

传统音乐文化传承融入高校音乐教育模式研究

李燕

湖南工业大学 湖南株洲 412000

【摘要】 众所周知,将传统文化融入到高校音乐教学一直是各大高校、教师最为关注的话题。中国传统音乐文化是中国音乐的起源,具有很大的艺术价值及文化价值,为了保证传统音乐文化可以更好的传承,国家要求高校融入传统音乐内容进行传授。因此,本文对传统音乐文化传承融入高校音乐教育模式进行研究。希望可以提高学生对于传统音乐的兴趣,促进传统音乐的发展。

【关键词】 高校;声乐教学;融入;音乐文化

中国传统音乐文化包含传统戏曲、传统民歌、传统曲艺等多种艺术形式,对我国历史艺术文化方面的发展做出了积极贡献。随着改革开放的发展,许多国外的音乐不断涌入中国并深受广大年轻人的喜爱,造成我国传统音乐文化受到冷落。因此,需要提高国人对传统艺术的重视,将我国的传统音乐与西方音乐相融合,促进文化的发展,为我国音乐更长远的发展奠定良好基础。基于此,本文对传统音乐文化传承融入高校音乐教育模式的研究是非常具有意义的。

一、传统音乐文化的形态特征和艺术特征

1. 形态特征

传统音乐文化的形态特征主要包含三个方面。第一方面,根据相关资料记载,我国传统音乐的体系主要分为平均律、三分损益以及纯律这三大种类。由于三种律制出现的时间比较早,因此,其地位也相同,且在使用过程中进行同时运用。另一方面,中国的传统音乐中均有着独特的节拍和韵律。偏音节和正音阶组成了音乐中的音阶,节拍和节奏主要是结合非均分韵律以及均分韵律而组成的。第三方面,多种记谱法同时存在。记谱法主要是将音乐中的强音、弱音、短音、长音以符号的形式进行记录。这些记录的乐谱不仅可以将音乐的韵律进行记录,还可以让演奏者将所要演奏的音乐韵律进行准确的掌握,进而更好的将音乐中的情感进行抒发与传递。因此,在当今时代才能将各种经典音乐重现。

2. 艺术特征

首先,传统音乐文化少不了字正、腔圆两大重要声乐因素。为了让欣赏者可以将音乐中的歌词准确听清楚,使其更好的理解歌词内容所要表达的含义,让声乐表演者更容易被人们所接受。同时,只有“腔圆”才能让表演者的整个表演过程中确定曲调的完整及流畅,可以向欣赏者更好的传达曲中的意境,以此体现音乐文化的艺术性。其次,我国传统音乐更强调音色的个性化发展,因其可以使歌唱者的音色从多方面、多方向的进行发展,所以更受歌唱者的重视。不止如此,我国的传统音乐也更注重细腻温柔的情感表达,以此与欣赏者可以有情感的共鸣。最后,中国传统音乐更注重唱腔的创新。在中国传统音乐历史发展的长河中,对唱腔具有独特的润色方法,进而促进我国传统音乐独特风格以及感染力的形成。“润腔”不仅可以让学生在表演时表达出不同的细节,还可以将传统音乐的独特风格进行展现,以此与欣赏者产生情感上的共鸣。因此,高校教师在声乐教学中,应注重学生唱腔的创新与提升学生将其进行实际应用的能力,进而促进中国传统音乐文化的长远发展^[1]。

二、传统音乐文化融入高校音乐的意义

1. 有利于弘扬中国传统民族文化

音乐是民族文化中不可或缺的重要部分,通过音乐可以了解一个民族的文化、历史、语言以及宗教等文化,它不仅体现了民族文化特征也体现了民族的特征。就我国传统音乐而言,它体现了我国的民俗风情、历史文化以及地理风貌等,是我国传统文化的重要组成部分。另外,我国还存在着许多的优秀文化遗产,无论是物质文化遗产还是非物质文化遗产都代表中国民族的文化传统及特点。总而言之,要想真正意义的将中国传统民族文化传播,就必须先传承中国传统音乐。

因此,在高校音乐融合传统音乐的教学并在讲解过程中,将中国传统文化的魅力渗透给学生,不仅可以激发学生的兴趣,感受中国文化的内涵,还可以增加学生的爱国主义情怀,更利于弘扬中国传统文化^[2]。

3. 有利于各大高校的声乐教学

以西方古典音乐为中心,实行单一的音乐文化教育模式一直都是我国声乐教学中存在的一大弊端。我国是历史文化悠久的文明古国,音乐文化传统伴随着我们不断发展了几千年,在历史的不断变更中形成了自己的特色与风格。因此,我们要坚持以本民族的音乐出发,将中国传统音乐融合到高校声乐教学中,以此促进教学内容的丰富性,进而建立多元化的高校音乐教学体系。

3. 有利于培养学生的综合发展

传统音乐文化经过数千年积累了许多的精品音乐作品,每个时期都有专属的代表作。因此,将传统音乐文化融入到高校音乐教学中,不仅可以开阔学生的视野,还有利于提升学生的品味。尤其是对于音乐特长生来说,可以了解更多的音乐作品,不仅有利于他们提升自己的创作水平,还可以为他们对音乐的素养奠定良好的基础。另外,将民族的发展历程以艺术形式进行记录,可以增强学生对民族的认同感及自豪感,进而促进学生的综合发展^[3]。

