

高校声乐教学中传统音乐文化的融合探析

彭招霞

湖南交通工程学院 湖南衡阳 421001

摘要: 高校声乐教学的主要任务在于提高学生的声乐技能、培养学生的音乐艺术素养,让学生在专业领域中更上一层楼。目前,我国许多高校开展声乐教学的过程中都开始融合传统音乐文化,一方面可以丰富声乐教学内容,另一方面可以加强学生的音乐文化深度,使其在新时期学习声乐知识的过程中更好地弘扬传统音乐文化。文章简要概述高校声乐教学与传统音乐文化融合的重要性,结合实际教学中存在的问题提出教学融合的措施,为加强高校声乐教学实效性奠定良好的理论基础。

关键词: 声乐教学;传统文化;融合措施

传统音乐文化是我国在各个时期发展中保留下来的深厚的文化遗产,其中蕴含着丰富的艺术价值和审美理念,在现代全球化与多元文化的冲击下,很容易被教师和学生所遗忘。要从根本上培养学生的音乐素养就应该重视传统音乐文化理念的传播,高校需要结合声乐教学的特点及需求适当融合传统音乐文化,尤其是教师应该承担传承与创新音乐文化的重任,在提高声乐教学质量的同时加强学生对于传统音乐文化底蕴的了解,实现新时期声乐教学改革的基本目标。

一、高校声乐教学与传统音乐文化融合的重要性

(一) 有利于弘扬传统声乐文化

长时间开展声乐教学工作的过程中,越来越多高校教师意识到传统音乐文化传播的重要性和必要性,但是很多教师缺乏科学的教学手段,导致声乐教学收效甚微。在新时期教育改革的背景下,高校声乐教师在教学中融合传统音乐文化可以从源头上体现民族传统音乐文化在声乐教学中的重要地位,激发学生对于传统音乐文化的认同感,使其在学习声乐理论知识和实践技能的同时渗透传统音乐文化思想,在培养学生的艺术素养的同时引导学生弘扬传统声乐文化,使得学生在学习当中自主成为传统音乐文化的传承者。

(二) 有利于提高学生音乐素养

高校教师在教学中需要达到的主要目标就是培养学生的专业素养,让学生在课程学习中领悟专业知识内涵及相关的理念,培养学生灵活应用理论知识的能力,让

学生成长为符合行业发展需求的人才。相对于普通的声乐教学形式来说,传统音乐文化中的意蕴十分深厚,教师在教学中可以通过传统音乐文化与声乐教学的有效融合提高学生的审美修养,使其在学习当中成为对现代音乐发展有用的人才。我国的传统音乐文化非常注重心灵之间的交流,拥有至乐无乐声乐教学的审美境界,教师在融合声乐教学与传统音乐文化时能够设置不同的主题,让学生感受内在的艺术韵味,还可以结合多样化的音乐资源培养学生的审美情趣,这对于提高学生的音乐素养大有裨益。

(三) 有利于丰富声乐教学内容

传统音乐文化是中华民族在艺术发展中的瑰宝,高校教师将其融入到声乐教学中可以给学生提供更加丰富的内容指导,以多元化的声乐元素作为基础,使得学生在声乐学习中产生更加丰富的体验。传统音乐包含的曲调、曲式及风格各有不同,教师可以在声乐教学中结合学生的兴趣爱好及课程主题适当融入京剧、民歌、戏曲等元素,展现不同传统音乐形式下的历史背景及地域特色,让学生在学习与演唱音乐的过程中可以接触多样化的作品,进而拓宽学生的音乐视野。与普遍的声乐教学相比,传统音乐文化能够以更加丰富的声乐技巧和手法表现出相应的文焕特色,教师还可以在教学中引领学生感受细腻的音乐表达形式,注重细节表达,给学生提供丰富的教学指导。

二、高校声乐教学与传统音乐文化融合的问题

(一) 目标设置不合理

高校教师在声乐教学中融合传统音乐文化时缺乏合理的目标,其一味以提高学生的声乐表现力作为要点,

作者简介: 彭招霞(1991.06—),女,土家族,湖南湘西,硕士,讲师,研究方向:声乐演唱。

缺乏对传统音乐文化内涵的讲解与表达,导致学生在学习过程中只能浅尝辄止,难以充分体现传统音乐文化在教学融合中的作用。部分教师在长时间开展声乐教学的过程中已经基本形成了统一的教学模式,并没有结合学生的实际学习情况制定声乐教学与传统音乐文化融合的目标,也没有融合优秀传统音乐文化内涵。在教学指导存在偏差的情况下,学生只能简单地模仿传统音乐文化的表现形式,无法深刻体会其中的魅力。教师在声乐教学中存在的目标设置不合理的情况还会使得学生在声乐学习中产生偏差,不能够领会传统音乐文化的本质及声乐情感,导致声乐教学质量长期得不到提升。

