

将传统音乐文化融入高校声乐教学中的可行性研究

舒军

(Jeonju university 全罗北道全州市 55060; 海南师范大学 海南省海口市 571158)

摘要: 随着经济社会的发展,我国的教育制度越来越健全。目前,我国高等院校声乐教育工作中,越来越重视运用多种手段保证教学质量。把中国传统音乐文化纳入高等院校声乐教学中,既能够弘扬中华民族优良的音乐文化,充实音乐内容,也能够方便学习者建立良好的声乐素质,而这这就要求高校教师采取相应措施,着力于使传统音乐文化渗透到大学的音乐教学工作之中。为此,本文将对传统音乐文化在高等学校音乐教学中有效融入的重要主题展开剖析,从而提供促进传统音乐文化在高等学校音乐教育中融入的可行性措施。

关键词: 传统音乐; 高校; 声乐教学

引言

当今社会,已日益重视德育教学事业的整体建设。在向大学生灌输各种文化知识内容和方法的同时,必须引导他们形成正确的学习态度,建立良好的“三观”意识和道德品质。随着目前教育的背景,各大高校也纷纷加大了对学生综合素质的训练,所以声乐课程是教师们关心的重要培训内容。声乐课程不但能够训练学生的音乐才能,还能够促使学生的音乐素质得以有效培养。在我国以往的传统音乐教育中,高校普遍采用的教学体系都是运用西式音乐的传统教学模式,却缺乏了对中国传统音乐元素的实践运用。为了优化这一局面,音乐考试需要进一步改革创新自己的教学方法,在声乐教学中全面贯彻祖国传统音乐文化教育,进一步充实学生的音乐课程内涵,建立全新的音乐课程系统,建立新的课程结构,促进高校建设优质音乐课程。

随着经济社会的不断进步,行业也对人才培养提出了更多的需求。作为输送高素质人才的重要地方,高校也越来越注重高校专业的教学质量。声乐课作为高等学校音乐专业的课程之一,教师们越来越认识到了声乐教育对于促进音乐教育有着一定的正面作用。所以,通过采用更有效的教学模式,高等院校的声乐教学将贯穿中国传统音乐文化,进一步拓宽他们的音乐知识领域,同时提高他们的传统文化素质,让他们的传统音乐文化水平进一步得到了发展。在课堂教学中,教师们要能够充分调动学生的情感,给学生们提供了良好的教学环境,在教学过程中进一步陶冶学生情操,有效推动中华民族传统音乐文化的弘扬,进一步提升高校音乐教学质量。下面我们以传统音乐文化教育的重要性为中心观点,研究当前高校声乐教学中必须解决的方面,详细论述高校传统音乐贯穿中国声乐发展的教学策略。

1 传统音乐的概述

传统音乐往往能充分反映一个国家或地区人的思维习惯。这对于美学知识的产生和美学能力的开发具有十分重大的作用。在传统乐曲中,通过乐曲的各种历史背景,常常能够反映出某些不同的思想与认识。

我国的乐曲中,除去独特的戏剧艺术之外,尚有部分舞蹈和歌谣,以及部分器乐。这四部乐器共同组成了我国的乐曲。如《渔舟唱晚》、《洱春映月》等都是中国传统音乐。《二泉映月》不仅显示了独特的民俗气息,而且具有深厚的思想内涵^[1]。

2 传统音乐文化的主要特征

2.1 注重字正腔圆的审美化要求

我国的传统音乐文化中,字正腔圆是众所周知的最基本的审美标准,主要有以下两个原因,一是保证听众能清楚地听到和理解歌词的具体内容,所以传统音乐作品以“人品正确”为首要要求。只有这样,才能保证我们的传统音乐文化为大众所接受,为更多人所喜爱。二是“腔圆”。音乐作为一种艺术,不仅仅是简单的诗歌朗诵,也不局限于将歌词清晰地唱给听众听。最重要的是它具有独

特的艺术性。在歌手的表演中,只有保证音乐的流畅完整的旋律,才能将人物形象表现得淋漓尽致,才能准确表达作品的情感。长期以来,字的真性一直是人们评判传统音乐审美的标准。

2.2 主张音色特征的个性化发展

中国传统声乐与欧洲声乐最大的不同就是音色的不同。欧洲声乐讲究音乐与音色的有机结合,强调音色的完美融合,因此要求歌手的发声达到规定的共振峰。在我国,传统音乐更注重音色的个性化发展,独特的音色往往能引起歌手的注意,有助于推动音色的多元化发展。此外,中国传统音乐也更注重情感表达,希望能与听众产生强烈的情感共鸣。细腻柔情是中国传统音乐最显著的情感特征。与欧洲音乐作品直白的情感表达相比,中国传统音乐更加含蓄。

