

丝绸之路多元音乐文化对当代声乐教育的启示与重构

韩薇

陕西艺术职业学院，陕西西安，710054；

摘要：丝绸之路堪称古代东西方文明交融的关键通道，音乐文化所有的多元性、流动性以及包容性，共同铸就了人类艺术史上极为珍贵的瑰宝。丝路音乐承载着沿线各个国家人民的情感记忆以及审美智慧，还凭借其跨文化传播的特性，突破了地域与民族的界限，形成了一种和而不同的音乐生态。在当代声乐教育遭遇文化同质化以及技术异化挑战的这样一种背景之下，丝路音乐文化当中所蕴含的多元声音观念、即兴传统以及身体实践，可为重新审视声乐教育的价值取向以及方法体系给予历史方面的借鉴。

关键词：丝绸之路；多元音乐文化；声乐教育

DOI：10.69979/3029-2735.26.02.083

引言

丝绸之路作为连接东西方的商贸关键通道，这是多元音乐文化相互交融共同生长的文明长廊，沿线各个民族的音乐在历经千百年的碰撞后积累了丰富的艺术基因以及文化密码。挖掘丝绸之路音乐文化里的多元表达、融合智慧与育人理念，可给声乐教育注入民族文化养分，推动其突破单一范式，达成传统与现代、本土与国际的有机衔接。本文基于此探寻丝路音乐文化对当代声乐教育的启示，为构建有中国特色的声乐教育体系提供新的思路。

1 丝绸之路音乐文化的多元性及其核心特征

丝绸之路音乐文化所有的多元性，深深扎根于其横跨亚欧大陆的广袤地理空间以及多民族相互交融的漫长历史进程之中，呈现出丰富且鲜活的形态。东亚中原地区，宫廷雅乐有庄重典雅的风格，民间小调有着质朴清新的特点，它们借助古琴、古筝、笙、笛等传统乐器，构建起以五声音阶作为基础的音乐体系，传达出儒家文化里“乐与政通”的审美追求。西北边疆的维吾尔族、哈萨克族等民族音乐，以欢快奔放的节奏以及独特的木卡姆调式为较大特色，弹布尔、冬不拉等乐器的演奏充满激情，呈现出游牧民族的豪迈性情，又融入了绿洲文化的灵动特质。西南方向，藏族、彝族等民族的音乐大多与宗教仪式、生产生活紧密关联，高亢的山歌、厚重的热巴鼓乐，承载着高原民族对自然的敬畏之情以及对生命的赞颂之意。中亚地区的粟特音乐、波斯音乐给予了不同的调式体系以及乐器形制，如乌德琴有圆润的音色，唢呐拥有高亢的穿透力，这些元素随着商贸往来以及文化交流传入东方，与本土音乐相互碰撞融合。这种

多元性并非单纯的元素堆砌，其核心特征首先体现为深度的交融特性，不同地域、民族的音乐在丝绸之路的传播过程中，并非孤立存在，而是不断吸收彼此的长处，比如中原音乐吸收了西域乐器的演奏技巧，西域音乐也借鉴了中原音乐的曲式结构，形成了你中有我、我中有你的融合态势。丝绸之路音乐文化从不排斥异质文化元素，不管是来自东亚的丝竹之音，还是来自西亚的管弦之声，可在这一文化空间中找到生存与发展的土壤，这种包容特性使得其始终保持着旺盛的生命力，这是强烈的传承特性。尽管历经千百年的变迁，丝绸之路沿线各民族的音乐文化依旧保留着自身的核心特质，这些传承是技艺的传递，是文化记忆与民族精神的延续，正是这种传承特性，让丝绸之路音乐文化的多元性得以长久维系，成为人类文明宝库中不可或缺的关键组成部分。

2 当代声乐教育的现状审视与困境思考

2.1 文化根基弱化，语言与音乐的内在联结断裂

在当代声乐教育领域里，西方声乐理论被盲目移植的现象正持续不断地消解着母语声乐的文化根基，使得语言与音乐之间紧密的血肉联系渐渐出现割裂的状况。汉语属于声调语言，声韵调三位一体的独特音韵结构跟西方表音文字的音节体系有着本质上的差异，汉语声乐的核心法则原本是字领腔行，每一个汉字的声调自然而然地构成了旋律的微观原型。然而在部分教学当中所推崇的错音美学，打着科学发声的旗号，运用西方元音最大化原则而牺牲辅音的清晰度，强行把汉语纳入西方音节框架之中，这样的做法破坏了汉语声调辨义的特性，还抹杀了汉字音韵里的情感密码。比如，声母的送气力度、韵母的开合程度以及声调的曲折变化原本都是情感

