

高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略

皇甫华丽

桂林师范高等专科学校 广西 桂林 541001

【摘要】：我国拥有五千年的文化，历史长河中运用的文化都是民族的瑰宝，传统音乐源远流长，其中赋予的精神都对现代人们有重要的学习价值，将传统音乐文化融入到当前高校的声乐教学中，不仅能够促进声乐教学的全面发展，同时还能够激发学生的积极性，并且能使传统音乐得到传承，使传统文化得以弘扬和发展，所以在声乐教育过程中，老师要针对传统文化与声乐课的融合教学作出一定的调整。针对现在的声乐发展现状、未来音乐的发展趋势以及当前两种音乐模式融合教学中存在的问题，结合工作经验，并查阅了大量的文献，统计并分析了相关的数据，做了以下几点论述。

【关键词】：声乐教学；传统音乐；融入策略

Strategies for integrating traditional music culture in vocal music teaching in colleges and universities

Huali Huangfu

Guilin Normal College Guilin Guangxi 541001

Abstract: China has five thousand years of culture,the culture used in the long river of history is a national treasure,traditional music has a long history,the spirit given to it has important learning value for modern people,the traditional music culture into the current vocal teaching in colleges and universities,not only can promote the overall development of vocal music teaching,but also can stimulate the enthusiasm of students,and can make traditional music inherited,so that traditional culture can be promoted and developed,so in the process of vocal education,Teachers should make certain adjustments to the integration of traditional culture and vocal music classes.In view of the current development status of vocal music,the development trend of future music and the problems existing in the current integration teaching of the two music modes,combined with work experience,and consulted a large number of literature,statistics and analysis of relevant data,the following points were discussed.

Keywords: Vocal teaching;Traditional music;Integration strategies

引言

传统音乐是我国音乐长久的传承与发展所积累下来的瑰宝，是我国音乐发展当中不可抛弃的财富，所以在高校声乐教育当中理应融入传统音乐文化，以此来丰富现代声乐教学的内容。传统音乐承载着我国多年来的发展历程，传承着中华民族文化，包含着丰富的思想情感，所以在高校音乐教学过程中融入传统音乐教学，能够有效的提高声乐教学的教学质量，提高学生的学习兴趣，同时能使传统音乐得到更进一步的发展。本文分析了当前高校声乐教学的现状，明确了造成教学效率下降的主要问题，同时阐述将传统文化融入到声乐教学中的意义，最后探讨了传统音乐文化与高校声乐教学融合地开展策略。

1 高校声乐教学当中存在的问题

1.1 学生声乐学习的基础薄弱

我国现在虽然全面展开了素质教育，音乐教学在中小学当中也是一个必不可少的科目，而且也非常的重要，但是在中小学的发展过程中，音乐课的安排还非常的少，一周只有一两节的课程，达不到声乐教学的目的，只是起到一个启蒙作用。所以在高校声乐教学当中，大部分学生声乐学习基础薄弱，无论是声乐学习的技巧或者是其他的理论知识，都比较匮乏，所以教学起来有存在一定的难度，需要老师对基础知识进行巩固教学。包括声乐学习当中的发声技巧、发声部位、站立姿势、表演仪态以及其他相关的乐器理论知识和乐

理理论知识等等，都需要老师进行补充。但是课堂的时间是有限的，在学生基础薄弱的条件下很难完成这些教育，所以教学起来存在一定的困难，需要老师和学生共同克服。

1.2 教学中重技巧，轻理论

在教学过程中，教师通常是以声乐练习为主，对理论知识的讲解比较少，导致学生在理论知识方面比较欠缺。技巧的练习在练习到一定程度时，是需要理论知识来促进的，但就目前的教育现状来看，老师和学生都未重视理论学习，认为理论只是技巧学习的基础辅助，并不是学习的重点，片面的讲声乐学习归结为声乐技巧的学习。

1.3 学生被动学习

在教学过程当中学生比较多，老师进行一对一指导的时间有限，无法顾及到每一位学生，所以学生比较被动。老师在课堂当中进行展示，学生模仿之后如果老师无法一对一指导，学生则很难发现自己存在的问题。因此在教学当中很难达到因材施教，学生不能根据自己的嗓音特色或者是音域等方面的自身条件来对声乐学习进行一定的调整，无法发挥学生的个人特色，也无法使学生自身的优势得到最大的发挥，所以这种教学模式对于学生个人声乐学习的塑造是不利的，需要老师调整教学模式，要提高学生学习的主动性，以此来提高课堂的教学效率，在技术学习的基础之上，融合理论教育，并将学习的主体地位还给学生，使得课堂教学更加的有效。

1.4 受西方音乐冲击大

现在是一个信息化爆炸的社会,经济的全球化发展让不同国家的文化产生了更多的碰撞,传统音乐已经受到了较大的西方音乐冲击。在声乐课的学习上,也感受到明显的西方音乐冲击,尤其是现在音乐发展全球化,高校的声乐教学也对西方音乐文化的使用比较多。所以在教学过程中受到的其他因素影响过大,这对传统音乐文化的发展与传承是十分不利的,老师没有做到均衡中西方音乐文化的教学,甚至侧重点偏西方音乐,也就造成了当前传统音乐发展缓慢的局面。而且在教学过程,高校学生对我国传统音乐文化的了解太少,认同度比较低,不利于传统音乐文化的弘扬和发展。

