

高校声乐教学中传统音乐文化的融入

许潇尹

海南大学音乐舞蹈学院 海南海口 570228

【摘要】 在当下的时代当中，流行音乐非常受年轻一代的喜爱，各类流行音乐元素的渗入，导致我国的传统音乐文化受到了一定影响，以至于传统音乐文化逐步失去了在高校声乐教学当中的重要地位。高校学生追随潮流，不再重视传统音乐，导致音乐教师也受其影响，将流行音乐作为课堂的主要教学内容。这样的教学现状不利于传统音乐文化的发扬与传承，因此本文对高校声乐教学中融入传统音乐文化当中存在的问题进行分析，并提出能够有效将传统音乐文化融入高校声乐教学中的方法与策略。

【关键词】 高校声乐教学；传统音乐文化

传统文化是我国的艺术瑰宝，是音乐家前辈们对具有我国特色的音乐进行研究而留下的宝贵结晶，对于我国的音乐历史具有非凡的意义。在现代的声乐教学当中，将传统音乐文化与发达的教学技术相融合，既能够保证我国的优秀音乐文化得到有效传承，同时也能够提高学生的声乐素质，使高校的声乐教学能够有所成效。

一、传统音乐文化的特点

我国的传统音乐文化讲究的是“字正腔圆”，是受我国的传统文化影响而形成的一种审美观念，也是评价传统音乐质量的一大标准。演唱传统音乐的过程当中，要求吐字要清晰的同时对每个声部的着力点进行把握。另外，字正还体现了我国对音乐的理解，如对演唱内容的理解、音乐素养的理解。腔圆是一种音乐艺术性的体现，腔调的婉转与表现有着十分重要的联系，主要表现在音乐旋律上，也是音乐语言的一种表现形式^[1]。因此在对传统音乐进行演唱时，需要满足“字正腔圆”的前提，才能够得到听众的认可并引起共鸣。

除去要求演唱要字正腔圆外，传统音乐文化还有另一个特点，具体体现在对音色的要求上。演唱时用不同的音色能够表达出不同的感觉，演唱者需要通过自身对音乐的理解并加入个人情感色彩用音色表达出来，而且不是所有的演唱者都能做到这一点，优秀的音色表现能够体现出演唱者的声乐功力。

另外，润腔也是传统音乐演唱技巧的重要组成部分。优秀的演唱者能够通过自身的能力来将普通的音乐演唱得别具风味，他们将自身饱满的情感赋予在传统音乐之上，让音乐具有了生命力，并且在过程当中逐渐形成具有个人特征的演唱风格。润腔能够刻画出音乐当中的细节，使整首音乐具有一定的起伏，甚至能将完整的故事呈现给听众，牵引着听众的情绪随音乐而波动。

二、高校声乐教学融入传统音乐文化中存在的问题

1. 流行音乐对传统音乐的冲击

如今世界上各个国家之间的交流不仅限于经济政治，还有文化之间的传递与沟通，在这样的趋势下，流行音乐元素涌入了我国，因为其鲜明的情感、明快的旋律等等而受到我国年轻人的追捧。流行音乐符合年轻人的审美观念，但对我国的传统音乐形成了冲击，导致传统音乐在青年群体当中的影响力越来越小，逐渐失去其原有的重要地位，进而导致在高校声乐教学当中，传统音乐文化难以融入。

2. 学生的积极性不高

新一代的学生对于传统音乐文化的了解非常少，由于传统音乐文化自身具备的特性不便于学生接受理解，因此学生很难产生对传统音乐的兴趣，从而主观上不愿意学习接受。另一方面，流行音乐在我国流传得非常广，发展的时间也较长，已经得到了人们的普遍认知及接受，并且受时代潮流导向所致，让学生产生了错误认知，认为传统音乐文化没有发展前途，基于这样的想法导致了高校声乐课堂对于传统音乐的教学活动难以开展，并且难以取得成效。

