

高校声乐教学中如何融入传统音乐文化策略分析

林凯

(海南省海口市琼台师范学院 海南 海口 571100)

摘要:在中国传统声乐表演发展中需要更加注重情感表现,需要演奏人员在民族民间歌曲表演活动中能运用自己的情感,如此可以促使更多的听众形成情感共识,进而突出表现社会感染力。把传统声乐和大学音乐课程加以结合,不但能够提升他们的声乐能力,同时能够传承声乐的文化传统,陶冶每一个学生,进而提升他们的自信和他们对中国民族文化的归属感。但是中国传统音乐文化和大学声乐课程的结合并非一蹴而就的,必须在长期的发展中持续探讨与深入。

关键词:声乐教学;传统音乐;文化;融合

在国内音乐教学改革建设中,传承中国声乐和音乐教学文化具有很大的现实意义。能使中华民族文明有效继承,促进中国传统声乐文化有效弘扬,提升中国音乐教育成效,为经济与社会建设输送更多的人才。但目前,高等院校的音乐课程中,学生偏爱西洋歌曲,而轻视中国传统声乐文化,已形成社会普遍性的现状。伴随教育变革的进一步深化,中国传统声乐的重要意义越来越受关注,因此将中国传统声乐文化和高等院校音乐课程结合也就自然地成为一种趋势。这不但有助于提高学生的声乐意识与音乐素质,推动学生的全面发展,也有助于推动中国传统文化继承和发扬^[1]。

1 传统音乐文化的主要特点

1.1 字正腔圆的审美观

由于中国传统音乐文化重视字正腔圆的审美观,字正腔圆已经成了衡量音乐作品的重要标准。字正就是在音乐表现活动中,要对表现的东西进行认识,并通过声乐理论知识、人生经历,体会歌曲的深厚底蕴。字正是衡量歌曲的最高尺度,同样也是最低标准,因为演员们只有在表演活动中达到这种要求,方可获得听众喝彩。音乐表现的艺术性则重点表现在腔圆上,在保证情感清晰表达的基础上增加了节目的流畅性与观赏性,整个歌曲的情感表达也更圆润与透彻。而只有同时符合这两个标准,音乐作品中的人物形象才能够动人,音乐表现也才具有艺术魅力,能够引发观众的兴趣。

1.2 关注音色的发展

中国传统文化的一个重要特征就是声乐,在中国音乐发展历史中,声乐的发展已经引起了更多关注的眼光,所以音乐表演者们也特别注重声乐质量。中国的传统声乐文化还重视情感表现,歌手若在演唱过程中倾注感情,留意音乐细节,就可以获得成功。

1.3 润腔要有创新性

在音乐演绎过程中润腔也是重要元素,也是音乐演绎过程中达到心灵满足感与高度认同感的关键。同时,润腔对音乐表演中的细部刻画也有很大的影响,许多音乐艺术作品之所以受到广泛好评,细部刻画就是重要因素之一^[2]。由于中国传统音乐文化需要在润腔使用过程中发挥主观能动性,并力求革新,以此充实音乐创作的内核价值,使音乐艺术作品获得广大听众的青睐。

2 传统音乐文化融入高校声乐教学的重要意义及必要性分析

2.1 赋予传统文化新的涵义

传统音乐是中华民族的一项古老艺术,有着非常悠久的历史,发展到现在依然有强劲的活力,得益于其自身具备的特殊内容和价值。在历史长河中,传统音乐不断成长、不断丰富,而现在,传统音乐已具有极其丰富的时代性特征。把传统音乐和现代大学的音乐课程相互结合,这种传统文化和现代艺术之间的共同碰撞,不但能够激发传统音乐的新价值,还能够赋予传统音乐新时代的内涵。

2.2 弘扬中华传统文化

在这漫长的历史发展当中,许多优美的中国传统歌曲和乐曲成分开始慢慢消失。中国人关于中国传统声乐的最初记录是在周代,距今已有几千年的历史。中国传统声乐在这几千年的发展史中,凝聚着许多优秀人才的审美精神与才智,是中华民族音乐思想的重要结

