

高校声乐教学与传统音乐文化的融合创新

齐 品

(桂林师范高等专科学校, 广西 桂林 541001)

摘要: 传统音乐文化是我国艺术领域的瑰宝, 汇集了我国优秀音乐文化的智慧结晶, 富有强大生命力和活力。在多元文化发展背景下, 如何推动高校声乐教学与传统音乐文化融合, 注重声乐课程知识与传统音乐文化结合, 成为教师推动传统音乐文化传承与声乐教学改革的重要方向。本文从音乐情感性、唱法多样性、演唱规范性入手, 分析传统音乐文化特点, 结合传统文化传承发展、大学生文化自信心、课程美育与德育功能等方面, 阐述高校声乐教学与传统音乐文化融合价值, 并根据二者融合困境, 围绕坚持学生主体地位、挖掘区域特色资源、创新声乐教学方法、科学运用评价工具四个维度, 探讨高校声乐教学与传统音乐文化的融合路径。

关键词: 高校; 声乐教学; 传统音乐文化; 融合

传统音乐文化历经了岁月洗礼, 凝聚了各个时期、各个民族音乐文化的精华, 拥有独特文化魅力与深厚文化内涵, 其中还流露着民族情感, 蕴藏着强大的精神力量。但是, 在当前高校声乐教学中, 部分教师尚未认识到声乐教学与传统音乐文化的相通性, 照本宣科地讲授声乐理论知识, 让学生学习和训练发声技巧, 或反复地强调声乐教材内容, 很难引起学生对声乐的学习兴趣, 更无法将声乐课堂打造成优秀文化的传承阵地。伴随多元文化融合大潮的到来, 声乐教师有必要重新认识传统音乐文化教育价值, 积极整合传统音乐文化与声乐教学内容, 促进二者融合创新。

一、传统音乐文化的特点

传统音乐体系具有丰富性特点, 拥有多种题材、体裁和不同地理位置的音乐作品, 各种音乐文化特点也存在差异。

(一) 音乐情感性

文学与音乐创作都离不开情感元素, 这也是音乐作品打动人心的关键。在传统音乐与现代音乐中, 情感是创作者的灵感源泉, 创作者通过充分表达情感, 创作出富有生命力的音乐作品。所以, 一首音乐作品是否拥有被列入经典的资格, 一方面取决于创作者能否将细腻的情感, 体现在作品乐谱或字词中, 另一方面取决于演奏者对音乐情感的领悟和表达能力, 只有正确地感知和表达细腻的情感, 才更容易引起听众的思想情感共鸣。受传统文化发展背景影响, 我国传统音乐文化的情感表达具有含蓄委婉的特点, 我国音乐受传统文化影响, 不同时期和不同背景下的音乐情感表达特点也大不相同, 如婉转悠扬的京剧选段《梨花颂》, 豪迈有力的蒙古民歌《鸿雁》, 喜悦欢快的四川民歌《太阳出来喜洋洋》等。

(二) 唱法多样性

中国传统音乐演唱需要不同唱法的支持。由于唱法不同, 唱腔风格也各具特色。我国传统音乐演唱和表达具有极强的民族性, 各族人民保留着独特性和个性化的唱法。由于各个地区文化背景、生活习惯、风土人情不同, 再加上各个民族音乐类型和民歌风格不同, 民族唱法体现出多样性特点, 如民族新唱法、民间歌曲唱法、说唱唱法、戏曲唱法等。

(三) 演唱规范性

传统音乐文化对演唱人员提出了较高的要求。演唱人员要做到发音“字正腔圆”, 将每一个字词表达清楚, 让听众无需耗费大量精力去解读文字含义, 深层地体会音乐作品的思想情感。在传统声乐艺术表现上, 演唱者应将歌曲音调、歌词与旋律有机融合, 要在正确理解作品情绪和情感的基础上, 做到吐字清晰、腔调圆润, 清晰地演绎整个曲目, 让音乐表达更具流畅性, 使情感表达更加饱满, 从而带给听众良好的音乐体验, 这也体现出传统音乐文化

演唱形式的规范性。

二、高校声乐教学与传统音乐文化融合的价值

(一) 推动中华优秀传统文化传承发展

传统音乐文化是一个国家文化的融合体, 其中包含地域风情、民俗特色、历史文化等。在五年前的历史文化发展中, 中华民族保留下珍贵的传统音乐文化遗产, 各个时期传统音乐都体现了民族文化、历史文化、社会思想等方面特点。通过融合高校声乐教学与传统音乐文化, 教师能够引导学生从艺术文化视角出发, 了解和学习中国传统音乐, 让学生感受传统音乐文化的源远流长和博大精深, 使其在学习的同时内化优秀音乐文化的价值内涵, 升华自身艺术和思想境界。长此以往, 大学生将成为优秀传统文化的传承者和弘扬者, 主动在校园中传播优秀传统文化, 促进传统音乐文化的融合与发展。