3. 教师不重视

当前任职于高校的音乐教师大多年纪较轻，对传统音乐文化的认知不够深，为了满足学生们的需求而选择进行流行音乐的教学，没有重视起传统音乐文化。另外，学校方面也没有对传统音乐教学的推进采取有效措施，不关注声乐教师的教学安排，只注重学生的成绩。

三、高校声乐教学中融入传统音乐文化的重要价值

1. 促进民族音乐文化的发展

传统音乐文化是在我国的历史进程当中缓慢发展而来，因为其起源的不同，而形成了多样的表现方式，包括古代朝堂当中的宫廷音乐、民间的农民歌谣、宗教音乐等等。通过对这些音乐文化的深入研究，能够从中观察到我国历史的演变，这也是我国民族文化当中国的一部分。因此需要加强对传统音乐文化的重视度，不能让这种宝贵的文化消失在我国的发展当中。对此，需要学校方面以所在的地域音乐特色为基础，并将民族音乐合理引入到声乐课堂当中去。这样有利于加强学生对民族音乐的理解，并对弘扬传统音乐文化也起到了一定的积极作用。

2. 提高高校声乐教学质量

由于我国民族存在着多样性，不同民族之间的传统音乐文化各不相同，各有各的独特风格。但因为当前的声乐教学内容大多以流行音乐为主，导致了教学内容过于单一，对学生的声乐发展没有起到太大作用，影响到整体的教学质量。针对这样的情况，需要将不同的民族音乐文化融入到高校声乐课堂教学中，使教学内容多样化，还能够促进传统音乐文化的传播，也是在为提高学生的学习质量而做出努力。

3. 培养优秀的音乐人才

在时代发展的进程当中，对于音乐人才的需求与日俱增，为了满足社会的需求，需要正确看待传统音乐文化，将其中的优秀部分继续发扬下去，使学生在学的过程中增强民族自信心，并培养爱国精神，为祖国提供大批可用的高素质音乐人才。

四、高校声乐教学中融入传统音乐文化的方法与策略

1. 正确认识传统文化，促进声乐教学

在高校声乐课堂内开展传统音乐文化教学，首先需要了解传统音乐文化有一个正确的认识，传统音乐包含多种音乐表达方式，对我国各个地区的人文都有不同程度的体现，且具有明显的情感特征。音乐教师要带领学生对所学内容进行了解，打好学习的基础再开展下一步具体的教学活动。

例如，教师在对学生进行五声调式教学时，首先需要了解到蒙古族和汉族的传统音乐大多都为此种调式，古人是用“宫商角徵羽”来对其进行表述，分别对照着七声音阶当中的12356。五声调式也就是只有五个音阶的调式，与流行音乐的七声调式存在很大差别，五声调式给人的感觉会更加的温柔或悠扬，能够用于表达各种情感，其中的典型例子包括：《茉莉花》、《义勇军进行曲》等等。用蒙古国作家萨如拉赛罕的歌曲《生命的故乡》来举例，这首歌当中的主音是6，也就是羽，羽调式在蒙古族的音乐当中非常常见，如《赛马》、《敖包相会》等等。通过教师对这些内容的讲述，让学生了解到我国传统音乐常用的调式，并对其具体内容进行学习。

2. 改革声乐教学模式，推动声乐教学

传统音乐文化的传承要和高校声乐教学结合起来，就不能继续沿用传统的教学策略，而是对声乐教学方案进行一定程度上的创新，引入多种不同的新型教学方法，提高学生参与声乐学习的积极性，引领学生对民族声乐作品进行深层次解读^[2]。对此，高校可以在声乐课堂当中引入先进的多媒体技术及网络课堂。用多媒体全方位为学生展现出传统音乐当中的优秀内涵，并且利用丰富的网络课堂资源，让学生在有限的课堂教学外，能够自行观看并学习更多的传统音乐知识。此外，教师也可以根据学生的特点来制定不同的教学方案，因材施教，让学生能够得到有效的学习，并且体现出了学生在声乐课堂当中的主体地位。

