高校声乐教学中传统诗词文化的融入研究

张　瑞
四川文化艺术学院，中国·四川　绵阳　621000

【摘　要】诗词文化是我国传统文化的重要组成部分，不但历史悠久，而且具有深厚的文化内涵。随着当下我国音乐事业的不断发展，高校声乐教学取得了很大的进步与发展。传统诗词文化由于其自身具备很高的艺术价值和独特的艺术魅力，所以对于高校声乐教学而言有着重要的现实意义。本文主要从高校声乐教学中传统诗词文化融入的积极意义与价值入手，探析传统诗词文化融入高校声乐教学的特点，结合特点找到更加合适的融入路径与策略，以期为高校声乐教学提供参考。

【关键词】高校；声乐教学；传统诗词文化；融入

Research on the Integration of Traditional Poetry Culture Into Vocal Music Teaching in Colleges and Universities

Zhang Rui
Sichuan Institute of Culture and Art, Mianyang 621000, China

[Abstract] Poetry culture is an important part of Chinese traditional culture, which not only has a long history, but also has profound cultural connotation. With the continuous development of China's music career, vocal music teaching in colleges and universities has made great progress and development. Because of its high artistic value and unique artistic charm, traditional poetry culture is of great practical significance to vocal music teaching in colleges and universities. This paper mainly starts from the positive significance and value of traditional poetry culture integration in vocal music teaching in colleges and universities, analyzes the characteristics of traditional poetry culture integration in vocal music teaching in colleges and universities, and finds a more appropriate integration path and strategy based on the characteristics, in order to provide reference for vocal music teaching in colleges and universities.

[Key words] University; Vocal music teaching; Traditional poetry culture; Integrated into the
【课题】四川文化艺术学院2021年校级科研项目《中国“诗词文化”与新音乐的融合传播研究》成果之一

在全球化发展的当下，高校的声乐教学要积极借鉴古今中外的教学模式，不但要汲取西方文化当中的营养，同时也要充分融合中国传统文化，挖掘传统文化当中的精髓并吸收，融入到实际的高校声乐教学当中，丰富其教学内容，促进高校声乐教学质量与水平的提升。其中传统诗词文化是中国传统文化的凝结与代表，在高校声乐教学当中充分融入传统诗词文化是其教学的重要实践目标，值得深思与研究。

1　传统音乐文化的特点

要实现文化自信，那么首先要做的就是了解自己国家与民族的传统文化。高校声乐教学当中有要效融入中国传统诗词文化，那么就必须弄清楚传统音乐文化的特点，传统诗词文化与传统音乐文化之间有着千丝万缕的联系。而且在中国传统文化当中，诗词最早就是用于歌曲和音乐填词，与音乐之间的关系是密不可分的。从这方面来讲，要研究传统诗词文化那么就必须了解传统音乐文化的特点。在了解传统音乐文化的特点的基础之上才能够更好的做好文化融合，实现中国高校声乐教学更好的开展，传承中国传统文化。总结而言传统音乐文化主要有以下几点特征：

1.1 传统音乐文化有很强的个性化

中国传统音乐文化是以汉语语言发音为基础的，而中国传统诗词则是汉语语言的优美展现，所以二者之间有千丝万缕的联系，汉语语言发音十分多样，明亮且清脆。传统音乐完美的承袭了这一点，其发生特点就是更加集中、清脆和明亮。而且传统音乐受到线性音乐思维影响比较大，对于音色与个性的多样性更加看重，所以中国传统音乐文化的个性化特点十分突出。

1.2 传统音乐文化情感表达更强烈

我国是拥有五千年历史文明的国家，纵观发展史可以发现，从先秦到当下社会，我国传统音乐对于情感的表达更关注，很多音乐作品当中都传递了浓烈的情感。比如说《诗经》当中和《关雎》《氓》《秦风·无衣》，虽然描写的内容不同，但是都传递了浓烈的情感。传统音乐经过中华上下五千年的光阴涤荡，受到社会性影响比较大，而这些影响会在歌唱者的声音态度和情绪表达上展现出来，利益在于虚幻情感的表达上面。

