

高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略

吕鹏

(福州幼儿师范高等专科学校 福建 福州 350007)

【摘要】声乐教学是高校艺术教学体系的重要组成部分，以培养学生艺术素养为基础，在促进学生全面发展方面发挥着突出作用，也在立德树人的教育背景下获得了各方面的关注。高校在育人工作当中，要把挖掘利用传统音乐文化作为重要的职责和使命，尤其是要把这些资源运用到声乐教学当中，给学生提供优质的学习环境，丰富声乐教学的育人功能，也让我国优秀的传统音乐文化得到有效的传承传播，顺应传统文化保护的潮流。

【关键词】高校声乐教学；传统音乐文化；融入策略

【中图分类号】 **【文献标识码】**A **【文章编号】** 1673-9574(2022)20-00010-03

在中国数千年的文化发展历程当中，除了形成悠久历史文化与深厚文化底蕴之外，还产生了多元化的传统音乐文化，为音乐文化体系的繁荣发展作出了积极贡献。高校声乐教学应该改变单一化的育人模式，加强教学反思，除了指导学生声乐知识和技能之外，还应该从文化教育层面着手强化对传统音乐文化的融入，让学生在学习声乐知识技巧的同时，也可以充分了解传统音乐文化，并在吸收传统音乐文化精华的过程中，提高综合素质与文化素养，把我国的传统音乐文化带到更大的舞台。文章将重点就高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略进行研究，为高校声乐教学改革以及全面型艺术人才培养提供参考与借鉴。

一、传统音乐文化特征概述

传统音乐文化是我国历史文化体系当中的重要组成部分，有着非常深厚的文化底蕴，当然也包含了优秀的审美品格，对音乐思想意识进行了整合。一个国家或者是一个民族的传统音乐，通常可以体现出该国家或者民族的文化特点与思想意识形态，同时还关系着民族审美意识的建立。我国的传统音乐文化历史悠久，并在长时间的发展过程中形成了鲜明特色，其特征主要可以概括为以下几点：第一，音乐节奏鲜明。节奏以及韵律是音乐艺术的重要表现形式。传统音乐文化注重依托节奏变化与不同节奏对比的方式，体现音乐形式要传达的情感，运用有张有弛和张弛有度的音乐节奏，体现音乐艺术的独特魅力，不仅能够让人感受到音乐美感，还可以帮助人们放松身心，并在这一过程当中与音乐创作人员生成强烈的情感共鸣。第二，讲求字正腔圆。传统音乐特别重视字正腔圆的表达方式，这也构成了传统音乐文化非常显著的特征。字正腔圆的目的在于让人听懂同时让听众正确感知深层情感的实际表达。另外字正腔圆也可以体现出中国对音乐文化的高要求，愿意用清晰的演唱方法搭配上不同的曲调，才能够展现出我国独具魅力的传统音

乐文化。第三，拥有丰富的音乐情感。通过对传统音乐文化的整个发展脉络进行分析能够发现，情感表达是非常重要的内容，同时在情感表达上有一定的特殊性，那就是具体且细腻。声乐教学的基础与重点就在于对情感的表达，音乐创作活动是对情感的一种高度凝练与拓展延伸，欧美国家的音乐在情感传达上通常是直接奔放的，而中国传统音乐文化在情感表达方面则会显得比较具体与含蓄，也会让情感更加丰富和富有感染力。第四，具备时代发展特性。音乐文化本身就有有着时代发展特性。音乐在各个时代发展变迁当中，均是不可缺失的精神文化，差异化的语音语调、生活环境与时代背景均能够依托音乐演唱来体现当时民族精神。音乐语言具备共通性，可以体现出不同时代下人们的精神面貌与生活习惯，其中不乏对美好生活的追求，有对于祖国事业发展的歌颂，这些都是对时代变迁以及国家发展的见证。

二、高校声乐教学中传统音乐文化的融入意义

为了对我国的传统音乐文化进行传承和发扬，顺应文化强国建设的发展潮流，高校必须积极承担育人责任，依托声乐教学为传统音乐文化的繁荣发展提供良好条件。把传统音乐文化融入到高校声乐教学当中的意义主要体现在以下几个方面：第一，有效弘扬我国的优秀传统音乐文化。受到西方文化的影响，目前很多高校学生对于我国传统音乐文化的认识偏离了正确方向，给传统音乐文化的繁荣发展带来了很大阻碍。为了有效解决高校声乐教学的不良教育现状，端正学生的音乐学习态度，有必要在声乐教学中融入传统音乐文化，增进学生对文化基础的认识，引领学生主动弘扬传统音乐文化，建立民族自豪感。通过传统音乐文化和高校声乐教学的有机融合，可以帮助高校培育更多专业素质过硬的音乐人才，为学生在音乐道路上的创新发展和可持续进步提供良好支撑，让学生把从传统音乐文化当中吸收的营养用到自己的音乐素质发展当中。第二，拓

