

高校声乐课堂古诗词歌曲教学实践探究

张 璐 马努斯·凯布查

(曼谷吞武里大学)

摘 要: 本文将针对高校声乐课堂上的古诗词歌曲展开讨论, 分析中国古诗词歌曲的特点及其在声乐教学中的传承价值, 通过对教学实践的研究, 探索古诗词歌曲在高校声乐教学中的应用措施和优化策略, 提升高校声乐教学的教学质量。

关键词: 高校; 声乐课堂; 古诗词歌曲; 教学实践

Exploring the Teaching Practice of Ancient Poetry, Lyrics, and Songs in College Vocal Classroom

Zhang Lu; Manus Kaewbuchha

Faculty of Music, Bangkok Thonburi University

Abstract: This article will discuss the characteristics of ancient Chinese poetry and songs in college vocal classes, analyze their inheritance value in vocal teaching, and explore the application measures and optimization strategies of ancient poetry and songs in college vocal teaching through research on teaching practice, in order to improve the teaching quality of college vocal teaching.

Key words: universities; Vocal Classroom; Ancient poetry, lyrics, and songs; Teaching Practice

引言: 古诗词歌曲是中华文明的重要载体, 其主要是指利用古代现有的诗词进行填词创作的音乐作品, 是古代文学与现代音乐的有机结合。从古至今, 在中华文明不断演变和发展的过程中, 出现了《诗经》《蒹葭》《楚辞》《夜书所见》等经典古诗词歌曲, 在当今现代也有像《月满西楼》《知否知否》《明月几时有》等流行音乐作品。将古诗词歌曲应用到高校声乐课堂上, 能够在深化古诗词中的艺术性与声乐艺术的联系的同时, 创新高校声乐课堂的教学模式, 引领学生感受中国传统文化的魅力, 提升学生艺术修养和人文情怀。

一、古诗词歌曲概述

古诗词歌曲泛指一切将传统文化中的古诗词作为歌词的音乐作品, 其从古诗词发展为古诗词歌曲经历了很长的历史时期, 古诗词歌曲作为表达感情的媒介, 在不同的历史阶段承载和传达了不同时期社会文明的特点和人们内心的情感, 记录着古诗词歌曲的变迁史, 同时也蕴含着中华文化的发展史。古诗词歌曲根据其发展历史可以大致分为两类, 由清末时期的新文化运动作为分界线。第一类为古代歌曲, 既新文化运动发生之前的古代诗词艺术歌曲, 其经典代表为有春秋时期的《诗经》《楚辞》《离骚》, 唐宋清时期的《阳关三叠》《扬州慢》《渔翁》等, 均为以古典诗词为歌词的民间戏曲、民间歌谣、文人咏诵等。第二类为清末时期新文化运动发生后的古诗词歌曲, 西方音乐的传入对我国的传统音乐产生了巨大的影响, 我国当代作曲家通过学习和借鉴西方音乐的作曲技巧和记谱法, 对我国的传统音乐的曲调技艺进行了改革和创新, 借助古代诗词作为歌词, 创作了一系列脍炙人口的古诗词歌曲。其经典代表作为《大江东去》《木兰辞》《将进酒》《蝶恋花》《淡淡幽情》等, 充分融合了西方音乐的作曲技巧和中国古诗词的古典文化内涵, 多用琴、笛、箫、琵琶等我国传统乐器作为伴奏, 曲风优雅大气, 具有极高的传唱度, 是现代音乐作品中非常重要的组成部分。

二、古诗词歌词在高校声乐教学中的应用价值

1. 传承和发扬中华民族传统文化

在如今的高校声乐教材中, 涉及到我国古典音乐的内容较少, 将古诗词歌曲等传统文化融入到高校声乐教学工作中, 能够有效丰富教学内容。同时, 教师可以借助古诗词歌曲做好传统文化的传承与发展, 培养学生的民族意识, 增强学生的文化自信心, 激发学生的爱国热情, 感受中国传统音乐的精髓与内涵。激励大学生更好地继承和发扬中国文化, 为中华文化注入新的创造力和生命力。

2. 提升学生的文化素养和审美能力

古诗词歌曲中蕴含着丰富的文化内涵, 在高校声乐课堂上, 教师将古诗词歌曲与声乐演唱教学工作联系起来, 能够在创新教学形式锻炼学生声乐演唱技巧的同时, 将古诗词中的文化内涵传递给学生。学生可以在学习声乐演唱技巧的同时, 感受到中华文化的博大精深; 对古诗词的创作背景、文化内涵、思想情感等内容进行探索, 感受古诗词创作者的思想品格。从而实现对学生的道德方面的教育和培养, 帮助学生全面发展。通过将古诗词歌曲引入到声乐教学课堂上, 教师可以在完成教育教学任务的基础上, 对学生的思想品格和文化修养进行潜移默化的感染和提升, 为高校声乐课堂提供更加多元化的教学形式和美学体验。

