

高校声乐融入传统音乐文化传承的路径

李怡洁

(郑州工业应用技术学院 河南郑州 451100)

【摘要】在高校音乐教学中融合中国传统声乐文化,将有助于提高大学生的审美能力,推动学生智力发展,使学生在音乐学习中得到艺术滋养,从而推动学生综合素质的提高。受到外来文化的影响,在高等院校音乐的课程中也普遍使用了西洋音乐教学,并影响着中国传统音乐在音乐教育事业中的发挥。本文将对中国传统音乐融入高等院校声乐教学中的意义展开深入研究,剖析将高等院校音乐融入传统声乐文化传播中的价值,并对怎样在高等院校音乐中融合传统声乐文化展开了探讨。

【关键词】高校声乐;传统音乐;文化传承

DOI: 10.12361/2705-0416-04-03-76931

传统中国音乐艺术是中华民族传统文化的杰出代表,包含着古代中国人民的勤劳智慧与思想。随着时代快速发展以及世界各地之间积极互动,我国传统声乐艺术正逐渐消失,有很多歌曲都没有人能够继承,传统歌曲也在逐渐被现代化所代替。针对此在高等院校音乐中加入传统歌曲的教学极其重要,可以传承中国传统声乐文化,并且对培养学生的文化素养有着重要意义。

1 传统音乐融入高校声乐教育的意义

1.1 有助于维护我国传统音乐的独特性

传统音乐植根于中国传统民俗文化,是中国民俗的重要组成部分,是中国不同族群的音乐文化交流和传承的重要纽带。中国有着众多少数民族,但各个民族都有属于本族的传统音乐,音乐风格与特点也不尽相同,从而导致了中国的传统音乐民族多样性特点更加突出。而当前全球经济国际化的发展趋势也越来越突出,音乐人文活动也越来越频繁,给中国传统音乐提出了很多挑战的同时,也带来了更多的发展路径,所以要比较全面地认识中国传统音乐,并区分了解中国各民族传统乐器的本质差异及其价值冲突,能更有效保持中国传统音乐的民族特色,从而推动中国传统音乐文化在全球范围内的交流和发扬。

1.2 有助于丰富当代音乐创作和发展

传统歌曲是人类聪明才智的结晶,在中国音乐历程上占有着主要的地位,同时又能够体现出当时民族的文化繁荣特点。但现在现代化社会中,对传统歌曲的学习者已经很少,人们对其含义的了解也并不全面。在我国发展的某一阶段,部分传统歌曲则代表着新时代的民族声音,深受人民群众的喜爱并在民间流传,体现出中国各个历史阶段人民的文化思想。传统歌曲并不像流行歌曲易于为人民所接受,而利用少数民族特点创造出的流行歌曲就有着特殊的文化含义。传统歌曲也有着积极的文化含义,表达了民族热情好客以及特殊的风俗习惯。各个少数民族都有自己的传统歌曲,这样的区别给歌曲制作人带来的帮助,在一定程度上将传统歌曲与流行音乐融合也有助于对其特点进行继承发展,更有利于丰富中国当代音乐创作和发展。

1.3 有助于促进青少年德育发展

对于高等院校音乐教学来说,传承音乐企业文化底蕴很重要,优美的音乐大都带有某种特殊的情感,可以熏陶学习者的情操。中国的传统声乐对文化教育中所反映价值观念也非常积极,因此高校通过多进行传统声乐课程、多组织音乐欣赏活动帮助学生提高音乐素质。通过学习中国传统声乐,不但可以使学生更加认识中华民族优良的传统文化,还可以帮助学生培养民族责任感和自尊心,并学会奋发向上,通过自身的奋斗去捍卫本民族的传统文化,从而建立优秀的民族品德。

1.4 有助于传统文化的有效传承。

中国传统音乐也是传统文化的主要表现。中国古代对音乐的想

象与要求已经大量体现在中国音乐上。教师在实践教学过程中需要将传统音乐文化与历史人文内容加以全面的融合介绍,从而使得学生的历史人文素质得以有效发挥,从而达到学生对中国传统优秀文化的有效继承。认真学习中国传统音乐文化,对传统音乐内容加以理解,不但能够推动中国传统音乐的发展进步,而且还有助于中国传统文化的合理弘扬。

