

高校声乐教学中传统音乐文化的融入探究

王 强

(河南科技职业大学, 河南 周口 466000)

摘要: 伴随社会经济的迅猛发展, 如今教育教学领域逐渐朝着信息化的方向发展。现阶段, 传统音乐文化虽然是中华民族传统文化的重要组成部分, 但是现代人却对此比较忽视或是轻视, 为了能够传承和发扬传统文化, 有必要注重对传统音乐文化的渗透。基于这一背景下, 高校应承担弘扬传统音乐文化的重要职责, 尝试在声乐教学中融入传统音乐文化, 这样, 既可以弘扬传统文化, 还能够满足当前音乐教学需求, 最终使得传统音乐文化能够健康发展。鉴于此, 本文结合笔者的实践教学经验展开深入探究, 先分析传统音乐文化的内涵和特征, 声乐教学中融入传统音乐文化的价值, 并在此基础上提出具体的融入路径, 旨在为教师们开展声乐教学研究提供参考依据和实践经验。

关键词: 高校; 声乐教学; 传统音乐文化; 融入路径

基于传统教学模式下, 各个高校开展的声乐教学多是以教授西方声乐歌唱技巧、声乐发声技巧为主, 一定程度上对传统民族声乐教学比较忽视。长期以来, 教师倾向于为学生讲解西方传统声乐基础知识, 使得民族声乐基础知识教学处于弱势地位。传统音乐文化是音乐文化艺术瑰宝, 更是五千多年历史沉淀下的中华文明精华, 含有丰富的内涵, 蕴藏深刻的哲学, 内涵各种价值观念。因此, 为了能够弘扬中华民族优秀传统文化, 高校声乐教师有必要在开展声乐教学的过程中融入传统音乐文化。具体来讲, 声乐教师需要在把握声乐教学特点、学生认知层次、实际学情的基础上探寻合适的契机和路径来渗透传统音乐文化, 从而能够提升学生的声乐技能、丰富他们的文化底蕴, 最终能够使得他们充分认识到传承传统音乐文化的重要性, 是传承传统文化的重要内容, 同样是创造现代音乐文明的重要基础。如何在高校声乐教学中融入传统音乐文化是当前教师们亟待解决的重要议题, 本文将围绕这一议题展开深入探究, 以期对教师们有所裨益。

一、传统音乐文化的内涵和特征

(一) 内涵阐述

就传统音乐而言, 它可以表现出我们国家的独特之处, 可以表现出我们国家的精神和面貌。而现在, 我们国家的传统音乐, 也在逐渐的变得越来越好。在我国五千年的历史和文化中, 这些传统歌曲有着自己独特的含义。

(二) 特征分析

第一, 形式特点: 在中国传统乐律中, 三律是占主导地位的。据有关数据所载, “纯律”“平均律”“三段损益律”是我国音乐发展史上的一部分; 使用历史悠久, 且长期并存且地位平等, 其形貌特点更为相近。而在我们的传统音乐系统中, 它的音阶、拍子的设定都有着自己的特色, 这与近代西方的音乐体制是不一样的。传统音乐一般都是由偏音和正音构成的, 所以又可以将其划分为均分律动和不均律动。这两种韵律的组合和不规则的运用, 就构成了我国传统音乐系统中的节奏、节拍整散相结合的现象。还表现了我国传统乐器的唱念坐打紧拉慢唱的特征。

第二, 艺术特色: 字正腔圆始终是我国传统音乐文化中的一种重要美学准则, 在我国的语言中, 必须要把歌曲中的歌词完全、清楚地唱出来, 才能确保观众们能够理解歌词中所描述的内容, 从而对歌词的含义进行思考, 从而对歌词的含义进行理解。只有这样, 才能确保广大群众对声乐演员的认同。另外, 腔圆也是表演者表达歌曲文化内容的重要手段, 它可以保证歌曲的意境与听众产生共鸣, 将我国音乐文化的艺术性和独特性表现出来。通过有关研究, 我们发现, 我们的民族声乐文化和其他民族音乐文化的最大差异就是音色。这是因为我们国家在音乐发展的进程中, 它的传统声乐文化对个体的发展有很强的强调作用, 这是因为音色的个性特点可以在歌

曲中被不同的歌唱者所注意到, 在不同的歌唱者和表演者的表演中, 可以对音色进行个性化的调节, 从多个角度和多个方向来阐述。它能照顾到不同的观众, 因此在我们的传统音乐文化中有很高的传唱度。而我国的传统音乐文化则是以情感为中心, 以情感表现为主, 相较于现代声乐而言, 更加委婉柔和。

