

高校声乐融入传统音乐文化传承的路径

李燕

(湖南工业大学 湖南株洲 412000)

【摘要】 本文将主要探讨将传统音乐文化融入高校声乐中的方法。传统音乐文化中有许多外来音乐文化缺失的地方，将传统音乐文化传承融入到高校声乐中，能够弥补当下高校声乐教学中的内容缺失，扩大学生知识面，提升高校学生素质教育的教学质量，并有助于对传统音乐文化的传扬。

【关键词】 高校声乐；传统音乐文化传承；路径

DOI: 10.18686/jyfyj.v3i1.36750

随着教学改革不断推进，各高校为了促进学生整体素质教育提升，将传统音乐文化融入到了高校声乐教学中，将传统音乐文化与现代音乐艺术两者融合开展音乐教学，能够丰富高校声乐课堂的教学内容，使得学生学习到更多的乐理知识，了解更多的音乐历史与音乐类型，进而提升学生音乐素养，使得学生专业能力得到全方面的发展。

1、将传统音乐文化融入高校声乐教学中的意义

1.1 传承中国传统音乐文化

传统的音乐文化是我国的文化瑰宝之一，需要我们去传承，在传统音乐文化中，有许多优良的音乐文化值得学习，我国传统的音乐文化具有较强的韵味性，注重旋律的表现性，因此，在高校声乐教学中加入对传统音乐文化的学习，传统音乐中的音乐韵律有助于学生感受音乐的魅力，并加强学生对民族传统文化的理解^[1]。其次，传统音乐文化中存在许多的民族精神，在教学过程中将其与现代音乐艺术相结合进行教学，有助于提升民族责任感，增强学生对民族精神的认识，意识到我国传统文化的艺术魅力，进而让学生主动传承我国的音乐文化，及其民族文化。

1.2 提升声乐教学质量

中国传统音乐文化是经过几千年的锤炼形成的，其发展历史悠久，不同的时期其艺术表现形式也不一样，因此，传统音乐文化具有一定的多样性与趣味性，传统音乐的词表现形式具有一定的历史意义，其词制作能够增强学生的艺术创作能力，提升学生艺术感知力，通过歌词鉴赏学生还能够增强历史文化知识^[2]。

当下各高校的声乐教育教学内容大多都是外来音乐文化，教学时存在较为明显的偏向，传统音乐文化得不到重视，其乐理知识无法得到传播，导致学生音乐知识过于单一，所涉及音乐知识不够全面，进而使得其音乐素养得不到有效提升。因此，若是将传统音乐文化与高校声乐课堂相融合，不仅会丰富学生的乐理知识，扩展其音乐文化的学习范围，还能提升学生的综合素质，进而使得高校声乐课堂教学质量得以提升。与此同时，将传统音乐文化融入高校声乐课堂，从一定程度上丰富了教师的教学资源，完善了高校声乐课程的教学内容^[3]。

1.3 提升学生核心素养

随着社会不断发展进步，我国经济、军事、体育等各方面的实力都有极大程度地提升，若想我国综合实力有进一步发展，就需要更为优秀的人才来推动国家发展进步，在现在的社会发展趋势下，时代所需的人才不仅仅是某一方面的专业技术型人才，而是需要能够随时满足企业发展所需的，学习能力极强的全能型人才，如此，就要求各高校注重学生能力的多元化发展，

满足社会需求，再提升学生的专业技术能力时，还要提升学生的创新能力，使得学生能够为社会创造出新的活力。

为了满足时代发展所需，各高校开展声乐教育课堂的时候，要注重学生学习能力的全能性发展，不能只偏重于外来音乐文化的学习，偏重性的学习不仅不利于学生专业能力全面发展，还会造成学生音乐知识的缺失^[4]。传统音乐文化经过千年的锤炼流传到现在，凝聚了我国传统音乐文化中的所有精髓，其具备的某些特性是现代音乐艺术所缺失的，在高校声乐教学中加入传统音乐文化不仅能够提升学生的艺术鉴赏力，还能使得其拥有更为全面的音乐审美能力，拥有全面的音乐审美能力能够提升学生的音乐包容性，对摇滚乐、古典乐、流行乐等等类型的音乐都具有一定的审美力，做到无论聆听何种音乐，都能从中发现其中的音乐特点与其蕴含的优秀音乐元素，提升自身的音乐元素捕捉能力，进而培养学生的创新能力。

