

高校声乐教学中传统音乐文化的融入浅析

廖乜也

长沙幼儿师范学校

[摘要]中国有着悠久的历史、丰富的传统文化，其中，促进传统文化在当代的传承与发扬，是教育者的重要职责之一。在传统文化中，传统音乐文化更是蕴含着丰富且内涵深厚的音乐文化体系，对音乐教育有着积极且重要的影响与指导作用，更是我国音乐文化的基础及发展的主导内容。但现阶段高校音乐教学中并未摄入较多的传统音乐文化，而是受西方音乐文化影响，课程内更多占比为西方音乐。对此，本文将重点分析传统音乐文化的教学融入，并以高校声乐教学为例，以期推动音乐教育发展，使我国传统音乐文化实现有效传承。

[关键词]高校；声乐教学；传统音乐文化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.005

引言

高校音乐教育既是对学生音乐艺术及能力的培养教育，也是音乐文化及其情感精神的熏陶，其不止在于对现代音乐的教育，更需要借助传统音乐文化的支持。高校声乐教学当中，目前并未融入较多的传统音乐文化，不仅不利于传统文化的传承教育，更是难以将音乐的精髓及魅力充分展示，难以切实提升学生的音乐文化素养。因此，高校教师应正视传统音乐文化的价值，积极将其融入课程教学当中，以构建更具综合性、系统化的音乐教育课堂，促使高校音乐教育更好发展。

一、传统音乐文化特征

传统音乐文化与现代音乐及西方音乐有着显著的差异特征，具有较强的文化个性。传统音乐文化的审美评判标准，更加注重音乐歌词的清晰化，使听众能够清楚歌词内容并理解歌词表达的含义。同时，音乐作为艺术作品，其艺术性更是传统音乐重视的关键部分，特别是民族乐有着独特的旋律，整个音乐曲调圆润、流畅，具有较强的音乐感染力，能够更好地引起听众共鸣，因而具有“字正腔圆”的音乐特点。

再者，传统音乐的音色也是其特色之一，与西方声乐有着较大的差异。西方国家的声乐音色更重视音色间的融合性，而我国传统音乐的音色更具个性特征，且音色多元化。在情感表达上，西方音乐的声乐体现相对较为强烈，而传统音乐的声乐是以内心为依据，更注重情感的共鸣，因而音色相对较为细腻、温柔^[1]。

此外，传统音乐强调“润腔”的独创性，即在对音乐整体旋律部分的辅助上具有独创性特点，主要体现在音乐作品的细微部分，使音乐整体表达效果“同中有异”，能够给予倾听者更好的情感体验。通过对传统音乐的整体分析，大多数创作者在“润腔”部分都有着一定的创新性，使音乐表现力更高，富有意境。

二、高校声乐教学融入传统音乐文化的重要性

传统音乐文化的融入对高校声乐教学有着诸多的积极影响，同时，对学生的音乐学习及其发展同样有着重要的指导意

义。

首先，传统音乐文化的融入能够有效满足当下文化教育发展中对传统文化的要求，使学生在时代的步伐里能够有效承接传统文化艺术，使传统音乐文化得以有效传承发展。这既是高校教育的重要任务，亦是弘扬传统音乐文化及其精髓的重要体现，对学生的精神涵养、音乐素养、历史文化等多个方面具有较好指导效果。

其次，传统音乐文化的融入还能够进一步提升高校声乐教学综合效果。一直以来，高校声乐教学都是以西方美声唱法为指导，具有较强的标准性，虽能够教授给学生良好的演唱技巧，但并无特色^[2]。而融合我国传统音乐文化，则能够从更多的声乐资源中发展学生的音乐个性，以满足其音乐的个性化发展需求。

最后，传统音乐文化的融入对高校生的综合素养具有一定的促进作用。传统音乐文化所蕴含的内容不仅是音乐艺术文化知识，更是融入了民族文化特色，具有较强的时代性、民族精神等内容，因而对学生的指导更具综合性，使学生的音乐素养能够在其加持下获得更好提升，同时还能够实现对学生其他方面的综合培养，包括如思想道德、民族自信、历史文化等。

三、高校声乐教学中融入传统音乐文化的途径

传统音乐文化教育不仅是对我国优秀传统文化的传承体现，使传统文化能够在新时代环境下实现长足发展，同时，将传统音乐文化融入高校声乐教学当中，还对学生的音乐素养具有较高的教育价值，使学生能够从中更好地进行音乐的顿悟，深入了解音乐的精髓及内涵，从而提升其学习效果，使学生的音乐艺术能力获得较大提高。具体在教学融入途径上，教师可从多个方面作为切入点进行教学融入，将传统音乐文化切实可行的渗透至声乐教学当中，以更好地推进高校声乐教学发展，培养更多具备优秀艺术涵养的学生。

其一，在教学内容方面，教师可将传统音乐文化直接融入至课堂教学当中。即教师在进行声乐内容的教学时，可结合具体内容进行拓展延伸，将传统音乐文化作为拓展教学部分进行

讲解,或可结合具体知识点内容,以文化对比为方向,将传统音乐文化与西方音乐文化进行对比教学,以此进行内容渗透,使学生深化理解声乐知识点的基础上,实现对传统音乐文化的拓展了解,从而达到有效融入教学的效果^[3]。如此一来,课程教学内容不仅更加丰富,同时能够使学生对我国音乐艺术形成高度认知,使其逐渐提升对传统音乐文化的认同感及音乐兴趣,从而促进传统音乐的传承与发展。在教学融入期间,教师还需注意选择合适的教学内容,如可适当结合当地民族音乐文化进行针对性教学,以增强学生对本地域文化的深刻了解;或是结合学生的音乐兴趣,选择易于接受的民族音乐文化,以提高学生的学习效果,使其能够更好地对传统音乐文化进行感知与了解。