2　高校声乐教学中传统诗词文化融入的积极意义

2.1 有利于弘扬中国传统文化

中国拥有五千年发展历史，其文化源远流长、博大精深。在发展过程中形成了具有丰富情感内涵和民族智慧的传统诗词文化，诗词文化有着很强的韵律感，是中华传统文化当中不可或缺的一部分，是中华民族的智慧结晶。在高校声乐教学当中融入传统诗词文化的学习，能够让学生通过传统诗词了解到每一个历史时期的地理风貌与历史传统。而且我国几乎每一个历史时期都有相应的诗词作品，而且作品与当时的民族特点和实际生活有着紧密的联系，所以在语言表达和情感的传递上有着很高的艺术价值[1]。因此在高校声乐教学中融入传统诗词文化，对于弘扬中华传统文化有着重要的意义，更有利于中国传统文化的继承与发扬。

2.2 有利于培养大学生的文化自信

我国的传统文化历经上千年，其精神内核是支撑我国精神文

明的根本，凝结了中华民族的智慧。中华民族要实现伟大复兴，就需要强大的文化作为支撑，需要新一代年轻人拥有文化自信。文化自信主要是指在面对外来文化的时候，国家和民族对于自己的文化理念与价值有高度的肯定，能够更加理智的面对来自于外来文化的挑战。大学生作为国家的未来建设者与接班人，必须要拥有强大的文化自信。所以在实际学习当中应当融入传统诗词文化，通过高校声乐课堂的实际教学优势来学习传统文化，在了解民族文化的基础之上也营造出文化自信的氛围，培养大学生文化自信，为实现中华民族伟大复兴做好准备、打好基础[2]。

2.3 有利于提升高校声乐教学质量

高校声乐教学在过去相当长的一段时间里，教学更加看重对于西方文化和音乐知识的学习，音乐教学的模式十分单一，学生和教师的音乐创新与创作也受到了较大限制。而我国传统诗词文化历史悠久，种类和形势都比较多，韵律感极好，所以每个朝代都有很多经典诗词作品流传至今，这就给我国高校声乐教学提供了良好的素材和资源。声乐教学与传统诗词文化进行结合，有助于传统文化特色音乐教育体系的形成，而且也有助于我国高校声乐教学模式更加多元化的发展。

2.4 助于培养学生综合素质

纵观我国历史的发展，五千年的光阴岁月中流传下来的诗词不胜枚举，这些优秀的传统诗词作品能够让学生更好的了解音乐的历史背景和文化特征，让学生在实际学习当中能够更加认同传统文化，同时增加文化自信和自豪感，这对于学生个人素质的提升以及文化修养的培养有着重要的作用[3]。另外，将传统诗词文化融入到高校声乐教学当中，学生在学习过程中更具亲切感，对于声乐知识的学习与了解也更加顺利，能够有效优化高校声乐教学的效果和品质。

2.5 能够增加学生传承经典文化的使命感

在现代高校声乐教学当中，如果融入中国传统诗词文化，那么能够很好的拓宽其音乐资源，给当下音乐教学融入新鲜的意识和思想。西方的音乐文化对于声乐教学的影响是巨大的，如果融入中国传统诗词文化，那么将让声乐教学更加多元，独特性与有效性更强，更符合我国这一阶段高校声乐教学的实际需求。而且随着社会的不断发展和进步，传统文化与全球文化之间的交流越来越频繁，要实现中国文化的发展，那么就必须用好传统文化，将其融入到声乐乐曲当中能够激发其生命力与活力，对传统文化的继承和发扬起到有效促进的作用。

3 传统诗词文化融入高校声乐教学的特征

将传统诗词文化融入到高校声乐教学中，表现出较为显著的特征，尤其体现在形态特征和艺术特征两个方面，下面对其做具体分析。

3.1 形态特征

在中国传统文化当中，诗词也是音乐的一种形式，在我国古代多用作歌曲填词、唱和等等，所以受其影响带有一定的音乐特点。在中国传统音乐体系当中“三律并用”的形式比较多，一般是纯律、平律和三分损律等。这三种律制在传统音乐当中占据相同的地位。我国传统音乐的独特性体现在音阶与节拍上面，音阶主要是正音和偏音两部分，律动主要是均分律与非均分律组成，进行不同规则的使用，对节奏揭牌进行整合，将中国传统音乐进行有效的应用，充分展现中国传统诗词文化的韵味和特点[4]。另外在声乐教学当中利用多种记谱法，通过记号或者符号将中国传统诗词乐曲当中的长短音、高低音充分呈现，在记录传统诗词乐曲的同时，还能给新创作的音乐提供乐谱，展现创作者的音乐情感。