在高校声乐课堂中融入传统音乐文化能够让学生在过程中发现中国音乐文化的魅力，并通过对传统音乐文化的学习感受到特殊的民族文化，使得学生增强民族荣誉感与归属感，进而加深对传统音乐文化的学习，将现代音乐文化与传统音乐文化融合进行学习，成长为全能型的音乐人才。

2、将传统音乐文化融入高校声乐教学中的策略

2.1 增加情感教育

为了能够推动高校声乐教学的开展，需要教师在教学过程中不只注重对学生专业知识的教导，还要在教学过程中激发学生的情感感知力，与诗词一样，歌舞是人们抒发感情的媒介，只有激发了学生的情感，学生才能更好的感受音乐，感受音乐表达的情感，做到身临其境，发现音乐中的妙处^[5]。因此，若想将传统音乐文化有效地融入高校声乐课堂中，需要老师带动学生感受音乐，激发学生内在情感，将情感融入课堂学习中，以情感作为学生与音乐之间的连接点，让学生全身心感受音乐中存在的音乐元素，及其音乐中传达的信息，以此提高学生的音乐审美力，让声乐课堂达到更为良好的教学效果，提升学生学习质量。

例如，在教授声乐课时，老师可以通过让学生聆听音乐激发学生情感，聆听能够引发情感共鸣的歌曲，最易调动学生的情绪，现实中，听到朴树《平凡之路》这首歌，相信很多人都会突然从烦躁的情绪中静下心来，或是感同身受般的落下眼泪，这就是发生了情感共鸣。同时，也可通过将音乐与朗读相结合，音乐与教学视频相结合的方式激发学生的内心情感，视频与朗读等方式也能使得学生情感爆发，例如，在观看《在一起》这部影片时，很多人都会情不自禁落下眼泪，此时所爆发的情感不是因为引发了情感共鸣，而是一种油然而生的感动与敬佩之心。

这两种方法相比较来说,后者更适合应用于高校声乐课堂激发学生情感,若是使用情感共鸣聆听法,不易挑选教学素材,很难让学生们全体产生共鸣^[6]。

2.2 提升学生审美

从现今的教育发展趋势来看,新课改的推行有效提升了教学效率,新课改形势下,改变了传统课堂的教学模式,新的教学模式不再以老师作为课堂主体,而是将课堂舞台交给学生。为了能够使得传统音乐艺术完美融合到高校声乐课堂中,需要提升学生的审美能力,增强学生的音乐包容性,让学生能够发现传统音乐的魅力与特殊性,拥有足够的审美能力,学生才能在学习过程中挖掘出传统音乐的独特音乐元素,对传统音乐文化有更深层的认识。

以学生学习文言文为例,在学生在学习音乐时的审美能力就等同于学生学习文言文时的理解能力,若是学生没有足够的理解能力,那么学生就无法理解文言文讲解的内容,甚至于连最基础的文言文翻译解读都做不到。因此,在高校声乐教学中,若是想将传统音乐文化融入其中,需要学生具备一定的音乐审美能力,如此才能发挥传统音乐文化在声乐教学课堂中应有的作用^[7]。

为了激发学生审美能力,教师需要在课前做好充足准备,准备多个种类的音乐,同时其艺术表现形式也要有所不同,以此更好的进行鉴赏,满足全体学生性格喜好的特殊性,将鉴赏音乐一一进行讲解,通过日积月累的教学增长学生审美力与包容力。