其二,在情感体验方面,音乐的显著特点在于其拥有较高的情绪及情感元素,能够通过音律、音色以及歌词等内容,了解创作者的思想情感。高校声乐教学注重对学生声乐、音色等技术的培养,而其中则需要学生具备丰富的情感认知及表达能力,以更好地将音乐的情绪表达出来,从而提高其声乐表现能力。鉴于此,教师则可适时将传统音乐文化融入,借其独特、个性以及浓郁的情感表达方式,让学生在欣赏与体验中,感受传统音乐蕴含的丰富情感元素,体会其中的音乐美、深入了解其中的音乐内涵^[4]。同时,传统音乐文化还具备多元化特点,这也带给教学活动有利的教育资源,帮助学生更好地丰富其音乐情感,使其能够在声乐练习中学会融入情感元素,从而提高学习效果。

其三,在音乐感知方面,声乐教学期间,学生的感知力培养能够帮助学生更好地理解音乐,使其学会自主欣赏音乐并结合自己的理解实现音乐素养的提升,掌握音乐鉴赏的核心素养能力,从而更好地进行声乐学习,在深刻理解中创新,使音乐能力获得更好发展。一般而言,教师在讲授音乐作品时,主要是将自身对作品的理解与感悟讲解给学生,且属于理论性分析,其并不能作为音乐理解的唯一标准。每个人都是独立的个体,思想认知也各有不同,因而对音乐的理解与感悟也存在差别。通过将传统音乐文化融入其中,其音乐的丰富性、民族性、接地气等特征,能够更好地帮助学生进行理解和感知,结合声乐知识的学习,进一步促使学生在其音乐感悟基础上进行创作。

其四,在教学方式方面,新时期社会发展使信息技术渗透至社会生活及工作当中,对教育教学更是提供了诸多支持,使教学活动的开展更具质量。因而高校在声乐课堂中融入传统音乐文化时,则可将信息技术充分利用,以更为先进的教学方式对学生进行传统音乐文化的渗透,使教学更具质量效果,提高学生的声乐及传统文化学习动力。譬如,教师可利用多媒体

在声乐教学时,将传统音乐文化作为教学素材,以视频影像、音频音像等形式给予学生丰富个性的视听体验,以增强其对传统音乐文化的理解与感受,使其能够在充分了解传统音乐的同时,提高其声乐学习效果。此外,教师还需注重教学实践活动的多元开展。声乐教学是对学生自身声乐能力的培养,因而需要大量的练习,如若仅采用课堂单一的练习方式,不仅具有较强的枯燥性,使学生兴趣降低,更是难以提高教学效果,无法切实将传统音乐文化魅力充分体现。因而教师应积极组织教学实践活动,丰富实践教学形式,如组织声乐比赛,内容选择上要求传统音乐文化为主等,以此提高声乐练习的有效性,使传统音乐文化深入学生内心。

除对教学活动的科学组织设计之外,教师的综合素质的提升亦是推进传统音乐文化渗透教育的核心关键,对传统音乐文化融入声乐课堂的有效性、教学质量效果等各个方面,都有着不可抗力的重要影响作用。因此,为提升教学的有效性,教师还需切实提升自身专业素养,确保以更为专业的知识水平及教学素质对学生进行高质量教学。在此过程当中,教师则需注意丰富自身传统音乐文化知识内容,增加对传统音乐的了解,如借助网络课程进行自主学习、查阅资料进行拓展了解等,进而将其与声乐教学相结合,科学备课,在两者交融结合的基础上对教学方式进行不断创新、积极实践,以提供给更优质的声乐教学,促使学生的声乐学习、传统音乐文化素养等实现高效发展。

四、结束语

教育改革工作的推进,对学生的文化艺术培养愈加重视,高校声乐课程教育在时代的脚步下取得飞速发展,使音乐文化教育进程得以加速落实。然而在此过程当中,音乐教育的内容更加倾向于西方音乐文化内容,鲜有我国传统音乐文化相关知识内容的普及。而作为具备较高价值及教育意义的传统音乐文化,也是教学活动中不可忽视的重要内容。因此,高校教师在开展声乐课堂时,还应融入传统音乐文化,以提高教育教学活动的全面性及丰富性,促使学生音乐素养得以提升的同时,实现传统音乐文化的传承与发展。

参考文献

- [1] 于洋. 漫谈高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J]. 赤峰学院学报: 汉文哲学社会科学版, 2017, 38(4): 3.
- [2] 张雯雯. 浅论高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J]. 北方音乐, 2018, 38(7): 1.
- [3] 李飞. 论传统音乐引入高校声乐教学中的价值与途径——以赣南采茶戏为例[J]. 高教学刊, 2017(19).
- [4] 李强. 高校声乐教学中融入传统音乐文化的策略[J]. 陕西教育: 高教版, 2020(9): 2.