3. 提升学生的声乐演唱技巧

古诗词歌曲具有中国古典文学的古风音韵之美, 创作者在进行古诗词歌曲的创作时, 需要对古诗词中的文化性和艺术性进行充分的研究, 保证古诗词歌曲丰富的文化内涵和优美的韵律。教师在进行声乐课程的教学时, 需要不断提升个人对于古诗词歌曲的理解, 在教学过程中不断积累经验, 对教育教学过程进行总结和反思。增强个人专业技能, 创新教育形式, 剖析中国古诗词中独特的节奏和韵律, 在课堂教学过程中注意对学生的咬字、行腔等内容进行指导和训练。教师需要有针对性地进行古诗词歌曲的教学工作, 借助古诗词歌曲训练学生在声乐演唱过程中的韵律感, 提升学生声乐演唱水平。声乐教师除了对学生进行日常的声乐演唱训练之外, 还需要针对戏曲腔调组织学生进行专项练习, 加强学生的气息训练, 丰富学生的演唱技巧, 从而拓宽学生的声乐演唱路径, 有效提升

学生的专业修养和演唱技巧。中国古诗词歌曲节奏平稳舒缓,具有一定的韵律性和连贯性,音域跨度较大。教师需要训练学生借助自身的声乐演唱技巧,达到古诗词歌曲演唱要求的效果,在学习和训练的过程中充分提升学生的声乐演唱水平,推动高校声乐教育的变革和发展。

三、古诗词歌曲在高校声乐课堂教学中的应用措施

1.选择适当的古诗词歌曲作为教学材料

在进行声乐课堂教学之前,高校声乐教师应提前做好各项课堂准备工作,充分结合本学科的教育目标和教学内容,做好古诗词歌曲的筛选工作,有针对性地对课堂上用到的古诗词歌曲进行筛选。保证选择的古诗词歌曲既能够满足声乐演唱技巧的训练,也能够对学生进行中华古典文化的教育和传承,培养并提升学生的综合素质。例如《离骚》《霓裳羽衣曲》《秦王破阵乐》等经典曲目,不仅具有极高的知名度和传唱度,而且其创作的时代特征明显,歌曲的意境优美,能够在完成日常教育任务的同时,带给学生美的体验。乐府诗《长相思》的作曲采用了我国传统戏曲的音调,其音调婉转迂回,演唱方式为一唱三叹式,主要传达了男女之间的爱恋之情与坚定的信念,内容含蓄但情感强烈。教师通过对这首歌曲的教学分析和生动演绎,能够对学生的声乐演唱技巧和演唱时需要投入的情感进行有效的训练。南宋词曲《鬲溪梅令》同样表达了对爱人的相思之情,其采用的是清乐商的调式,风格纤柔绮丽,具有一定的戏剧张力,需要演唱者对演唱音量 and 整体风格进行有效的把控,对歌曲的结构进行适当的调整创新,增添作品的灵性。训练学生在演唱过程中保证气息的连贯匀速,适当加入与歌曲沉静淡然的风格相适应的演唱情感,对歌曲进行充分且恰当的演绎,表达歌曲创作者对爱人的相思之情。教师通过将此类古诗词歌曲融入到教学课堂中,激发学生对我国古典文化的学习研究兴趣,调动学生学习中国古典文化的主动性,丰富课堂教学内容,避免学生产生消极情绪,为学生创造良好的声乐学习条件。