(二) 培养大学生文化自信心

在多元文化交融的时代下, 大学生容易在文化洪流中迷失方向, 甚至过度追求他国文化潮流, 忽视了传统优秀传统文化瑰宝, 缺失文化自信心。在高校声乐教学中, 通过融合传统音乐文化, 教师能够正确认识传统音乐的文化育人功能, 将这一文化载体融入声乐教学中, 将优秀文化基因和血脉注入声乐课堂上, 让学生感受我国传统音乐文化魅力, 培养其对传统音乐的热爱之情。随着传统音乐文化了解程度的日益加深, 大学生对中华优秀传统文化的认同感、自豪感不断增强, 从而形成文化自信心。

(三) 增强课程美育与德育功能

传统音乐文化具有美学价值与德育功能。一方面, 传统音乐文化包含多种形式, 如民间小调、乐曲、戏曲和舞蹈, 这些艺术形式具有鉴赏和审美价值。通过推动高校声乐教学与传统音乐文化融合, 教师能够开阔学生审美视野, 组织大家了解传统器乐, 从旋律、音色和动作角度分析传统音乐文化形象, 提高学生审美水平与鉴赏能力。同时, 教师能够引导学生由浅入深地了解传统音乐文化, 培养其音乐感知能力、文化理解能力、艺术表现能力, 增强声乐课程的美育功能。另一方面, 传统音乐文化承载着优秀精神文明, 具有思想道德教育功能。通过融合传统音乐文化与高校声乐教学, 教师能够带领学生了解传统音乐作品、音乐家、发展历史、音乐类型, 使其感受先辈在传统音乐文化中展现的道德智慧, 如天人合一、敬畏生命、崇敬自然等, 从而增强声乐教学的德育功能。

(四) 丰富声乐教学内容

我国高校声乐课程往往来自西方古典音乐理论, 缺少中国传统声乐知识与音乐文化内容。而通过挖掘传统音乐文化元素, 推

动传统音乐文化与声乐课堂教学融合,教师能够丰富声乐课程教学体系,利用丰富多样的传统音乐文化类型,促进声乐教学向特色化、本土化的方向发展,增强教学内容的多样性,丰富声乐课程教学内容。

三、高校声乐教学与传统音乐文化融合的困境

(一) 传统音乐重视程度不足

部分声乐教师对传统音乐文化重视和关注程度不足。受传统教学观念、教学课时、课堂实际等因素影响,部分教师尚未系统地引入传统音乐文化元素,使声乐课堂缺少传统音乐文化气息。同时,有教师习惯性地采用讲授式方法,介绍传统音乐文化,难以引起学生兴趣,阻碍了声乐教学与传统音乐文化融合创新发展。

(二) 传统音乐文化资源 deficit

部分高校传统音乐文化资源开发力度不足,数量不足。在声乐教学中,部分教师未能合理开发地区性传统音乐文化资源,可利用的教学资源较少,阻碍了融合工作的开展。

(三) 教学方法忽视学生体验

传统音乐文化在声乐教学中的渗透方法不合理。在声乐教学中,部分教师通常将传统音乐文化导入音乐赏析环节,单向地解读声乐知识,不关注学生学习体验和反馈,融合方法不合理。

(四) 教学评价效果不强

声乐教师未能发挥教学评价功能。在声乐教学与传统音乐文化融合过程中,部分教师尚未建立起专门的评价体系,难以评估和诊断二者融合效果,无法激励学生学习、传承和发展传统音乐。

四、高校声乐教学与传统音乐文化的融合路径

(一) 坚持学生主体地位,制定文化传承方案

为深度融合声乐教学与传统音乐文化,教师应坚持以学生为本的原则,重视学生在学习中的主体地位,结合学生基础、兴趣爱好,针对性地制定融合方案。首先,教师应围绕传统音乐文化,设计学生调研专题,了解学生对传统音乐的认识程度,要求其谈一谈所熟悉的传统音乐艺术风格、对传统音乐的看法和感受。在与学生交流过程中,教师应把握学生对传统音乐文化了解的广度和深度,了解其感兴趣的传统音乐类型,为制定文化融合与传承方案提供参考。其次,教师应结合学生学情和兴趣特点,设计普适性和层次性的文化传承方案,让所有学生都能感受传统文化魅力。在声乐教学实践中,教师应按照循序渐进的原则,让学生先接触学习难度低的内容,培养其对传统文化的兴趣、文化理解能力,并根据学生理解认知水平和感兴趣程度,调整传统音乐文化难度,创新运用教学方法,提高传统音乐文化与声乐教学的融合水平。