展声乐教学内容。当前高校声乐教学内容存在明显的单一性，再加上仍旧沿袭传统声乐教学模式，让很多学生失去了学习动力。通过融合传统音乐文化教师，能够极大程度上拓展声乐教学内容增加内容的趣味性和丰富性，引导学生开拓眼界，了解多元化的音乐形式，带动学生音乐素养的提升。教师可以用传统音乐文化来弥补以往教学内容建设的不足之处，让学生对其中的独特音乐文化内涵进行吸收，满足学生综合发展的诉求。第三，增进学生对声乐艺术的理解。学生对声乐艺术的认识和他们的声乐学习效果存在直接关系，把传统音乐文化融入到声乐课堂教学中，可以让学生接触多样化的传统音乐文化形式，让学生获得更加深刻的心灵感悟，从中获取强大的精神力量，提高对音乐艺术的理解层次，为更好学习声乐课程打下基础。第四，帮助学生建立文化自信。传统文化是精神文明根基，说要实现民族复兴的梦想，就必须有强大文化力量作为支撑。当代大学生在面对多元文化所带来的巨大挑战时，应该积极学习优秀先进文化，主动进行文化传承。高校声乐教学融入传统音乐文化，可以帮助学生建立文化自信，并通过课堂教学优势的发挥，在整个学校当中构建有助于学生建立文化自信的校园氛围，增强学生传承文化的责任与使命感。

三、高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略

（一）更新教学观念，正视传统音乐文化

传统音乐文化所代表的是民族精神与文化，可以引导当代人树立正确的文化观，在面对多元文化冲击的过程中坚守自身的文化阵地。如果在高校声乐教学当中始终推崇西方音乐，将会大大影响我国传统音乐文化的传承发展以及学生民族意识的建立，甚至会让我们传统文化走向淹没。高校在培养人才方面发挥着重要作用，想要依托声乐教学对传统音乐文化进行传承与发扬，培养出更多的专业音乐人才，带动国家音乐文化事业的发展，提高中国音乐文化在世界上的地位，就必须重视传统音乐文化的融入和教育指导。教师是声乐教学的组织与实施者，要引导学生主动传承传统音乐文化，首先需要教师更新教学理念，正确解读传统音乐文化，树立正确教学观念，以便在声乐教学当中带领学生全方位、深层次解读传统音乐文化，提高学生的参与度。过去的很长一段时间，教师沿用的是西方教学形式，注重西方音乐文化的渗透，给我国传统音乐文化教育带来了不良影响，甚至是误导。对此教师应该及时更新教学理念，树立对传统音乐文化的正确认知，同时在教学过程中做到与时俱进，用自己的端正态度和正确的文化解读来吸引和指导

学生，促使学生积极承担起传承发扬优秀传统音乐文化的责任，提高高校声乐教学的层次与深度。

（二）关注情感体验，提升综合教学质量

中国是典型的多民族国家，不同民族的音乐文化表现出特定民族的特色，所以我国的传统音乐文化是有鲜明地域特色的，具备独特音乐内涵，增加了传统音乐文化的传承发展价值。高校声乐教师在渗透传统音乐文化的过程中，必须高度重视学生对传统音乐文化的情感体验，因为只有这样才能让学生感知传统音乐文化内涵，让学生在综合体验当中感受北方民族的豪迈唱腔，感知南方民族的细腻情感。当学生在具备差异化的情感体验之后，才可以在音乐创作与音乐实践当中拥有更多灵感。比如在进行陕西地区传统音乐文化的教学指导时，声乐教师可以基于陕西当地文化背景组织教学活动，先让学生欣赏特色鲜明的陕北歌曲，然后鼓励学生结合陕西文化来理解歌曲作品的内涵，感受豪迈而又有力的创作方式，让学生充分感受差异化音乐文化的韵味。有了这样的情感体验，学生在学习其他地区优秀传统文化的过程中可以实现拓展迁移和举一反三，提高学生的自主学习能力。比如学生在欣赏蒙古族传统音乐作品的过程中，会自觉了解蒙古族的文化，特别是音乐文化传统，体会传统音乐文化的博大精深与独特魅力。

（三）实施多元教学，改革声乐教学形式

很多学生认为传统音乐文化是一种过时过气的文化，没有多大的学习价值，也有的学生觉得传统与现代音乐文化的差距极大，在当前时代学习传统音乐文化已经没有必要。这些都是错误的学习观，既会影响学生音乐素质培养，也会影响传统音乐文化传播。假如高校声乐教师继续沿用传统单一教学形式的话，只会让学生的错误认识加深。所以教师应该积极开展多元化教学，对传统的教学形式进行改革创新，注意在教学过程当中补充渗透更多的传统音乐文化内容，依托新颖多样的教学形式来帮助学生改变对传统音乐文化的认识，保持敬畏心和积极学习的态度。比如在教学传统音乐《梁祝》与《茉莉花》时，教师先播放作品让学生欣赏，然后根据作品的创作背景讨论对传统音乐的认识，带领学生正确解读传统音乐文化，增强学生的鉴赏能力。利用学生自主合作交流的学习方式，可以消除以往教学中的枯燥与呆板，在声乐教学当中注入新鲜血液，深化学生对传统音乐作品与文化的解读。教师还可以鼓励学生自主结成课外兴趣小组，运用多样化的形式进行声乐学习，特别是可以专门针对传统音乐文化进行多角度研究，在思维碰撞以及