1.5 有助于实施非遗保护

加强少数民族对优良传统民族文化歌曲艺术的继承可以推动我国少数民族文艺的振兴发展,对人类非物质文化遗产的保存也有着一定的重要性。我国民族文化歌曲艺术来源于我国少数民族优良传统艺术文化发展中,是我国民俗文化的组成部分,更是推动中华民族优良传统艺术以及民族文化振兴发展的主要内容。我国少数民族对歌曲艺术进行的继承,就是为了延续此少数民族文艺繁荣发展。一代又一代人在对中华民族历史文明加以认识的同时将其发扬光大,鼓励人民对于非物质文化遗产进行维护,唯有对中华民族历史文明加以维护与发扬,方可促进中华民族伟大复兴。

2 在大学声乐课程中融入中国传统声乐文化的方法意义

2.1 提高高校声乐教学的质量

目前,在国内部分院校的国际音乐课程中,教师们较多传播西洋的音乐理论知识,并讲解西洋音乐的发展历程,在学生对歌曲加以欣赏时也较多选择了外国的经典歌曲选段。虽然这样的课程与模式有助于学生掌握外国先进音乐文化,但不利于中国传统音乐文化教育的发扬,同时教师们上课模式的单一化也使课堂教学更加沉闷、单调。传统声乐文化的导入则可以充实课程,可以减少声乐流派课程的片面性。传统声乐和其他音乐的融入课程,使得课堂呈现的教学内容具有多元化,可以提升学校音乐课程的品质,逐渐构建起独立、完备的中国音乐教育系统。

2.2 促进中华民族传统文化的传播

歌曲是一种民俗歌曲艺术形式,它更是宣传中华民族文化的主要表达载体,歌曲的内容、唱腔、色彩都可以从一定程度上体现出某个地区的历史经历、民族精神、民族风情。例如,四川的民歌、云南的民族山歌等都是对中国本土民俗文化的直接表达,具有相当的地方性,也对自己的地域、饮食、人民性格等诸多特征有所体现。此外,还有许多传统歌曲是对中国传统诗歌、词、歌的改编,也有许多诗歌中曾提到了一些中国传统音乐,而乐器文化又是整个中国传统音乐文化的重要构成要件。由此可见,中国传统音乐文化是传承中华文化的重要部分,而在大学课程中进行关于中国传统歌曲的音乐教学,就是一个对中国传统文化加以弘扬的主要方式。

2.3 有利于大学生的全面发展

在民族文化情感方面,在大学的音乐课程中加入中国传统音乐艺术文化,有助于提升青年大学生对中国传统艺术文化的中华民族文化认同感,从而强化学习者的中华民族荣誉感。中国传统歌曲内

容丰富、多样化,往往具有不同的创作背景,通过对其进行广泛认识,学习者可以接触到先前缺乏接触的优秀歌曲资料,潜移默化地使学习者在思想意识方面进一步提高。在学科素质方面,高校音乐课程中融合传统声乐文化有助于提高学习者的总体声乐素质和审美趣味。这样的活动能够甄选出真正有利于教育、具有教学意义的传统歌曲,也可以让大学生在学习歌曲的同时学习辩证地对待问题。

3 高校声乐融入传统音乐文化传承的路径

3.1 激发学生的学习传统音乐的兴趣

当前学生虽能利用网络接触大量的教学资料,但在音乐教学中却不乐意掌握中国传统的古典乐曲,从而失去了学习动力。因此,在学校对音乐教师进行综合教学时,教师必须对学生爱好追求特色以及个人的音乐特色进行认识,并科学策划课堂内容,合理整合中国传统乐曲的教育元素,例如,融入《二泉映月》等以中国传统乐曲为主的教学曲目,以充分调动学生的兴趣,正确引导学生的价值取向,以取得理想的音乐教学。当然教师在实践教学环节中也可选用合唱曲目,让学生在课前或课后开展音乐合奏,以提高学生的参与度和团体意识,从而调动学生对音乐理论知识的学习浓厚兴趣。在演奏流行音乐时加入民族乐器的演奏,让学生了解到民族乐器与西方的器乐一样可以演奏出震撼的音乐。

3.2 坚持传统音乐特色

在高等院校音乐的基础教育中,可以通过对传统音乐教学体系的加以建立和完善,从而改变学科观念,既可以推动中国传统声乐的发扬,同时也可以培养出数量庞大的后备声乐人才,并继承和发扬中国传统声乐。在对中国传统音乐进行教育研究时,教师必须坚持传承传统音乐特点,寻找自身规律,并利用科学方法研究中国传统乐器,让人们在传统音乐有一个全新的认识。要想促进传统音乐发扬,必须克服传统音乐与其他乐器间的冲突,保持中华民族文化自己的独特性。推广中国多元音乐文化,以防止我国的本民族文化被世界其他形式的文明所同化。