3.2 艺术特征

中国传统诗词文化的诵读与吟唱更加注重的是“字正腔圆”，这同时也是中国传统声乐文化的审美，能够充分展现出传统文化的精神。在演唱过程中，演唱者只有保证咬字清晰，才能够让听众听清所唱的歌词，同时对于唱词进行更加深刻的理解，演唱者才能够带动听众情感投入和共鸣，展现出更好的音乐效果。另外就是在实际表演过程中，曲调顺畅、歌词圆润，让表演者通过歌词意境和歌曲进行精准的情感表达，来展现音乐的艺术特点，中国传统诗词文化的融入能够很好的解决这一需求。而且我国传统声乐与其他国家声乐在音色上有很大的差别，音乐的大发展离不开音色的差别化和个性化表演。所以基于传统诗词文化进行音乐教学，能够帮助学生更加注意情感的表达，表现中国传统文化的细腻与柔和，在表达上可以更加直观和强烈，在音乐表演当中展现出更加震撼人心的效果，而且还能够强化音乐作品的创新，增加音乐作品的内涵[5]。

4 传统诗词文化融入高校声乐教学的策略

中国传统诗词文化源远流长，具有丰富的文化内涵。高校声乐在传统教学过程中过于侧重西方声乐技巧与文化，对于中国传统文化的融入和重视不够。将传统诗词文化融入高校声乐教学当中，能够让声乐表演更加多元，提升教学质量与水平。总结而言，将传统诗词文化融入高校声乐教学，主要从以下几方面做起：

4.1 转变教学理念

在教育改革不断深化的新形势之下，高校声乐教学同样要注重改革与创新，以便于更好的培养社会需求的高素质声乐人才。当下我国正处于实现中华民族伟大复兴的征程当中，所以作为文化艺术类的高校声乐教学更应当融合传统诗词文化，转变教学理念，研究和挖掘中国传统诗词文化在声乐教学当中的实际应用价值，整合传统诗词韵律融入到实际的声乐唱法当中，实现高校声乐的创新[6]。另外在实际教学过程中，还可以采用更加灵活与多样的教学方式让学生更好的了解传统诗词文化。所以说高校声乐的教育教学应当更加注重创新与改革，更加注重对于自身文化的学习，拓宽声乐的包容性与多元的可能。

另外，对待传统音乐的思想理念也需要发生改变，传统音乐文化与高校声乐结合同样要与时俱进，结合先进的信息技术手段来进行，更好的融合传统诗词和音乐文化，做好传统文化的传承。这就需要教师拥有一定的信息技术基础，对于数字媒体有一定的敏感性，能够恰到好处的利用相关技术来吸引大学生关注，做好高校声乐教学。

4.2 提升教师的综合素质

对于教学活动来讲，教师是以组织者与引导者的身份出现

的，是教育教学活动不可或缺的。所以在高校声乐教学当中融入传统诗词文化，那么教师就必须提高自身的综合素质，以便于将传统诗词文化更好的融入到声乐教学当中，保证实际的教学效果与教学的质量。作为中国高校的声乐教学工作者，必须要对自己国家的传统文化有着深入的了解，尤其是对于中国的传统音乐和传统诗词文化的相关知识有更为深刻的掌握和了解，进而找到其与声乐教学之间的共同点进行结合，有针对性的采取有效的教学方法，开展实效性的声乐课程教学[7]。所以在开展声乐课程之前，教师需要利用互联网进行相关资料的查询与整理，结合声乐教学的相关内容和理论进行课件制作，通过多媒体设备来向学生讲授诗词文化相关的声乐知识，让学生能够掌握传统诗词文化的内涵和演唱技巧，对其建立了更加直观和深刻的认知。

由于发展速度较快，我国的高等艺术教育也处于快速发展的时期，培养高水平和高能力的师资队伍是培养高素质人才的必要保障。首先，这就要求教师能够坚持不断学习综合知识，在重视声乐理论教育的同时，也要做好县骨干能力的训练，通过传统诗词来提升音乐审美与鉴赏的能力，而且还可以有效提升综合文化素养；其次，高校也需要定期对教师进行相应的培训与学习活动，尤其是对于我国传统诗词文化、传统音乐文化以及综合文化等相关方面的内容进行培训和学习，提高教师的实际业务能力，让教师能够更好的满足当下学生对于声乐学习的实际需求，同时也能够满足弘扬传统文化的工作需要，保证高校声乐教育教学的实际质量与水平。