晶。在高校把中国传统声乐融入到高校音乐教育课程之中,除对学校教学有很重要的帮助外,对传承传统音乐教育本身也有很大的积极意义。声乐在中华民族的历史文化中拥有很大的地位,它与我国民族文化、历史、地理等因素一样,都是中华民族传统文化的重要组成部分。人们想了解一个民族、认识一种民族文化,就应该认识它的歌曲。中国传统音乐文化是非物质文化遗产的重要组成部分,蕴含着中国民族文化的主要特点和内容^[3]。通过了解中国音乐发展史,许多遗留已久的文化问题也许就会迎刃而解。

2.3 有利于声乐教学的多样化发展

关于传统声乐的课程,不能采用西方乐曲的介绍方式,原因是单一的知识介绍无法把传统声乐的真谛解读开来,教师在介绍我国传统声乐的时候,必须注重把乐曲的历史背景、作品所处的环境与乐曲紧密结合起来。中国传统音乐虽讲究意象之美,但是,唯有深入传统音乐创作的精神大境,方可真正理解中国传统音乐。虽然中国的声乐教育呈现欣欣向荣的发展势头,但总体水准还不全面,这在低年级教材上表现的十分突出。在初中音乐课堂上,音乐只是一味的服从教学计划,学生和教师都未意识到音乐对孩子长期发育的意义,这样的教育思想使得中小学生学习音乐素养普遍不高。只有在高校求学阶段,声乐的一些基本理论知识与技巧才有所提高。不过,在当前高等院校教育中,音乐课堂教学也存在着很多问题,音乐课堂教学过程照搬西洋模式,教学内容也多以西洋古典音乐为主,教学方法简单、呆板,音乐教学上教师往往把重心放到了声调、音高和发声方法上,这样的音乐课堂教学过程往往是机械的、缺乏新意的,音乐教学过程强调技巧的提高,而不注重音乐内涵认知,学生对音乐理论知识的了解只停留在最基本层次。鉴于此,将中华民族的传统教育引进音乐课堂是十分必要的,这样音乐课堂也会有一个崭新的平台。音乐教师们在授课过程中积极运用各种教学方法,把中国传统音乐教育与现代声乐教育有机融合,在弘扬中国传统声乐文化的基础上,进一步增强音乐教学实效性,有助于学生进一步增强声乐鉴赏能力,提高音乐综合素质。

2.4 提升高校人才的综合素质

随着经济的发展,社会对人才素质的要求也在不断提高,特别是综合音乐素养人才的需求,这也给高等学校教师培养提供了方向。中华民族优秀声乐传统民族文化通过长期的历史积累与沉淀,蕴藏了丰富的中国传统声乐文化精髓,因此学生在学习中华民族传统音乐文化的过程中,就能够感知到中华民族传统音乐文化的精神内涵,能够提高学生的中华民族传统文化归属感和中华民族传统文化荣誉感,还能提高他们的声音辨别能力和鉴赏能力,进一步培养他们的音乐审美创造力,在日积月累中进一步提升他们的音乐综合素质,符合社会对音乐教育优秀人才培养的需求。单就专业而言,学好传统乐器能够提高学生的音乐能力,还能促进学生对中国传统文化发展的理解。不过,把传统音乐作为一种艺术形式,通过学习我国优良传统声乐还能影响学生的思想,使他们在学习的过程中感受优良传统声乐中所流露出的思想感情,进而提高自身的感性认识。学生的思想受到影响,思维能力再运用于学校日常生活中的各个领域,这样,对于学校内其他专业的教学也是大有帮助的。而且,学好我国优良传统声乐,