三、传统音乐文化融入高校音乐的策略

1. 在声乐教学中融入情感

在高校的声乐教学中,教师应注重学生对发声技巧的训练并将传统音乐文化融入教学中,改变自己的教学方式,注重情感的表达。音乐艺术可以融入作者的情感,让表演者通过歌唱或者乐器的演奏方式呈现出来,在情感的烘托下,使作者与欣赏者产生内心的共鸣,然而,人们经常会忽视传统文化在高校

音乐教学的意义。中国有五十六个民族，每个民族都有自己不同的历史文化和音乐特色。因此，要将传统音乐文化融入到高校音乐教学中，需要从人们的情感出发，将人们的民族情感最大的激发出来。例如教师在让学生欣赏《十送红军》这首歌曲时，从歌曲字面意思就可以知道这首歌的内容是歌颂红军的，教师需引导学生根据当时的历史背景更好的感受歌曲的豪壮之情，以此产生共鸣。同时，让学生进行演奏这首歌曲的时候，教师要引导学生将情感带入，再用乐器将其演奏，发挥音乐其本身的价值，并传达出歌曲想要表达的情感，进而体现民族文化的音乐内涵。再如让学生欣赏《在那遥远的地方》这首民谣时，可以先让学生认真的倾听，而后再让学生对歌词进行反复朗读并揣摩其中的含义，以此让学生加深对歌词内容的理解，以及当时社会背景的认识，进而带入自己的情感更好的表达这首歌曲想要传达的感情。

2. 激发学生的感知潜能

教师在传统的声乐教学中只是采取统一的模板授课模式，却忽略了学生的个性化发展，长此以往，不利于学生的全方面发展。而且每个学生的社会阅历及成长经历不同，造就了学生不同的性格、兴趣以及文化水平，因此，每个学生对于传统音乐的感知也存在差异。基于所有的音乐都是共通的，教师在教学的过程中让学生欣赏民族音乐的同时，需要让学生感受不同民族的文化差异，并结合其历史背景的发展，进而感知音乐所要传达的感情以及含义。因此，教师在实际教学中，可以选择学生感兴趣的传统音乐作品，并对这些作品的文化背景进行相应的介绍，设计出不同类型的题目，让学生表达自己的看法。比如，教师在带领学生欣赏《梅花三弄》时，通过介绍该曲是中国传统艺术中表现梅花的佳作，相传它是东晋时期最早的笛曲，其主要体现了梅花的高洁。教师介绍之后让学生带着对作品的理解去欣赏，进而激发学生的感知潜能，加深对音乐的理解^[4]。

3. 提高声乐教师的教学水平

教师是对学生实施教育的引路人，要想将传统音乐文化融合到高校音乐课堂中并提升声乐课堂的教学质量，就要提升教师

对传统音乐文化的认知，并且提高教师的音乐素养。因此，在实际声乐教学中，教师应注重对传统音乐文化知识的讲解，为避免声乐课堂的枯燥无味，教师可以为学生多讲解所学作品背后的创作故事，帮助学生更好的了解作品。同时，教师不仅要了解传统文化知识有一定的了解，还要了解传统音乐文化中的韵律以及声腔等知识。除此之外，教师需要了解传统音乐的发声技巧及歌唱技巧等以便更好地将传统音乐传授给学生，进而提升自身的音乐素养，更好的帮助学生掌握和理解中国传统音乐^[5]。

4. 创新声乐教学模式

传统的声乐教学中只是通过文字及图片教学，缺少音频资料。将传统音乐融入到高校音乐教学中可以将音频资料补充其中。比如，在学习《凤尾楼》这类有代表性的作品时，可以为学生播放相关的影视资料，帮助学生更好的了解作品的文化背景，让学生在听作品、看作品以及演奏作品的同时可以全方面的对作品有更深入的了解，进而对传统音乐教学起到积极地推动作用^[6]。

四、结语

由上文可知，将传统音乐文化融入到高校音乐教学模式有着非常重要的意义。主要体现在弘扬中国的传统民族文化、各大高校的声乐教学以及培养我国综合性的高素质人才三个方面。同时，本文将传统音乐文化更好的融入到高校音乐教学提出了一系列可操作性高的策略，着重指出了应在教学中加入情感、激发学生的感知潜能、提升教师的教学水平等三方面更好的推进传统音乐教学。并且对传统音乐融入高校音乐教学模式指出应从教学观念、教学方式以及教学模式三方面进行改进和创新，进而更好的提升学生对于传统音乐的学习，将传统音乐文化更好的传承。

课题：湖南省社科基金一般资助项目：传统与现代的碰撞——湖南戏歌研究，编号：18YBA130

参考文献

- [1] 浅析高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J]. 赵悦. 亚太教育. 2016(28).
- [2] 高校声乐教学融入传统音乐文化的意义及实践探讨[J]. 支慧. 济南职业学院学报. 2020(01).
- [3] 当前高校声乐教学改革与创新之探究[J]. 刘洋. 黄河之声. 2018(21).
- [4] 传统音乐文化与高校声乐教学脱节的原因及其融入策略探析[J]. 王晋敏. 北方音乐. 2019(07).
- [5] 关于大学声乐教学改革的分析[J]. 王杨. 戏剧之家. 2019(14).
- [6] 高校声乐教学中融入传统音乐文化的策略[J]. 王坤. 文化产业. 2020(02).