例如，选择周杰伦的《兰亭序》《菊花台》《烟花易冷》等。针对这样的特点，教师可以选择一些学生比较感兴趣的流行音乐与传统音乐文化相结合的歌曲，在课堂上带领学生进行演唱^[3]。通过这样的方式，提高了学生的学习兴趣，也是教师对自身教学能力的摸索与提升，能够有效提高课堂的教学效果。

3. 重视互动情感表达，体会声乐艺术

情感的培养并非一件易事，这就要求教师在开展声乐教学的过程中贴近学生的性格特点^[4]。教师在对学生进行不同的音乐教学时，需要采用不同的教学方式，并营造出与音乐相符的

学习情境，让学生在课堂当中体会到传统音乐的独特魅力所在，并了解作家创作时的心情等等。在这个过程中，需要教师在课堂上加强与学生的互动，显示对创作背景进行介绍，再提出相关的问题来引导学生深入思考，并体会音乐当中的情感，通过练习后能够做到将音乐按照要求流畅演唱出来。

例如：在《在那遥远的地方》教学过程中，大部分高校学生在刚接触这首音乐作品时，第一感觉是这首歌曲是情歌，未能真正意义上理解这首歌曲的内涵^[5]。因此，在课堂开始时，教师可以引导学生查阅相关的资料，对歌曲背后的故事进行了解，并且提供过教师的讲解来正确理解其中的音乐情感，并在学习歌曲的演唱技巧之后，进行练习并演唱。

4. 应用科学技术设备，助力声乐教学

现今的科学技术十分发达，而在音乐的学习当中，对于音质的要求很高，因此，根据音乐课堂对音质的需求，教师可以引入先进的教学设备到课堂当中，用适当的乐器及多媒体播放的方式，让学生通过演唱实践来发现自身存在的问题，并通过教师的协助来将问题解决，从而更好地进行音乐学习。

例如，教师在对学生进行《山路十八弯》这首民歌进行教学时，可以通过视频播放的方式，为学生展示原唱歌手的演唱技巧，并观察歌唱比赛当中其他选手的演唱方式，让学生从中获取到演唱经验，了解这首具有强烈民族特征的传统歌曲的演唱难点所在，并且体会到土家族方言的独特魅力，用多媒体的方式帮助学生进行声乐学习。

除此之外，教师还需要提高自身的专业素养及教学能力，教师只有全面了解传统音乐文化，能将个人思想情感注入音乐中，才能真正体会传统音乐文化的奇妙之处，带领学生更好地进行传统音乐文化的渗透式学习^[6]。

五、结语

我国的传统文化蕴含着极强的生命力，与我国传承千年不灭的民族精神相辅相成，而传统音乐文化同样具有很强的感染力，是能够根据时代发展作出调整并且长远地延续下去的。传统音乐文化在高校的声乐教学当中具有独特的优势，将其发扬传承有利于培养学生的声乐能力，并能够增强学生的爱国精神及民族自信心，为调高学生的学习效果起到重要的影响，并为我国培养出优秀的声乐人才。

课题：海南基层非遗文化企业的生存与发展——以临高县人偶剧团为例 编号：HNSK(YB)20-23

参考文献

- [1] 罗余瑛. 高校声乐教学中传统音乐文化的融入探析[J]. 北方音乐, 2020(18):98-99.
- [2] 孟萌. 高校声乐融入传统音乐文化传承的路径[J]. 参花(下), 2020(11):129-130.
- [3] 郭莉. 浅析高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J]. 戏剧之家, 2020(32):99-100.
- [4] 马宇飞. 高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J]. 戏剧之家, 2020(36):121-122.
- [5] 薛霞. 传统音乐文化融入高校声乐教学的策略探讨[J]. 大观(论坛), 2020(10):117-118.
- [6] 李强. 高校声乐教学中融入传统音乐文化的策略[J]. 陕西教育(高教), 2020(09):67-68.