者简介: 彭莎莎(1984.02.09-),女,汉族,重庆市人,职称:讲师,硕士学位,主要研究方向:声乐。项目来源:重庆对外经贸学院教育教学改革研究项目——《集体课、小组课、个别课“三课合一”模式下声乐教师分层培训体系的构建与实践研究》,项目编号:JG2025015。