二、高校声乐教学中传统音乐文化的融入价值

(一) 弘扬传统文化

从声乐教学过程中, 教师可以引导学生学习音乐作品中蕴含的文化、精神。传统音乐文化既能反映一个国家的审美情趣, 又能够反映出本民族的个性与特色。我国有着悠久的历史、广阔的地域、丰富的习俗, 因此, 我们国家的传统音乐文化包含了更多的内容, 更是中华民族传统文化中不可或缺的一部分。我国在传统音乐文化方面已经出台了许多的文化遗产保护政策, 但是不管是有形的物质文化遗产还是无形的非物质文化遗产保护政策, 都是在中国漫长的历史中体现出来的文化特征和文化传统。为了更好地继承我们的民族文化, 高校声乐教师应承担起这一责任, 在现代社会中广泛推广和普及传统音乐文化。

(二) 开展多元声乐教学

长期以来, 高校声乐教师在进行实践教学时, 所授内容多是欧洲的古典音乐。目前, 我国音乐文化教育模式较为单一, 久而久之, 逐渐成为当前声乐教学中的一大弊病。但是中华民族传统文化源远流长, 并且在悠久的历史长河中积淀成丰富的历史文化和文明, 其中覆盖有千年以来的音乐文化。基于这一背景下, 当代高校声乐教育工作者需要充分认识到传统音乐教育的重要意义, 在继承和发扬民族文化的基础上要树立民族独立精神。这样, 不仅可以对当代高校声乐教学进行有效补充, 还可以完善声乐教学体系。

(三) 培养优秀音乐人才

经历了数千年历史沉淀, 人们能够发现传统音乐多是经过常实践考验和洗礼的精髓, 筛选出的优秀作品不仅体现了各个时代、各个时期的民族文化特色, 而且还能够体现我国古典音乐的美学特征。将传统的民族音乐融入到高校的声乐教学中, 不仅有利于当代大学生的美学素养的提高, 而且有助于学生在学习的同时, 培养学生的审美意识。在现代化的大环境下, 现代教育思想强调要培养出高质量、高素质的人才, 加强学生对传统音乐文化的了解, 可以帮助他们提高自己的自尊心和认同感, 从而使学生的爱国主义热情得到真正的激发, 同时也能促进他们的全面均衡发展, 成为国家现代化建设所需的高素质、高品质音乐人才。

三、高校声乐教学中传统音乐文化的融入路径

(一) 更新声乐教学理念

在高校声乐教学中教师应重视对传统音乐文化的渗透, 其中应先重视对其教学观念的优化与创新。随着新课改的深入, 高校

声乐教学也越来越重视对传统音乐文化的渗透,将传统音乐文化融入到日常的教学工作中,但要取得理想的渗透效果,要以现代教育观念为指导,采取多种形式、多种方式,对民族音乐文化的精髓进行深度挖掘,使之与教学内容相结合;其中,就是在教材的选择上,要适当地增加一些传统的音乐文化。在选取传统音乐文化的过程中,必须要有多种形式,既要有传统的艺术,也要有民族的传统音乐作品。在实践教学过程中,老师要注意指导学生对我国各个民族、各个社会背景下的各类传统音乐文化进行较为系统的学习和了解,使学生既能掌握多种声乐技能,又能培养对传统音乐文化传承的责任感。另外,在大学的声乐课程设置中,也要重视教学内容的比重,对西方和中国的音乐课程进行适当的调整,真正做到在原有的教学内容上增加与传统音乐艺术歌曲相关的集体教学和歌唱训练。使学生能够在实践中把握到传统音乐文化的内涵与理论,并将其应用于实践之中,这样才能深化对传统音乐作品的认知和理解,促进理论与实践有效融合,最终能够实现传统音乐文化学习空间最大化。

(二) 合理选择声乐内容

在我国音乐事业飞速发展的过程中,传统音乐文化不仅可以有力地继承和发扬传统音乐文化,而且还可以为高校声乐教学工作提供大量素材。在高校声乐教学工作中,教师要结合传统音乐文化内涵与特征来选择合适的教学内容,其所选内容既要满足学生个性需求,还应包含丰富传统元素,从而能够实现传统音乐文化的有效渗透。其中需要特别注意的是,教师在教学内容的选取上,要将大学声乐教学目的与学生的人文素质需求相结合,从而达到让学生更好地接受与了解的目的;切实认识到传统音乐文化对其本身具有的长期、稳定的推动作用。因此,教师在选择高校声乐课教学内容时应该时刻注意:第一,要提高学生综合素质的把握。例如认知能力、学习基础、个性化需求等,从而在学生对传统音乐文化的接受程度基础上,选出最有特点的传统音乐作品,将传统音乐文化潜移默化地融入其中,使学生逐步地受到影响,并且能够长久地持续下去。第二,应从目前大学声乐教育的基本情况出发,用一种客观的态度来对待教学中出现的问题,并对最具地方特色的民族音乐进行合理的挑选;使学生在情感上产生共鸣,激起他们的学习愿望,使他们能更积极地参与到学习的进程中,体验不同的民族音乐文化。