其次,老师也可以通过不同的教学方式激发学生的审美能力,例如,某些学生接受力不强的音乐风格,老师让学生基于这种音乐风格进行创作,由于创作是个非常考验审美力的过程,通过创作学生会加深对音乐的理解,发现其中魅力,进而增强学生包容力。老师亦可通过提问的方式开展教学课堂,在进行音乐鉴赏的时候对学生进行提问,让学生能够认真思考,抓取音乐中特殊的音乐元素,发现音乐的特点。老师提问也需要一定的技巧性,问题提问要结合音乐信息,将音乐的创作背景与音乐所抒发的情感融入到问题中,让学生能够进一步感知音乐内容,提升审美能力并激发学生内在潜能。

2.3 使用科技产物教学

信息化时代出现了很多科技产物,其中不少科技产物能够

应用到教育事业中,因此,为了能更好的将传统音乐艺术与高校声乐教育进行融合,就必须充分利用教学资源,将信息化时代下诞生的多媒体教学应用到声乐教学中,并将其他新型教育手段和教育资源引进声乐课堂中。

例如,老师可以用多媒体教学在网上搜索各种视频图片给学生介绍音乐历史,及其文化背景,通过观看视频和图片的方式,能够提起学生对这些历史性知识的兴趣,老师还可以通过多媒体查找我国各种古典音乐,让学生进行鉴赏,在讲解过程中创造教学情境,使得学生能够更深层的感受传统音乐文化的魅力^[8]。

老师也可以结合新课改下各种新型教学方法进行教学,多样化的教学方式有利于营造良好的学习氛围,更专注的投入到声乐课堂教学中,以此促进学生对传统音乐的鉴赏力与包容力,使得两者得以更好的融合。

2.4 建设优良教师团队

想要传统音乐文化与高校声乐课堂良好融合,老师在其中起着重要的作用,在新课改下,声乐课堂虽是以学生为主体,但是却需要老师在整个课堂中进行引导以保证课堂进程能够走向正确的方向,因此,就需要声乐老师具有极强的教育能力,并且为了能够使得传统音乐文化融入声乐课堂中,还需声乐教师具有极强的音乐素养,能够引导学生对现代音乐艺术与传统音乐艺术进行学习。

为了声乐课堂能够有优秀教师带领学习,学校可以针对性提升在职教师的专业能力,及其综合音乐素养,或者学校可以高薪招聘专业声乐教育人才来学校任教,增强学校教师团队的整体实力。在重视老师专业能力的同时,老师的综合素养也需要进行提升,学校可以进行专业培训,加强在职教师的职业素养与专业素养,使得教师在教学时能够有足够的能在声乐课堂中引导学生学习传统音乐艺术。

3、结语

将音乐教学内容进行革新,是现代教育模式发展的必然趋势,高校声乐教学中融入传统音乐艺术不仅有着传承我国传统文化的作用,还能提升高校音乐教学质量。为了能够提升教学质量,老师也需要根据教育所需发展自身能力,提升自身音乐素养,丰富音乐知识储备量,以此更好地提升学生的综合素养。

参考文献

- [1] 赵莉.传统音乐文化教育融入钢琴教学改革初探[J].艺术评鉴,2019(10):83-84.
- [2] 洪颖.高校声乐教学中传统音乐文化的融入探析[J].黄河之声,2019(20):92.
- [3] 王玮.高校音乐教学中传统音乐文化的渗透路径分析[J].戏剧之家,2020(05):150+152.
- [4] 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,2018(22).
- [5] 白雪.论高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].艺术大观,2019,000(012):P.1-2.
- [6] 王涛.高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].当代音乐,2019,000(004):46-47.
- [7] 魏紫艳.高校声乐教学过程中传统音乐文化的融入[C].中国教育发展战略学会教育教学创新专业委员会2019全国教育教学创新与发展高端论坛会议论文集.2019.
- [8] 郑莲.试论高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].丝路视野,2018,000(033):P.78-79.