2 高校声乐教学中传统音乐文化融入的重要意义

2.1 丰富声乐课堂教学

音乐应该是丰富多彩的,音乐的课堂教学也不应拘泥于一种模式,通过将传统音乐文化融入到声乐教学中,不仅可以提高声乐技巧的学习,同时还能让课堂教学变得更加丰富多彩,能够弘扬传统文化,同时促进学生意识形态领域的提升,能够使得声乐课堂内容更加饱满,促进学生提高自我修养。而且声乐教学当中融入传统音乐文化,能够使得传统音乐文化当中的传唱技巧,包括民谣,民族唱法,秦腔,京剧等戏剧唱法都融入到声乐教学当中来,有利于学生的全面发展,同时能够促进声乐课堂的趣味性,能够充实课堂,使得学生有学习兴趣,而且能够让声乐技巧更加丰富,让学生的学习更加全面,能够快速有效的提高课堂教学效率。

2.2 弘扬中华传统文化

传统音乐文化是我国传统文化当中的一部分,在声乐学习当中,融合传统音乐文化教学,能够提高我国传统文化的弘扬程度,能够在文化输出上为我国做出一定的贡献。而且传统音乐是中华传统文化的一个缩影,通过传统音乐文化的学习,能够了解我国的传统文化知识,同时了解一些音乐形式的产生背景以及技巧,比如京剧、花儿、秦腔、豫剧等等,研究这些唱法的发生背景,学习我国传统文化知识。而且将这些传统音乐融入到声乐教育的课堂当中来,能够使得学生更加了解我国的传统音乐文化,能够使得传统音乐文化得以弘扬和传承。很多传统音乐都在面临着消失或者是缺少传承人,所以将传统音乐搬上课堂,对于我国文化的传承和发扬是非常重要的第一步,也是必不可少的一步。老师要做好引导工作,要注重对传统音乐的教学,学生也要积极学习了解我国传统文化知识,学习我国传统音乐文化。

2.3 促进民族音乐的发展

我国的民族音乐发展前景堪忧,有很多的传统音乐方式面临着失传或者是逐渐消失,而且现在随着信息化的发展,使得现在音乐更加的前卫,受到各方面影响比较大,而且发展也更加的繁荣,但是民族音乐的发展步履维艰,尤其是戏曲类,现在人对于戏剧的喜爱程度逐渐下降,所以发展也受阻。但是将传统音乐融入到现代的声乐教学当中来,能够促进民族音乐的发展,包括一些民族唱腔,有特色的民族唱法

以及我国传统的音乐文化等等,都能够得到传承与发展,而且传统音乐文化能与声乐课堂互相促进,在声乐文化当学习当中融入传统音乐,能够促进声乐课堂的多样化,也能够促进声乐文化发展,同时能够使得传统音乐得以传承,得以弘扬,还能够在传统音乐的基础之上进行创新发展。

3 高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略

3.1 完善教学设备,提升师资水平

教学设备是声乐学习的硬件条件,所以学校要完善教学设备,包括现代化发展中的一些电子设备,也包括传统音乐文化当中所需要的乐器等等,比如很多民族传统乐器是非常有特色的,但是在声乐学习当中并没有合理使用。比如古筝、二胡、琵琶、马头琴、侗笛、冬不拉……,这些传统音乐乐器使用到现代声乐课的教学当中来,与声乐练习相融合,能够提升学生的音乐水平,能够增长学生的音乐鉴赏力,同时能够丰富课堂教学的内容,能让学生对声乐学习有更大的兴趣。而且这些传统的音乐乐器使用范围比较小,对于一些常见的比如古筝、琵琶之类的,可能在生活当中比较常见,但是对于马头琴、侗笛、冬不拉这些不常见的乐器,会使学生产生巨大的好奇心理,同时在声乐课上应用这些乐器,能够使得这些传统乐器文化得以传承,能保护中国传统音乐文化。老师是学习的引导者,所以师资水平对于声乐教学与传统文化的融入也非常重要,老师要提升对传统音乐的了解与学习,并且要有教学经验,同时还要了解现代音乐的发展趋势,能将各种因素融合起来,完善课堂教学,给学生以正确的指引。老师的教学水平关乎学生的学习水平,老师要能够在教学过程中发现问题,解决问题,引导学生发挥自己的特色,扬长避短。老师要根据每个同学不同的声音特点进行个体化的训练与安排,因材施教,使每个同学的优势都能够得到最大的发扬,与此同时,又要安排集体训练,让学生能够在个人表演以及集体表演当中都能够合理应对,促进声乐学习的全方位发展。