(二) 融合教学模式单一

教学模式单一的问题在目前的高校声乐教学中比较常见,尽管许多教师都已经明确融合传统音乐文化的重要性,但是并未根据新时期的教学改革要求融合先进的教育思维及模式,导致融合教学模式单一,不能够从根本上给予学生正确的指导。不同的学生在学习声乐知识的过程中会产生不同的表现,教师并未对各个学生掌握声乐知识的情况进行观察与总结,因而无法在融合传统声乐文化的过程中展开综合性教育。甚至部分教师在教学中体现的教育理念与传统音乐文化教育及传播存在偏差,教师认为声乐教学的根本任务在于指导学生掌握声乐知识内容,培养学生的声乐技能,并未深刻意识到传统音乐文化对学生的积极影响,因此在实际教学中千篇一律,不会为了融合传统音乐文化改变教学理念和模式。

(三) 教师专业素养不足

教师的专业素养会对学生的学习成效产生直接影响,就目前的高校声乐教学与传统音乐文化融合情况来看,受到教师专业素养的限制,教学融合工作难以展开,学生无法通过课堂学习掌握传统音乐文化的内涵,只是通过教师提供的资料对其稍加了解,并不能够将这种文化渗透到实际的课程学习当中,因而最终的学习成效达不到目标。高校声乐教师在教学当中普遍注重西方古典音乐的学习及研究,对我国传统音乐文化知之甚少,因此在实际的教学融合中缺乏知识储备,不能够准确传达传统音乐的独特魅力及审美特点。还有一些教师缺乏传统音乐演唱经验和实践,在传授技巧时出现了较大的阻碍,因而学生对于传统音乐文化的理解也就受到了限制,最终体现出来的教学融合质量较差。

三、高校声乐教学中传统音乐文化的融合要点

(一) 充分融合教学资源

教师开展融合教学的过程中,最重要的就是对教学

资源进行有效融合,为课程教学工作的开展提供充足的物质条件,为教学工作的开展打下吉安市的根基。自我国发展以来,各个民族之间相互交往,共同创造了丰富的音乐文化,撒拉族民歌、浏阳文庙祭孔音乐、川西西岭山歌、蒙古族托布秀尔音乐等都属于我国的传统音乐,高校教师在教学中融合这些音乐文化时可以收集相关的典籍资料,还可以借助新时期的信息技术构建传统声乐资源信息库,让学生按照自己的喜好及其学习需求选择自己感兴趣的传统音乐进行学习。激发学生的学习兴趣及积极性。河南职业技术学院在融合声乐教学与传统音乐文化的过程中,举办了“赓续中华文脉 创新传统文化”的声乐作品导赏音乐会,为了办好这个音乐会,学校声乐教师做好了充足的准备,不仅组织了声乐专业的学生参与本场演出,还在演出之前充分融合了声乐教学与传统音乐文化资源,加强了学生对于传统音乐文化的了解,突出音乐会主题,让学生在学习和表演当中更加深刻地融合中华民族传统文化与现代审美,充分提高教学实效性。教师在融合教学资料时,组织学生自主收集感兴趣的传统音乐作品,还组织学生开展了专题研究,根据学生的兴趣爱好及高校声乐教学特点选择了民歌、歌谣、戏曲、乐器等不同的艺术表现形式营造了多样化的声乐教学与表演场景,充分发挥了传统音乐文化在高校声乐教学中的指导作用。

(二) 渗透情感教学形式

声乐教学不仅仅是一种艺术知识教学形式,教师在教学中应该更加注重对学生的情感指导,让学生进行声乐表演时体现充沛的情感,这就需要在融合传统音乐文化的过程中融入情感教学形式,加强学生对于声乐知识内容的理解,达到更高的声乐教学标准与要求。针对目前部分高校教师存在的声乐教学能力和素养有所欠缺的情况,学校可以定期邀请声乐专业的教练员对教师进行科学指导,弥补教师在课程教学中的不足,让教师具备全新的声乐教学理念,明确传统音乐文化融合的重要性,并且在课堂教学中转变教学方法,使得学生在学习当中产生多元体会。部分声乐专业的学生在学习当中不能够深刻体会声乐作品中的情感,教师就需要在渗透情感教学形式的过程中引导学生感知我国传统音乐文化的社科内涵,对其中多样化的情感表达方式进行了解,有效提高学生的声乐欣赏水平。河南职业技术学院在举办中国声乐作品音乐会时,选择了山西民歌《三次到你家》作为重要的曲目,为了让学生以最好的状态进行表演,学校邀请了河南省课程思政示范教学团队的几位声乐教师