(二) 挖掘区域特色资源,开发特色课程内容

由于地理位置差异,各地区传统音乐文化存在独特教育价值。在高校声乐教学中,教师应主动了解所在地区的传统音乐类型,挖掘区域特色音乐文化资源,并将这些资源融入声乐课程体系中,既能够推动传统音乐文化传承,又促进声乐课程体系创新发展。首先,教师应认识到传统音乐文化的美育与德育功能,从课程思政角度出发,挖掘有思想育人、审美育人、道德育人价值的音乐文化资源,建立传统音乐文化育人资源库,并增加传统音乐文化思政模块,让学生从思想、文化角度去分析音乐艺术,展现声乐课程的课程思政育人功能。其次,教师应植根区域音乐文化土壤,筛选有艺术价值、声乐价值的特色音乐文化资源,转化为特色声乐课程内容。为此,声乐教师应利用各种渠道,通过实地访谈、网络平台、参加地方艺术活动等方式,深入了解民间音乐艺术,搜集具有文化底蕴的音乐作品,并针对性地建立传统音乐专题档

案,研究乡土音乐、民间民歌音乐、非遗音乐,将这些内容与声乐教学有机结合。在具体结合过程中,教师可从民俗传承、自然环境、区域经济发展出发,让学生辩证地认识传统音乐文化与精神文明建设、文旅项目开发、大众文化生活之间的关系,鼓励其在声乐学习中传承传统音乐文化。

(三) 创新声乐教学方法,培养文化理解能力

在高校声乐教学中,教师应从创新角度入手,结合传统音乐文化特点,创新声乐教学方法,让学生深刻理解传统音乐思想和情感内涵,提高其文化理解能力。教师可运用现代化教育技术,将电影教学与议题教学法结合起来。以《霸王别姬》为例,教师可导入对应的京剧电影片段,让学生在欣赏电影片段的过程中,感受和分析传统音乐文化特点。在学生观看过程中,教师可引出议题,如电影是如何与传统音乐文化结合的,你从这部京剧电影中体会到了什么,这部电影最突出的音乐特点是什么……通过开展电影赏析和议题探究活动,激发学生了解、传承和创新音乐文化的热情。此外,教师可围绕“现代流行音乐与传统音乐文化碰撞”主题,开展音乐作品推荐、演唱活动,要求学生准备主题音乐作品,详细介绍作品结构、主题内容、文化背景、演唱技巧和旋律等,使其将所学声乐知识,运用在传承传统音乐文化上,培养其音乐创造能力与文化理解能力。

(四) 科学运用评价工具,促进音乐文化传承

为全面了解声乐教学与传统音乐文化的融合效果,教师应重视教学评价工具的作用,邀请区域民间艺术家或艺术团队,参与制定声乐课程教学评价指标。除了评价学生的声乐学习表现,教师可联合艺术家,设置传统音乐文化情感表达、传承和创新指标,利用评价的激励功能,促使学生主动保护、传承和发展传统音乐。在具体评价方式上,教师应坚持开放性和科学性原则,要求学生在明确中心思想和基本方向的前提下,自由表达内心看法,而不是一味按照固定模式解读传统音乐作品,更容易激活学生的音乐创新热情,调动其了解传统音乐文化的积极性。在生成评价结果后,教师可参照艺术家和学生反馈,优化教学内容、教学方案与实施方法,进一步促进传统音乐文化在声乐教学中传承发展。

五、结束语

综上所述,高校声乐教学与传统音乐文化的融合创新,影响着优秀传统文化传承、大学生文化自信心培养、课程美育与德育功能发挥。因此,在高校声乐教学中,教师应结合传统音乐文化和学生学习特点,通过制定文化传承方案、挖掘区域特色资源、创新声乐教学方法、科学运用评价工具等方式,挖掘民族性和地域性的传统音乐文化资源,将多样化的音乐类型引入声乐课堂中,营造开放性的音乐文化赏析情境,扩充声乐课程教学内容,带领学生感受传统音乐文化魅力、审美价值,促进传统音乐文化传承与声乐教育发展。

参考文献:

- [1] 锡玮琳.传统音乐文化融入高校声乐教学的策略分析[J].艺术评鉴,2022(22):141-144.
- [2] 马静.浅析高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].艺术评鉴,2022(02):104-107.
- [3] 曾晓婧.高校声乐教学过程中传统音乐文化的引入分析[J].北方音乐,2020(21):110-111+253.

本文系桂林师范高等专科学校2023年度校级教学改革研究项目,课题名称:“双减”背景下音乐教育专业声乐教学改革的实践研究(课题编号JGA202303)的阶段性成果。