3.2 与“民族唱法”相结合

为了更好的弘扬传统音乐文化,同时为了丰富现代声乐教育,要将现代声乐学习与民族唱法相结合,民族唱法,包括中国传统戏曲唱法、说唱唱法,民间歌曲唱法、民族新唱法,四种唱法,尤其是中国戏曲唱法最富有特色,所以在声乐学习当中要增加戏曲唱法的训练,虽然有部分学校在声乐教学过程当中会提到戏曲唱法,但是对其了解和学习的都比较少。民族唱法也是我国传统音乐当中非常有特色的一种,比如山歌,花儿等唱法,非常的粗犷、豪迈,展现了我国人民的性格特点等。而且还有很多更加具有民族特色的唱法,比如一些少数民族的少数民族特色歌曲,或者是劳动号子等等,这些都属于我国民族传统音乐,将这些音乐传唱方式与现在声乐课相结合,两者相互融合,创新声乐的新发展。而且声乐学习与民族唱法相结合既有利于声乐课的发展也有利于学生对学习兴趣的提高。通过这些民族音乐能够弘扬中国传统音乐文化,将传统音乐文化带向世界,并且传承下去,使得传统音乐文化得以新生。

3.3 声乐教学与传统文化教学相结合

声乐教学要与传统文化教学相结合,在弘扬传统文化的同时完成声乐教学。比如现在已经有很多的歌曲将诗或者词改变成为音乐歌曲,比如《水调歌头》、《长相思》等,这种声乐学习与传统文化相结合的模式,既能够使更深入了解我国的传统文化,又能够促进学生的声乐学习。声乐是一种以艺术形式来表达情感的方式,所以将声乐学习与诗词歌赋等传统文化相结合,能够提升声乐学习当中对情感的表达。

3.4 多元化教学模式

信息化与互联网技术促进了学生的学习,当然,声乐的学习也需要融入信息化技术,两者是相互促进的,信息技术的发展,促进了声乐的国际交流,促进了声乐的多样化。在教学当中,我们也可以利用信息化加互联网技术丰富课堂教学模式,将多媒体等形式应用到课堂当中来,让声乐教学更具有立体感,能够视听结合,能够通过AI智能等等方式来提高课堂的有效性。而且随着时代的发展,有非常多的学习软件以及学习产品的开发,针对声乐学习来讲,也有一些产品非常的适合学生学习,比如老师可以将课堂内容录成网课的形式,让学生进行课后回顾,也可以通过一些软件来进行技巧训练,通过AI智能打分来判断自己的大致水平,通过数据分析自己的长处与不足,取长补短,逐步的进行训练,使得学生发展更加完善。而且多元化教育模式的展开能提高学生的学习兴趣,能提高课堂教学效率,能为课堂教学提供更多的便利。

3.5 合理应对西方音乐的冲击

经济全球化与信息时代的到来,让人们文化的看法有

了更大的变化,且随着“地球村”的建立,我国与其他国家的交往越来越密切,受到其他国家的影响也越来越大,我国的传统音乐文化受到西方音乐的冲击也比较大,尤其是现在西方音乐文化的爱好者越来越多,尤其是近年来说唱文化的疯狂发展,对我国传统音乐文化产生了很大的影响。在教学过程中,教师应重视引导学生们对传统音乐文化的重视,在侧重点上和课程比例上要合理的增加传统音乐文化的教育,让学生们能够从正确的角度看待传统音乐和西方音乐,人们常说“音乐无国界”,任何优秀的文化都应该得到传承和发扬,所以我们在接受外来文化的同时,不能忘记我们自身的文化。所以在教学过程中老师要注重传统音乐的融入,减少或者合理应对西方音乐的冲击,要在教学过程中取长补短,融合传统音乐的教学同时,学习西方音乐文化的优势,将两者有机的结合,以此来达到更高的教学效率。此外,还可以对传统音乐进行发展创新,让更多的人接受传统音乐,了解我们的文化,使我国的传统音乐文化能够在时代的发展中与时俱进,成为新时代的音乐发展方向。

4 结语

综上所述,传统音乐文化是中华民族历史先河中的瑰宝,它蕴含了我们祖先的劳动智慧,也反映了中华民族人文历史的发展,不仅是我国传统文化的精华,同时也承载着我国人民的情怀。所以在声乐教学过程当中要适当的融入传统音乐教育,要将传统音乐文化融入到现代声乐教育当中来,促进现代声乐的发展,同时也提高传统音乐文化的跨时代进步,让传统音乐文化得以传承和弘扬与时俱进。所以传统音乐文化与现代声乐教育的结合是非常有意义且非常必要的。

参考文献:

- [1] 王怡.高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略[J].青年与社会,2019:85-86.
- [2] 王坤.高校声乐教学中融入传统音乐文化的策略[J].文化产业,2020:150-152.
- [3] 陈光芬.论传统音乐文化在高校声乐教学中的融入策略[J].<北方音乐>,2018:171-171.
- [4] 张歌.简析传统音乐文化融入高校声乐教学的策略[J].戏剧之家,2020:155-155.
- [5] 聂伟娟.略谈高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].赢未来,2017:36.
- [6] 王涛.高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].当代音乐,2019:52-53.

作者简介:皇甫华丽,湖南张家界人,副教授,硕士,主要从事民族声乐与民美结合方向

基金项目:自治区教育厅2019年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目、级别:市厅级,名称:声乐艺术的社会价值与研究,编号2019KY1145