(三) 引入先进教学方法

伴随社会经济的迅猛发展,科学技术也在持续创新和优化,为此,高校在开展声乐教学时应结合教材内容和实际需求来适当引入现代化教学技术与手段。其中教师除去为学生提供声乐教材之外,还应配备相关的音频资料、视频资料以及原始资料。伴随互联网技术的不断更新和优化,在高校专业课程教学过程中起着重要的作用,特别是新媒体、大数据等技术的应用能够为声乐教学提供优质资源,进而能够使得学生能够在情境中鉴赏传统音乐,感知传统音乐文化魅力。比如教师在位学生播放《走西口》,该歌曲由朱逢博所唱,是山西河曲地方民歌,讲述的是山西夫妇生离死别的悲苦,山西人们外出谋生的艰辛,讲述了历史事件、社会环境以及地理风貌,表示着山西人敢于对抗命运,开拓新环境,进而开创了山西“海内最富”的辉煌时代。《走西口》歌曲发行之后,改变着山西与蒙古地区的发展进程,并且因为有着丰富的文化内涵、精神思想、动听旋律,受到大众的喜爱,并且成为音乐人创新创作的重要题材,比如二胡版、钢琴版以及手风琴版《走西口》在焕发新姿的基础上保持了原曲味道。其中MV视频播放中多是以风景拍摄为背景,使得他们在该音乐作品的熏陶下能够感受并了解陕西向外迁徙的故事。基于信息化背景下,教师能够

为学生营造适宜情境,使得学生欣赏传统音乐,同时,还可以借助这一载体来为学生展现音乐作品中的民族特色和风土人情,使其能够深刻体验到该歌曲中时代背景和山西地方风貌。除此之外,高校在声乐教学中引入先进技术,能够利用智慧黑板、教学软件、音频以及视频等方式来呈现音乐知识和传统文化,使得抽象、晦涩的内容变得具体、形象起来,进而能够充分调动学生的主观能动性,使其能够沉浸其中,积极学习声乐知识和感知传统文化内涵,久而久之,便可以引导他们在传统音乐文化的熏陶中不断提升自身的音乐鉴赏能力和传统文化素养。

(四) 提升师资教学水平

为了能够促进声乐教学与传统音乐文化之间的有效融合,高校应注重师资队伍的建设,采取有效措施来实现两者的有效融合。具体来讲,高校应采取新颖且有效的措施来组织教师参与专业培训,或是鼓励他们形成终身学习意识,从而能够提升他们的文化素养和音乐品味,为后续在声乐教学中渗透传统音乐文化奠定基础。处于新时期背景下,高校在开展声乐教学的过程中结合以往经验可知,融入传统音乐文化能够进一步提升他们的教学质量和专业能力。为此,高校领导需要提高对师资队伍建设的重视程度,并在日常声乐教学过程中引导教师了解传统音乐文化和传统音乐作品,以此来丰富声乐教学内容,创新声乐教学方式。基于这一模式下,学生能够在声乐课堂上感知到传统音乐作品的内涵和思想,从而能够使得自身的鉴赏水平得到提升,同时,也会反作用到教师身上,不断提升他们的传统音乐文化素养。教师不仅要了解更多作品,同时,还应熟知传统音乐的创作背景,并且掌握传统音乐声腔和旋律,了解相关演唱技巧、训练方式,以此来传授给学生。除此之外,教师还应落实因材施教,结合不同学生的不同性格特征、兴趣爱好、认知层次、基础水平来采制定不同的教学目标和方案,并采取不同的授课方法和手段,从而能够使得不同音乐感知能力的学生均可以得到提升。在此过程中,教师需要及时转变认知和理解,充分认识到传统音乐文化学习的重要作用,从而能够充分调动学生的积极性和主动,使其能够感受到传统音乐的独特魅力,并逐步形成感知,为此,教师应不断启发和引导学生,着重锻炼他们的自我感知能力,最终能够切实提升声乐教学质量。

四、结语

综上所述,基于素质教育改革视域下,高校声乐教师需要打破传统教学壁垒,摒弃固有教学思维,尝试在现代化教学思想的驱动下开展声乐教学改革工作,其中教师需要探寻合适抓手和契合点来渗透传统音乐文化,从而能够促进声乐教学与传统音乐文化之间的有效融合,最终能够在教授学生声乐知识与歌唱技巧的同时,培养他们的文化素养和音乐素养,使其能够成为社会发展所需的音乐人才,同时,还可以推进高校声乐教学改革。

参考文献:

- [1] 潘舟霓.传统音乐文化在高职院校声乐教学中的融入策略分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2021(7):3.
- [2] 王新娜.高校声乐教学中如何融入传统音乐文化[J].中国科技经济新闻数据库教育,2021(8):2.
- [3] 袁舒涵.新时期关于高校声乐教学中传统音乐文化的融入路径探讨[J].江西电力职业技术学院学报,2022,35(2):4.
- [4] 彭帆.高校声乐教学中传统音乐文化的融入探究[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2022(4):4.
- [5] 祁楠.高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2022(10):4.