表达的天然载体,一旦字正腔圆的传统被当作技术障碍,声乐艺术就会失去文化灵魂,变成没有源头的水,这与丝绸之路音乐中语言承载文化记忆的传承逻辑完全相悖。

2.2 传统资源缺位,多元声乐生态传承断层

丝绸之路音乐文化的传承性依靠各民族核心特质的代代相传得以维系,然而当代声乐教育却存在传统资源严重缺失的状况,致使多元声乐生态出现传承的断裂,高校声乐教学长久以来以西方理论为核心,专注于标准化技术训练,课程内容大多是近现代创作歌曲,如传统戏曲、民间歌曲等丝路沿线的多元声乐资源很难进入课堂的关键部分。从客观方面来看,传统声乐体系繁杂并且与地域文化紧密相连,就如同古诗词歌曲需要依靠古典文学素养才可理解和演绎,这形成了一定的障碍。从主观分析,课程设计没有重视因材施教,学生缺少民间音乐的实地体验,很难领会木卡姆、山歌等艺术形式中所蕴含的民族精神,这种缺失让年轻学习者对本土声乐的文化内涵认识模糊,在民族声乐比赛中千人一腔、韵味缺乏的现象频繁发生,这与丝路音乐多元共生的核心特征相背离。

2.3 教学模式僵化,技术与审美呈现失衡错位

当代声乐教育存在技术至上误区,教学模式固化致使技术训练与审美培育严重失衡,和丝绸之路音乐交融里技艺与精神相统一的特性相差甚远,部分教学把发声技巧当作终极目的,将共鸣最大化、音域拓宽等技术指标作为评判关键,特意训练学生模糊字音来追求所谓国际风格,这种流水线般的教学忽略了声乐艺术借助声音传达情感的本质,培养出的演唱者大多时候声音华丽但情感匮乏。教学中对中国古代声乐论著的挖掘不够,如《乐记》里音与心借助字达成统一的概念、《乐府传声》中对情感处理的阐述等智慧没能融入教学,使得学生缺少技术运用的文化自觉,又失去了审美表达的个性特点。

3 丝路多元音乐文化对当代声乐教育的核心启示

丝路多元音乐文化历经千年沉淀而成,对当代声乐教育突破现存困境、迈向高质量发展有着关键的启示,声乐教育要重塑文化认同,在坚守本土根基的同时积极接纳多元文化,丝路音乐文化虽多元却未迷失自我,中原丝竹、西域木卡姆、波斯管弦风格不同,但在交流中都保留了各自文化特质。当代声乐教育不应盲目照搬西方模式,而应以汉语声乐的“字腔结合”、民族声乐的“韵味表达”为教学基础,同时以开放心态吸收丝路沿

线多元音乐元素,使学生在理解本土文化的前提下建立跨文化视野,防止陷入“技术无文化”的错误境地。声乐教育应革新教学理念,达成“在地传承”与“活态创新”的融合,丝路音乐文化的活力源于代代相传的活态传承,木卡姆艺人的口传心授以及民间歌手的即兴演绎,均呈现出实践中传承、传承中创新的逻辑,这促使当代声乐教育打破课堂与生活的界限,摆脱书本教学的束缚,借助邀请民间艺人授课、组织田野调查等途径,让学生在真实的文化情境中学习传统声乐技艺,同时鼓励结合现代审美进行创新改编,使传统声乐资源在当代呈现生机。声乐教育需要重新构建培养目标,达成技术、审美以及文化的协同发展,在丝路音乐文化里,不管是蒙古族长调的“诺古拉”技巧,还是中原雅乐的“中和之美”,都呈现出技术服务于情感表达、情感承载文化内涵这样一种统一的关系,这对当代声乐教育起到警示作用。声乐教育应摒弃“技术至上”的倾向,把发声技巧训练与审美培育、文化理解深度融合在一起,培育出能精确掌握演唱技艺,又能深入理解作品文化内涵、借助声音传递情感的声乐人才,使得声乐教育真正回归“以艺载道”的本质。

4 基于丝路音乐文化的当代声乐教育重构路径

4.1 构建“丝路文化为核”的课程体系,重塑母语声乐文化根基

以丝绸之路多元音乐文化作为核心来重新构建课程体系,促使母语声乐的文化基因回归到教学的主要脉络之中,课程设置可划分成三个层次:基础层设置“丝路声乐文化导论”课程,全面且系统地梳理从长安至西域、中亚的声乐文化发展脉络,详细讲解汉语声乐与西域民族声乐在音韵以及调式方面存在的相同点与不同点,对比中原古诗词歌曲的“依字行腔”和维吾尔族木卡姆的“润腔技巧”,以此帮助学生构建起文化认知的框架。技能层增添“丝路民族声乐技法”模块,依据不同民族声乐的技术特性开展专门的训练,比如在教授蒙古族长调的“诺古拉”装饰音的时候,结合草原文化背景阐释其模拟自然声响所蕴含的审美意义,在教授藏族山歌的“真假声转换”时,联系高原环境对发声方式产生的影响,使得技术训练始终扎根于文化的土壤。拓展层开设“丝路声乐文本解读”课程,引导学生剖析汉语歌词的声韵搭配和情感表达之间的关系,如解析《阳关三叠》中“叠”字的重复演唱怎样强化了离别之情,同时对波斯诗歌改编歌曲的韵律特征,让学生在跨文化比较里加深对母语声乐的理解。将丝路沿线各民族的民