2.3 强调以情润腔的细节化创新

所谓“润腔”,主要是指以一首完整的旋律为辅的“小音符”,伴随着旋律、时间和音高。“润腔”在声乐作品中占有重要地位,具有关键影响。它可以从细微处和细微处展现音乐作品的特点,使作品深入听者的内心,在情感上引起听者的共鸣,将作品呈现给大众。

3 高校声乐教学中引入传统音乐文化的重要性

3.1 提升综合素养,培养人格魅力

中国的传统音乐是长久积淀起来的文化珍品。各个时代产生的音乐艺术作品,能够在一定程度上表现当时的社会历史背景,表现强烈的个人情感。把中国传统音乐文化渗透到声乐教学之中,有助于提高学习者对中华民族的历史和各个时代文化特征的了解,为培养他们的民族自豪感和传播中华民族文明的社会使命感提供了良好条件^[2]。而在将西洋音乐与中国传统音乐相结合的声乐教学中,他们就可以通过西洋音乐了解中国传统音乐演唱技术,并透过中国传统音乐认识各国间不同声音的情感含义。优秀的民族音乐,可以帮助学生养成审美意识和文学鉴赏能力。而科学的教育思想与先进的语言教学,则有助于学生培养综合素质,从而帮助学生全面成才。在学习过了许多先进的民族精神文化之后,学生们就可以提高精神境界,在进一步学习和发展的过程中形成了正确的思维品格,并养成更优秀的个人魅力。

3.2 弘扬传统文化,传播优秀思想

在中国传统音乐文化中,蕴含着许多古代聪明才智和优良的精神品格,能够引领人们更深入地了解中华民族的文化发展历史、文艺发展的历史,以及人类先进思想道德的产生过程。在历史上,传统音乐除了带来艺术美感之外,还对应着相应活动的内容和精神主题。

传统乐曲除了给人传递某种艺术审美以外,还能够成为某种特定的载体来传达思想情感和传达讯息,使听者迅速理解不同的传统文化内容。比如民俗歌曲能够使人们体会到纯朴的民族色彩;文人音乐,能够感受到人们干净良好的生活态度;古代的宫廷声音能够使我们知道当时的庄严景象。由传统声音构成的文化背景,能够引发

更多的人去探寻它的奥妙,能够扩大文化知识的流传。

3.3 提升教学质量,丰富文化内涵

将传统音乐文化融入到高校声乐教学中,能够从文化的高度对中华民族的成长过程以及中华民族精神的传统形成全新的理解,从学科的视角对各种因素作出细致的研究与探讨。在课堂教学中,能够带动学生的深入分析,推动学生在文化方面的进一步发展,有助于他们在心中形成与历史发展紧密联系的认识框架,有利于提升素质^[3]。

在课堂上,西洋歌曲能够引导学员掌握正确的歌唱技术和发音方法,而中国歌曲能够引导他们感受艺术中的世界,在歌曲中发现历史人物、时代历史、种族文化以及个性情感。有助于丰富教学内容,有助于学习者掌握不同的演唱风格、表演方法以及特点。与传统的企业文化的整合,也能够引领学生以另一种新颖的视角去领悟传统歌曲的艺术内涵,从而促进教育教学资源的多样化,并不断完善教材结构。

4 高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略

4.1 加强对传统文化的认识,提高声乐教学的质量

中国高等学校教师们必须适时采取相应对策,并加以解决。同时,为了达到更理想的教学工作效果,也必须对传统音乐相关文化有充分的认识与掌握。只有牢牢掌握传统音乐及相关文化特点等,可以更好地开展教学工作。

另一方面,教师应提高传统文化素质。通过阅读和了解传统音乐文化,培养自身的艺术文化素质等。因此,必须对各少数民族的行为习惯、各少数民族的文化特点等有较全面的认识与把握。而各个地方的思维方式,还有各个地方的传统价值观与思想等,也可能存在着某些微小的差异。唯有提高对这些领域的理解,方可有效的掌握中国传统音乐的文化背景,从而有效提升自己的素质。

比如,《彝族之舞》采用了粗犷有力的歌曲旋律和抒情的舞蹈旋律,展示了彝族农舍内绚丽的夜景和彝族人民欢乐跳舞的场面。透过对歌曲的了解,听众们能够体会到彝族文化鲜明的特色。因此教师们唯有牢牢把握这种地域特色,才能更有效的在声乐教学中,给学生们加以指导与讲解。

最后,学生通常可以利用说话的技能与方式,充分表达出古代诗歌“岁月已逝”的感慨。在此基础上,学生们通过运用音乐形式来表现我国传统文化教育中的重要内容,不但能够推动传统音乐文化教育更好的传递,而且还能够提高学生的声乐水准与技能。这对于教师们促进传统音乐文化在现代音乐教育中的融入,有着十分关键的影响^[4]。