4.3 发挥引导作用，给学生想象空间

需要认识到的一个问题是，传统诗词文化的学习并非是朝夕之功，需要渗透到学生的实际学习当中，日复一日的进行学习与积累。在这个过程当中，教师应当充分发挥引导者的角色，通过各种方式引导学生积极探索传统诗词文化的美感，鼓励学生能够汲取其中的精髓，并在声乐实践当中进行大胆的创新。传统诗词文化在我国拥有很长的发展历史，积淀了各个时期与朝代的文化与思想，分析流传至今的经典诗词就可以发现，作品当中往往蕴含着深厚的情感与思想，演唱者只有更好的了解其中的文化，才能够将其情感更好的表现出来，才能更好的把握作品当中的人物形象与性格[8]。同时对于诗词作者的时代背景与相关生活经历也要有一定的了解，这样才能将自身真挚的情感和对作品的体会更完美的融合在一起进行表达，让听众感受到歌曲中所要传递的情感。所以教师要充分发挥自己的力量，让学生进行二度创作，通过自己的歌声来展现中国传统诗词文化的美感，让中国传统诗词文化在现代能够更好的传承与发展。

另外，高校声乐教师还需要做好情感上的引导，我国是拥有五十六个民族的多民族国家，传统诗词也有表现不同民族的生活，在传统音乐方面更是呈现出多元化的特点。所以，我国高校声乐教学活动开展的时候，教师需要对学生进行情感引导，结合不同诗词素材的背景和民族特点，让学生感受其中蕴含的民风古韵，了解歌曲当中的内涵，提升学生对于传统音乐学习的积极性。而学生在学习过程中精准把握其情感表达，更有利于掌握歌曲的发生特点，最终进行深入理解和自我诠释，实现学生声乐学习个性化发展。

4.4 重视“中国风”音乐作品的教学

对于高校声乐教学而言，音乐鉴赏是必不可少的重要环节，同时也是艺术类课程美育的重要组成部分。在高校声乐教学当中融入中国传统诗词文化，更应当重视对于“中国风”的音乐作品的鉴赏与借鉴。在教学过程中以这类型的音乐作品当作素材，能够激发学生对于传统诗词文化的兴趣，同时也能够培养学生的审美意识与能力，让中国传统诗词文化更好的与高校声乐教学相融合。而且从实际来讲，融入中国传统诗词文化元素的中国风作品在大众中间有很广泛的市场，受到了大众的喜爱。所以教师应当有针对性的进行教学作品选择，帮助学生更好的理解诗词的内容与意境，汲取其中的精华，春风化雨般的影响学生，培养学生的鉴赏能力与审美的意识。以《菊花台》为例，这首歌就有很浓厚的中国意蕴，歌曲悠扬动听，歌词也婉转动人，而且其中运用了很多的典故，和词人李清照的“人比黄花瘦“的意境是相吻合的。又比如许嵩的《清明雨上》同样具有很浓厚的中国古典意蕴，如果能选取此类歌曲让学生欣赏与品鉴，对于学生专业知识的增长与传统诗词文化的了解大有裨益，同时古风古韵的歌词也能够提升学生对于传统文化的认同感，进而提升文化自信，提升自身的综合素质和实际能力。

5 结语

综上所述，对于中国传统文化而言，传统诗词文化是其精髓，是经过岁月涤荡流传至今的经典，代表着中国传统文化的智慧，具有极高的艺术价值。在高校声乐教学当中融入传统诗词文化，具有很大的现实意义。学习与学唱传统诗词文化作品，不但能够让高校声乐专业学生更加深入了解中国传统文化的内涵，同时也能够让学生在传统文化当中汲取营养，提高学生的艺术鉴赏力与理解能力、审美能力，甚至是创新的能力。所以高校声乐教学要做好传统诗词文化的融入研究，采取有效的教学策略，让传统诗词文化在实际教学当中发挥其自身的价值。

参考文献:

[1]吴卫洁.高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略[J].当代音乐,2022(01):44-46.

[2]张妮慧.高校声乐教学中传统音乐文化的融入研究[J].文化学刊,2021(11):196-199.

[3]肖波.高校声乐教学中传统诗词文化的融入与探索[J].时代报告(奔流),2021(10):134-135.

[4]宇文荧彬.高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略[J].戏剧之家,2021(28):97-98.

[5]陈姝姝.试析高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].大众文艺,2021(17):145-146.

[6]郭莉.高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略阐释[J].中国文艺家,2021(09):63-64.

[7]陈静.让传统文化创新声乐课堂——高校声乐教学中融入传统音乐文化的策略[J].中国文艺家,2021(07):95-96.

[8]罗余瑛.高校声乐教学中传统音乐文化的融入探析[J].北方音乐,2020(18):98-99.