3.3 充分发挥学校教育的社会功能

高校音乐教学中加入传统音乐不但可以弘扬中华文化,同时也可以促进主流文明的传递,具有巨大的社会教育功能。全球各个民族在不同文化间开始相互渗透,在这样的大环境中,中国如果不重视对传统乐器的教育,很有可能使得中国传统音乐被更加多元化的现代器乐文化所淹没,从而导致中国的传统民族文化无法得到传承。所以,应该从中国民族文学的视角去思考,指导学生努力地学习传统音乐,并宣传中国的民族文学,让中华民族文明能够与时俱进。学校音乐的教学直接影响到了学生的审美观以及价值观念。要改变中国传统音乐的教学状况,学校就必须从加强对传统声乐的教学。通过学校开展音乐教学,能够改变社会主流,促进民歌的发展,同时培养学员的自身素质,提高民族凝聚力。校园音乐教育不但可以使我国人民变得更为富裕,同时还可以弘扬世界先进文明。但由于中国区域辽阔、少数民族很多,而每一民族所具有的音乐文化底

蕴又具有不同,因此校园音乐教育就需要对中国传统音乐教育的历史内容加以更广泛地发掘,才能使音乐教育的历史内涵更为多姿多彩。

3.4 全面结合教学的需求使用现代化技术

如果要提升大学传统音乐课堂的质量,而最有效的办法便是调动他们对乐器教学的兴趣,想要调动学生对乐器教学的热情就必须结合他们年龄阶段的特征开展线上课堂教学。以往传统的教学模式对学生们进行灌输式的音乐教学那么显然是不够的,因为在这个年龄段正处于好奇心较强烈的年纪,想要让他们在线上课堂之中聚精会神地听教师讲课显然是不现实的,所以,教师在线上课堂教学开展的过程中要结合他们特征的需要,有效地开展线上课堂教学,能够将教学内容变使得他们感兴趣,从而抓住他们在线上课堂上的注意力,用现代化技术教学就可以很好地实现,可用现代化技术来吸引学生们的注意力从而激发他们强烈的好奇心和无限的求知欲。在线上课堂教学中教师可以通过对现代化技术的运用,让学生们了解更多方面的音乐知识。

3.5 打造适合高校声乐教学的课堂

高校声乐教学需要让学生掌握一些音乐方面的知识,包括音乐的背景、相关的乐理知识以及唱歌的技巧等内容。因音乐教学设施有限,教师需要充分利用现有的教学设备,以新教改为指导思想,在教学过程中积极贯彻音乐教学的理念。因此,在对某一传统音乐进行欣赏前,教师先对其作品的历史背景、作者等加以说明,从而让学习者建立对音乐的情感基础。在赏析的过程中,可分段地对其赏析,并分别欣赏其在各个部分中所表达出的音乐情感。当赏析完毕之后,学习者也会对这一乐曲中所展示的地方特点、民族风情或人文特征等都有所认识,由此更易于形成音乐情感的共鸣,从而培养对传统乐曲的浓厚兴趣。由此可见,在传统音乐课堂中培育学习者对音乐情感的感知力,是把传统音乐文化教育引进普通高等院校音乐课堂教学中的最有效渠道之一。此外,可以让教师运用二胡、唢呐等中国传统音乐进行表演,给学生一种耳目一新的感觉,调动学生对声乐教学的浓厚兴趣,充分调动学生的积极性和参与性,使学生真正享受到了音乐和成就,从而大大地提高了学生的学习效果和学业品质,从而提高了学生的声乐核心素质和声乐综合实力。

4 结语

传统音乐文化融入到高校声乐教育不但可以充实学校知识,还可以涵养学生心灵,使学生得到艺术美与自然美的陶冶,培育学生健全的性格。高校也必须加强音乐研究,充分认识声乐教育的重要性,并改变传统音乐教学观念,加强对声乐课堂教学环境的建设,以此推动音乐教育事业的更深入发展。利用积极向上的音乐来激发学生的学习兴趣,营造良好的歌唱氛围,切实的实现高校声乐课程的作用。

作者简介:李怡洁(1991.6—),女,河南漯河人,硕士,助教,研究方向:音乐表演与教学。

【参考文献】

- [1] 董艳艳.声乐教学中传统音乐文化的融入策略[J].戏剧之家, 2019(19): 167.
- [2] 王涛.高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].当代音乐, 2019(4): 46-47.