间歌曲、戏曲选段纳入教材,打破西方声乐教材占据的垄断位置,让课程体系成为承载丝路文化记忆的载体,从根本上重新塑造母语声乐的文化根基。

4.2 创新“在地传承+跨域融合”教学模式,激活传统声乐资源

传统声乐资源存在缺位以及传承断层的状况,教师应创新一种“在地传承+跨域融合”的教学模式,促使丝绸之路多元声乐资源切实“活”于课堂之中。在地传承这一环节,可构建高校与丝路沿线地方文化机构的合作机制,邀请民间艺人走进课堂,邀请新疆木卡姆艺人现场传授演唱技巧,让学生直观感受木卡姆音乐里即兴发挥的独特魅力,组织学生深入地方开展田野调查,比如前往陕西榆林采集信天游,记录民间歌手的演唱方法以及情感表达,把实地体验转化为课堂教学资源,打破传统声乐教学“纸上谈兵”的局限。在“跨域融合”方面,可以借助数字化技术搭建丝路声乐资源共享平台,整合沿线各国各民族的声声音频、视频资料,如收录波斯古典歌曲、中亚民间合唱等,让学生不出校园就能接触多元声乐文化,基于此引导学生进行跨文化融合创作,例如尝试用蒙古族长调的发声方式演绎汉语古典诗词,或者在创作中融入西域乐器的旋律元素,让学生在实践中探索传统声乐资源的现代转化路径。采用“项目式教学”,以“丝路声乐文化展播”“民族声乐改编创作”等项目为驱动,让学生在完成项目的过程中主动学习传统声乐知识、掌握传承技巧,彻底激活沉睡的传统声乐资源,实现多元声乐生态的良性传承。

4.3 搭建“技术+审美+文化”三维实践平台,平衡声乐教育目标

教学模式存在僵化现象,技术与审美也处于失衡状态,搭建“技术+审美+文化”三维实践平台,让丝绸之路音乐文化里“技艺与精神统一”的特质贯穿声乐教育的整个过程,在技术实践这一维度,可以定期举办“丝路声乐技术训练营”,邀请国内外的声乐专家针对丝路民族声乐的技术难点展开专项指导,针对藏族声乐的高音演唱技巧以及回族“花儿”的颤音运用等进行集中训练,同时设置技术考核环节,以此保证学生扎实掌握发声技巧。考核标准要突破单一技术指标,把文化表达纳入评价体系,比如判断学生演唱新疆民歌时有没有准确传递出绿洲文化的灵动气质。在审美实践维度,可举办“丝路声乐审美鉴赏会”,挑选丝路沿线不同风格的声乐作品来进行赏析,例如对比中原雅乐的庄重之美、西

域民歌的奔放之美、波斯古典音乐的典雅之美,引导学生从旋律、歌词、情感表达等多个方面提炼审美特征,同时组织学生开展声乐表演实践,要求学生在演唱中不光要呈现技术水平,还要凭借肢体语言、情感传递呈现作品的文化内涵,比如演唱《敕勒歌》时要表现出草原的辽阔意境,让审美培育和技术实践同步推进发展。在文化实践维度,搭建“丝路声乐文化交流平台”,举办跨校以及跨国的声乐交流活动,比如与中亚高校开展“丝路之声”合唱比赛,让学生在和不同文化背景的演唱者交流过程中,深化对丝路文化多元性的认知,同时鼓励学生参与“非遗声乐进校园”“社区丝路文化宣讲”等公益活动,让学生在传播丝路声乐文化的时候,理解声乐艺术的文化价值,最终达成技术、审美、文化三维目标的平衡,培养出有扎实演唱技巧又拥有深厚文化素养与高尚审美追求的声乐人才。

5 结束语

综述,丝绸之路丰富多样的音乐文化,给处于困境中的当代声乐教育给予了希望之光,其包含的文化交融智慧、活态传承逻辑以及技艺共生理念,解决了当下声乐教育文化弱化、传承断层、技术失衡的问题,还为教育重构指明了清晰方向。从课程体系的重新塑造到教学模式的创新变革,再到培养目标的提升升级,每一步探索都紧密围绕丝路文化核心,使声乐教育回归“以文化人、以艺载道”的本质。

参考文献

- [1]周雅丽.传媒视域下南方丝绸之路音乐文化的传播与重构——谭勇“巴蜀乐派”的学理路径[J].人像摄影,2025,(06):196-197.
- [2]秦祎一.丝绸之路上的音乐交流:中国音乐对世界音乐的影响[J].黄河之声,2025,(08):28-31+35.
- [3]田媚娜.古丝绸之路音乐文化交流考略[J].戏剧之家,2024,(25):75-77.
- [4]陈子豪.丝绸之路经济带背景下的音乐文化交流研究[J].参花,2024,(21):92-94.
- [5]史泓.论丝绸之路音乐文化研究的勃兴[J].音乐研究,2019,(06):77-85.

作者简介:韩薇(1989.03.04),女,汉族,山西省翼城县,陕西艺术职业学院,博士研究生,研究方向:艺术教育、声乐表演、音乐教育。