4.2 完善声乐教学的模式,优化声乐教学的效果

在学校教育工作中,一味的“填鸭式”教学方法并没有很好的调动学生的学习兴趣。同时,学生“被动倾听、接受”的教学方法也十分不利他们综合技能的开发。面对这一问题,音乐教师在把传统音乐文化纳入教育中后,必须注意方法的不断丰富与创新,以便有效的调动学生的学习积极性,培养学生的音乐学习效果。

比如,教师在讲解《在那遥远的地方》的有关知识点时,应该运用翻转教学方法来帮助教学操作。首先,老师应该给学生制定一个相应的教学计划,使他们在课前进行全面的准备与了解。包括作品《在那遥远的地方》的结构、背景、曲目简介等。另外,学习者也必须提高对维吾尔民歌特征的认识,了解维吾尔民歌,哈萨克民歌,以及藏族民歌的特点。

其次,在开课初期,教师还可以提供学生几个音乐相关的小问题,以了解学员对《在那遥远的地方》等作品的总体认识。小问题完成后,教师还可以让学生分组练习,交流并探讨与音乐的有关知识点和对音乐上的困惑。在彼此沟通与探讨的过程中,学生不但能够良好地发散思路,还能够互相学习,取长补短,以便更进一步地

提升对曲目的熟悉程度。同时,在互动与探究的过程中,学习者不但能够显著增强沟通协作能力,还可以巩固和加强自己的音乐知识。

最后,在他们的学习课程进行时,教师应该做出适当的归纳和说明。对他们在教学过程中出现的问题和障碍进行有效的解决和引导。另外,通过对歌曲《在那遥远的地方》的分析与评论,有助于学生形成系统的认识体系。这不但有助于增加学生对我国民族的认识,而且有助于增加学生对传统音乐文化的认识。这样,教师不但能够有效提升课堂的效果和教学质量,而且能够培养他们的综合素养。必须注意的是,教师在使用“翻转课堂”、“合作学习”等的教学模式时,也必须重视问题分组的科学性与合理性。分组时,一般可分为四-六人小组,每组都必须配备一个声乐功底坚实,学习意识强与社会实践能力较好的学生。如此,才能够更高效地调动整个队伍的练习积极性,以确保最终的演出教学效果。

4.3 利用教室的多媒体设备,营造声乐教学的氛围

随着计算机技术的蓬勃发展,教师们声乐教学工作中也必须积极运用计算机技术和多媒体教学设备,以便于更好地优化课堂教学。

比如,当讲授“十送红军”有关的音乐教学内容时,教师应当借助课堂教学中的多媒体教学设施,给孩子创设良好的课堂气氛。利用一些对应的视频片断内容,反映出当时的动人场面。如此,不但能够培养学生掌握歌曲内容的理解能力,而且能够调动学生的学习兴趣。

4.4 加强声乐相关的培训,提升教师的专业教学能力

作为课堂教学的主导,教师往往对实际课堂教学产生重要影响。所以,很有必要提高教师的专业培训,以增强教师的专业教育实力和综合教学质量。而如此一来,就能够在较大程度上增强与传统音乐文化的融合效应。

因此,通过举办培训班或交流会,以及参与座谈和讨论会,我们不断丰富自身的教育经历,提高自身的教育理念。通过一些国际交流与教学交流活动,增强自身的教育技术与教学实力。这样不但能够极大地提高声乐教学的有效性,而且能够有效的推动我国古老中华文化的传承。另外,参加或就读一些先进的院校,以及一些学科的研修项目,还能够各个方面训练和增强教师的“实践能力”^[5]。

5 结论

总之,在教学实践工作中,教师们必须根据大学生的心理发展特征以及声乐课程的相关特性,进行相应的课程整合工作。唯有如此,方可在确保质量的情况下,推动课堂质量的提升,进而构建有效的音乐课堂教学。同时,通过科学的方法推动中国传统音乐文化的教育,还能够提高整体素养,推动中华文化更好的传承与发扬。

参考文献:

- [1]李玲.浅析高校声乐课堂中传统音乐文化的融入策略[J].艺术评鉴,2022(04):118-120.
- [2]袁舒涵.新时期关于高校声乐教学中传统音乐文化的融入路径探讨[J].江西电力职业技术学院学报,2022,35(02):139-141+144.
- [3]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.
- [4]高超.传统音乐文化融入高校声乐教学的策略探讨[J].知识库,2022(02):91-93.
- [5]苏祥玲.将传统音乐文化融入高校声乐教学的相关思考[J].中国文艺家,2022(01):142-144.

作者简介:姓名:舒军,出生年月:1984年3月26日,性别:男,民族:汉,籍贯到省市:湖南省怀化市,职称:助教,学历:博士结业,研究方向:声乐方向、音乐心理治疗方向