2.做好古诗词歌曲的教学研究

高校声乐教师需要对我国优秀的传统音乐进行深入的研究,优化高校的声乐教育资源,充分利用古诗词歌曲的韵律、文化内涵等方面的特征展开声乐教学活动,对学生的声乐演唱技巧进行训练,完成高校声乐专业的教育教学工作。高校声乐教师在进行教学工作时,需要深入贯彻学校的办学理念和办学特色,有针对性地选择古诗词歌曲,对此展开教育教学应用研究。在进行教学方案编制工作时,可以选取多种风格形式的古诗词歌曲,丰富教育教学的内容和形式,结合高校声乐专业教育教学工作的教学目的和发展需求,建立健全古诗词歌曲的教学体系。整合声乐专业的教学素材,提升声乐教育研究工作效率,促进我国传统文化的传承与发展。教师需要不断完善高校声乐教学的教材体系,选择合适的中国古典诗词歌赋作为课堂教学材料,帮助学生从多个维度理解古诗词歌曲的文化魅力,帮助提升学生的声乐演唱技巧。高校教师还应该积极组织并参与中国古诗词歌曲的研究工作,不断提升自己在音乐学、文学、史学等学科方面的专业知识,丰富自己的知识体系。对声乐课堂教材进行更加权威化系统化的改革与升级,将中国古诗词歌曲充分融入到声乐教学工作中,编写符合现代声乐表演现实需求,充分体现中国古典文化的美学价值,培养学生的艺术史观,从而实现中国古典文化的发扬与传承。

3.培养学生学习的主动性

新时代的教育改革工作要求高校教师充分关注学生的学习情况,激发学生对专业学科的兴趣,引导学生进行自主学习。教师在进行声乐专业的教育教学工作时,可以通过多种创新的教学方式,引导学生体会和把握古诗词歌曲的韵味,利用古诗词歌曲对学生的声乐基础、文化内涵等进行教育和培养。教师可以让学生通过分组讨论的形式进行学习,鼓励并引导学生对古诗词创作背景、政治思想、情感体验等内容进行深入的研究和解读。最终在课堂上通过小组 PPT 演示的方式,展示小组的学习成果,锻炼学生对于歌曲的感悟能力。从而引导学生将个人的感悟带入到声乐演唱之中,提升学生声乐演唱的技巧性和艺术性。通过这种创新的自主学习方式,提升学生的自主学习能力,激发学生对于声乐专业的学习热情,帮助学生掌握并巩固声乐演唱技巧及专业基础知识,提升高校声乐教学质量。

4.创新声乐演唱的表现形式

高校教师应对学生展开戏曲唱腔的教学工作,帮助学生感受并掌握中国古典音乐中的装饰音,锻炼并提升学生的声乐演唱技巧,拓宽声乐演唱的表现形式,激发学生的学习探索兴趣。为古诗词歌曲在声乐训练中的有效应用提供基本的教学基础,帮助古诗词歌曲更好地融入到声乐教学工作中。在高校的声乐教学课堂上,教师也可以鼓励和引导学生对古诗词歌曲进行改编和创新,将 R&B、嘻哈、爵士等现代流行的音乐元素融入到古诗词歌曲之中,为古诗词歌曲赋予亲切感,充分拉近学生与古诗词歌曲的距离。将经典的传统文化与新兴的流行文化进行有效的结合,刷新学生对于古诗词歌曲的认知,为声乐教学课堂增添新的活力。例如在进行《阳春》《渔歌》等古诗词歌曲的课堂教学过程中,教师可以利用多媒体教学设备播放该曲目,引导学生对歌曲进行欣赏和品鉴,组织学生在课堂上进行分组讨论,分享自己对于歌曲的理解和感受。鼓励学生针对课堂教学内容提出各类问题,教师可以有选择性地对学生提出的问题进行耐心的解答,为学生讲解古诗词歌曲的创作背景及其蕴含的文化与情感,向学生传授演绎该歌曲时应用的声乐演唱技巧。教师通过多元化的教学形式,拓宽声乐教学的教学思路,帮助提升学生的综合素质,充分落实现代化素质教育。

结束语:古诗词歌曲在高校声乐教学课堂中具有非常重要的作用,高校教师和声乐艺术从业人员应该充分认识到中国古诗词歌曲的艺术魅力与教育价值,将其充分融入到声乐演唱和高校声乐教学工作中来,不断丰富声乐教学内容,创新声乐教学方式,进行教学实践活动,帮助高校声乐教师提升教学工作质量。古诗词歌曲在高校声乐课堂上的教学实践能够在对中国传统文化进行传承和发扬的同时,有效提升学生声乐方面的专业素质,激发学生学习的主动性和积极性,落实高校声乐教育教学目标,实现高校教育的科学发展与改革。

参考文献:

- [1]钱泽川.中国古典诗词歌曲在地方高校声乐课堂中的传承研究[J].艺术评鉴,2022,(18):117-120.
- [2]魏琳.古诗词歌曲教学在高师声乐课中的应用价值[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2020,(02):91-95.
- [3]刘媛媛.我国古诗词歌曲在高校声乐教学中的应用研究[J].黄河之声,2020,(11):112-113.
- [4]周颖.高职声乐课堂古诗词歌曲教学的实践及完善[J].鸭绿江(下半月版),2014,(01):86.