资源共享整合过程中,深化对传统音乐文化的认识,为他们学以致用奠定坚实基础。

(四) 引进技术设备,促进教学与时俱进

在教育信息化背景下,高校声乐教学创新已经迫在眉睫而创新的一个重要措施,就是积极引进科学先进的教学设备,依托先进科技促进教学创新,满足当代音乐人才培养的要求。高校声乐教师在融入传统音乐文化的过程中,不仅要丰富教学形式,更新教学理念,还应该引入先进的教学手段,跟上教育信息化改革步伐,运用先进的教学设备,增加声乐教学活动的丰富性和趣味性,同时让学生获得身临其境的学习体验,加深对传统音乐文化的认识。例如,在《高山流水》经典传统音乐作品的教学当中,教师就可以引入电教媒体设备为学生直观讲解,积极收集与该作品有关的背景资料,找寻丰富的音频和视频资料,让学生在直观欣赏当中发现其中蕴藏的传统音乐元素,并让学生意识到多元音乐文化的融合,为学生之后开展音乐创作实践打下基础。教师在带领学生欣赏音乐作品的过程中,要特别强调传统音乐文化在声乐作品当中起到的作用,深刻领悟传统音乐文化的内在价值,从而有助于学生对传统音乐文化进行继承和发扬,扩大其在学生群体和声乐教育乃至于声乐事业发展当中的影响力。教师除了可以用多媒体等先进教学设备组织教学活动之外,还可以引入电子声频教学模拟、音乐教学软件等工具组织教学活动,促使学生与时俱进,满足学生的创新学习需要。

(五) 注重个性发展,引导学生自主创新

每个学生都是独立个体,具备鲜明的个性化特征。高校声乐教师应该结合学生的学习能力,对学生进行针对性指导。声乐文化学习和基础理论学习是有很大差别的,每个学生的嗓音特色不同,在学习过程当中的表现也有差异。教师有必要引入分层教学策略,根据不同学生的嗓音特征,帮助他们找到更适合自己的演唱方式,促进学生个性发展,同时为学生之后的音乐创作提供更多支持。当学生找到了与自身情况相适应的演唱形式后,将会在之后的声乐学习当中信心满满。教师在融合传统音乐文化组织声乐教学活动时,应该留给学生充足时间,提供更多学习自由,引导学生分组探讨,鼓励学生以发展眼光来看待传统音乐文化,立足客观视角欣赏与评价传统音乐文化,把握文化的内在价值,提高音乐审美素质,为后续的自主创新积累经验和吸收优质的音乐文化精华。现如今越来越多的声乐学生投入到原创作品的制作活动当中,这实际上就是他们个性

发展和自主创新的一个体现,能够极大程度上丰富声乐资源,也为传统音乐文化在声乐当中的融入提供了一定条件。教师在鼓励学生制作原创作品的同时,要激励学生从传统音乐文化当中吸收灵感和营养,提高作品质量,让学生的深刻思想和创造性在作品当中体现出来。

传统音乐文化对于丰富高校声乐教学内容,创新教学指导模式,推动学生艺术综合素养全面发展来说有着非常突出的作用,可以为学生提供了解优秀传统文化的窗口和平台,也能够为新时期的传统文化传承发展做出积极贡献。高校声乐教师为了更好融入传统音乐文化,必须积极更新教学理念,根据学生的兴趣爱好以及个体需求来创新声乐教学模式,依托多元化的教学方法,促进传统音乐文化和声乐教学的融合,扭转学生错误的传统音乐文化,认知增强学生的音乐情感感知力,让学生在良好音乐文化素养的加持之下消化吸收声乐知识与技巧,承担起传承发扬传统音乐文化的责任。

参考文献

- [1]龙飞.高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].广西民族师范学院学报,2018,35(04):154-157.
- [2]卢致达.文化传承视域下中国传统音乐的文化价值及发展趋势研究[J].绥化学院学报,2021,41(06):102-104.
- [3]王苗.探索在中职声乐教学中融入传统音乐文化的策略[J].天天爱科学(教育前沿),2019,10(09):136.
- [4]常晓虹.高校声乐教学中传统音乐文化的融入浅析[J].艺术评鉴,2017,8(09):117-118.
- [5]薛霞.传统音乐文化融入高校声乐教学的策略探讨[J].大观(论坛),2020(10):117-118.
- [6]单莺歌.传统音乐文化与高校声乐教学脱节的原因及其融入路径探究[J].明日风尚,2019,8(22):268.