还能促进学生的全面发展。

三传统声乐艺术渗透到大学音乐教学的具体途径

3.1 重视并丰富学生的情感体验

老师在传统民族音乐讲授环节中要结合曲目涉及的基本条件、产生历史背景、表演特色、艺术要点等进行集中总结研究,调动学生的积极性,并带动他们充分投入到曲目教学和演唱中。在传统声乐教学中,要注重情感表现,需要演奏者在民族民间歌曲表演过程中运用自身情感,促进更多观众的情感共鸣,突出节目感染力。中国是一个多民族国家,中国各个民族传统声乐文化的形成与产生过程中深受少数民族风俗习惯、社会环境要素、地方风俗习惯影响,促使中国各类传统民族音乐的文化情感更加浓厚,但各个民族文化特点和情感组成存在着一些差异^[4]。

不管古代、现代,乃至将来,声乐教学始终是学生一个最主要的情感方式,教师必须要把握好这一点,在声乐课堂教学中,必须重视学生的情感体会。在高校音乐教学时,要想融入中国传统的音乐文化,教师必须重视学生的情感体会。在具体的课堂教学环节中,高校教师怎样加深学生的真实情感体会呢?最重要的是,在高校教师开始介绍自己的作品时,对作品的创作时间和写作背景进行详尽介绍,从而帮助学生了解作品的创作内容。他们知道了作者的创作背景、写作意图,就能够和作品产生真实情感的共振,就能够在课堂教学时变得更加积极主动,在提升教师学习效果的基础上,进一步增强了学生的真实情感体会。

3.2 运用学生的感知能力

在声乐领域永远没有对错之分,也不能用条条框框限制思想与逻辑,因为声乐是一种自由开放的学科艺术教育形式,它来自于人们的情感感受,对不同的人心境也会有不同的认识感悟。声乐理论可以全面表达人体情感,传达个人情感。通过掌握音乐理论知识,重新分析音乐,可以使学生的情感感受能力与理解水平有很大提高。而学生在中国传统文化教育的熏陶下,认知能力也会逐渐增强。所以,在具体的音乐课程中,老师一定要帮助学生运用认知能力,借助自己的认识掌握歌曲的主体内涵,体会歌曲魅力。同时老师在授课前一定要先深入研究音乐,然后全面发掘其内在意义,在最基本的认知基础上深入反思与总结。在认识基础上进行思考总结。在具体授课中,教师要引导学生发挥其主观能动性,分析艺术作品的色彩、调子和旋律,并体会各种作品的艺术感染力,以此提高学生的艺术表现力和艺术修养。

3.3 创新多样化声乐教学方法

把各种先进教学方法整合到声乐课堂教学过程中,充分调动学生的音乐知识与主体能力,培养他们的全系统声乐文化素质。在目前高校声乐教学活动开展中需要充分发挥各种先进声乐教学设备的使用功能,利用各种先进声乐教学设备的辅助能促进声乐教学工作平稳开展。当前高校的教学管理部门要进一步提高音乐教育注重程度,提供足够的教学支持经费,引进二胡、批把、笛、笙、绿绮等中国传统民族乐器,以推动后续的声乐教学活动工作平稳开展,对传统中国民族声乐教育文化加以继承和发扬。在当前高校的声乐教学活动开展中需要更加注重融合更多音乐教育内容,并根据不同阶段教学特点和学生的实际需要,对传统音乐教学模式加以变革发展,提高音乐教育实效。比如,教师应根据传统中国声乐的教学内容补充演奏指导教学方式、情景教学法、项目教学法、现场示范法、多媒体法等,以增强声乐课堂的话题多样化、课堂教学兴趣,形成良好的声乐课堂教学气氛,并调动学生的主动性。

要想达到中国传统声乐教育与音乐教育的全面融合,培养学生的认知能力,注重情感实践是重要环节。另外还要丰富声乐教学方法,增加声乐课程的多样性,通过革新声乐教学方法,可以给学生创造更多的知识途径,也有助于他们提升学习效果。现如今,计算机技术也逐渐被引入大学课堂中,在音乐课堂上教师要灵活运用多媒体,发挥多媒体教学效果,建设信息化的声乐教育班级,把学生的目光引导在