担任了曲目导聆，在组织学生进行表演之前详细讲解了作品的创作背景及音乐特点，并且深入挖掘了中国声乐作品背后的故事，许多学生因此了解了这首曲目表达的含义，体会了中华优秀传统文化的底蕴和力量。与此同时，这些教师还在学生表演的过程中为观众详细讲解了这首曲目的创作背景，引导观众随着学生的表演一步一步探寻声乐作品背后的故事，不仅加强了声乐作品中的情感表达效果，还给学生和观众们带来了一场生动的思政课。

（三）建立教学实践新平台

教师实践平台的构建可以让学生在课程学习中更加深入地了解和分析声乐作品背后的意义，让学生在学习理论知识的同时进行实践，打破传统课堂传授教学的限制，给学生提供多元化的实践机会，这对于提高声乐教学与传统音乐文化的融合效果有较大的现实意义。高校教师开展声乐教学时可以组织学生参与传统音乐文化实践活动，让学生亲身体验传统音乐的演奏形式，提高学生的舞台表现力，使其在表演当中具备更强的自信心。教师还能够利用现代信息化技术方法搭建线上教学实践平台，让学生在学习当中借助更加便捷地方式自主选择学习时间和内容，满足学生个性化学习需求，还可以促进教师与学生之间的沟通交流，给学生提供更多的互动机会，让其在现场沟通过程中互相表达自己对于传统音乐文化的看法，还能够提出声乐知识与传统音乐文化融合的建议，从而有效提高学生的学习质量。河南职业技术学院为了呈现一场更加完美的音乐会，秉承“以文化人、以美育人”的宗旨搭建了“美育+思政”的创新型高水平艺术实践平台，这个平台的建议不仅实现了声乐教学与传统音乐文化的深入融合，还在教学当中加强了对学生的思政指导，以新平台的建立让学生亲身体验传统音乐文化的魅力，同时培养了学生的思政素养，推动了高校声乐教学与传统音乐文化之间的深度融合，从根本上加强了学生的音乐文化底蕴。

（四）增加传统音乐文化课程

许多高校的声乐教学与传统音乐文化融合程度不足的主要原因是传统音乐文化课程较少，高校就应该结合具体的教学目标和要求增加传统音乐文化课程，根据声乐教学特点及教学融合要求制定科学的教学计划，形成详细的课程大纲，使得教师可以明确教学融合的内容和方法，给学生详细介绍传统音乐的历史及表现形式，从

根本上提高教学融合实效性。教师还应该在增加课程的同时建立相应的教学资源与实践平台，组织学生自主收集与传统音乐文化相关的声乐课程资料，整理出教学音频与视频资源，给学校提供建议，构建专业的音乐演唱和表演实践基地，给学生提供更多的实践机会，丰富学生的演出经验。针对学生在传统音乐文化课程学习中的表现，教师应该给予专项反馈，将声乐教学与这类课程的教学形式与成果相互结合，定期开展教学评估工作，根据学生的评估结果调整教学策略，充分提高传统音乐文化课程教学可操作性。此外，教师还应关注学生在课程学习中的表现，当学生提出问题及时解答，提高传统音乐文化在声乐教学中的适应性和有效性。

结语

高校教师开展声乐教学工作时，应该注重传统音乐文化与课程教学的有效融合，明确教学融合必要性，采取科学、合理的措施加强课程教学实效性。落实声乐教学与传统音乐文化的融合策略时，教师要充分融合教学资源、渗透情感教学形式、建立教学实践新平台、增加传统音乐文化课程等，以多样化的教学形式作为基础，给予学生多元指导，帮助学生更加深刻地理解传统音乐文化内涵及意蕴。在未来发展中，高校还应在教学形式上推陈出新，致力于提高学生的艺术素养，使其在声乐学习中提高传统音乐文化自豪感。

参考文献

- [1] 李杨. 高校声乐教学与传统音乐文化的融合[J]. 艺术教育, 2024, (09): 105-108.
- [2] 阿依古丽·吾拉木. 高校声乐教学与传统音乐文化深度融合路径探索[J]. 新疆艺术学院学报, 2024, 22(03): 119-124.
- [3] 高翔, 曲国风. 高校声乐教学与传统音乐文化融合路径探索[J]. 大连大学学报, 2024, 45(02): 128-133.
- [4] 柯璐. 高校声乐教学中传统音乐文化的融合[J]. 艺术评鉴, 2024, (06): 129-134.
- [5] 许可. 高校声乐教学中传统音乐文化的融入探讨[J]. 戏剧之家, 2024, (05): 181-183.
- [6] 黄金铭. 高校声乐教学中融合传统音乐文化的策略[J]. 嘉应文学, 2023, (24): 168-170.