声乐教学上,多媒体教学的声音效果也有助于满足学生的求知愿望,从而培养他们的学习效果。老师可为学生播放相应的音乐录像,适应学生视觉需要,从多种音乐对照练习中,提高原作品的认知感悟。此外,微课、慕课、翻转等课堂教学方式也可运用于声乐教学。比如,在翻转教学中,老师可充分调动每个学生的主体性,把学生分成学习小组,同学互相之间以小组方式开展交流活动,最后,由老师补充、总结。学生利用自身的力量完成教学任务,教学效果突出。又如,慕课突破了地域局限,在同一时间不同学校里听同一位老师讲课,一起交流学习,就可以做到资源共享,从而填补了部分院校课程的不足。而尽管部分院校的教育资源相对有限,但却能够在计算机的辅助下,把优质课程、优秀教师等带入到教室,从而让学生受到各种新教育思潮的洗礼,并感受不同的艺术魅力。

3.4 提高教师综合素质

想要更好的把中国传统音乐与音乐教学融合起来,一个优秀的教师至关重要,只有在老师全面了解中国音乐历史的基础上,对他们的指导方法才能更加科学,才有能力对他们的教学进行帮助。教师的素养过硬,声乐课程的教学将越来越全面,学生整体素质的提高指日可待。因此,在声乐教学中,讲到京剧、豫剧这些中国传统剧目,教师必须在全面掌握的基础上才能合理进行课堂教学,既能够明白中国传统戏曲与现代戏剧之间的共性与差异,也能够研究中国各个时期的戏剧发展情况,从对比练习中教会他们。高校教师的基本素质主要是思想道德素质和学术素养,成为一个高校教师,首先要有优秀的职业道德,把教学育人当成毕生工作,全心全意地投身到教育事业中。在具体课堂教学中,由于学生发展环境和自身素质差异,学生的能力也是千差万别的,老师要重视每位学生,不要抛弃任何一位学生,因材施教,协助学生进行自主发展、自我提高。教师队伍的道德素质是基石,学科素养是关键,在努力提升道德品质的基础上,教师们还要采取各种方法增强自身专业能力,以培养终生教学信心,从而做到教学相长^[5]。

4 结论

理论知识与实际相结合,使抽象变为具体,培养学生音乐的兴趣,增强传统声乐的理解和体会,丰富提高音乐表现手段,提升课堂教学效果。尤其是近年来科学技术的蓬勃发展,多项科学技术对改善课堂教学方式有着重大影响。比如多媒体信息技术在音乐教学的合理运用,可整体提高课堂教学效果。多媒体的运用中,可利用展示教学录像、照片等突出音乐表演者所处的文化地理环境、传统文化习俗、风土人情等。使表演人员能够将表演手段和本土文化知识互相交融,使得学生在音乐教学中能够了解更多中国文化和民族情感。

参考文献

- [1] 郭莹. 国立音乐院-国立音专声乐教育教学研究(1927-1937) [D]. 上海音乐学院, 2022. DOI:10.27319/d.2022.000015.
 - [2] 张艳林. 李双江歌唱艺术研究 [D]. 南京艺术学院, 2021. DOI:10.27250/d.2021.000446.
 - [3], 出版物 每社一书. 郭书林 主编, 中国出版年鉴, 《中国出版年鉴》杂志社有限公司, 2021, 721-766, 年鉴. DOI:10.41001/y.2022.001058.
 - [4] 张锦花. 新时代党的治藏方略视域下西藏铸牢中华民族共同体意识研究 [D]. 西藏大学, 2021. DOI:10.27735/d.2021.000004.
 - [5] 朱晨菲. 磨的是课, 成的是人 [D]. 华东师范大学, 2021. DOI:10.27149/d.2021.000070.
- 作者简介: 姓名: 林凯, 出生年月: 1970年10月, 性别: 男, 民族: 汉
籍贯到省市: 海南临高, 职称: 讲师, 学历: 本科, 研究方向: 声乐