

传统音乐文化在高职院校声乐教学中的融入策略分析

梁 韵

(广西建设职业技术学院, 广西 南宁 530007)

摘要:近几年,高职院校越来越注重声乐课程的教学,而且将重点放在了传统音乐文化的融入教学方面,但是由于相关教学方法和策略还不够完善,因此在教学质量方面还达不到理想的标准。而为了让高职学生们肩负起传承和发扬中华民族传统音乐文化的重任,必须根据具体情况采取相对应的措施,合理组织课堂教学,提高学生学习和深入了解传统音乐文化的兴趣。因此,本篇文章以传统音乐文化与高职声乐教学的融合为切入点,通过阐述传统音乐文化融入高职院校声乐教学中的积极意义,深入探究并总结出相对应的实践策略,以期能最大限度地提高高职院校声乐教学的质量和成果。

关键词:传统音乐文化;高职;声乐教学;有效策略

随着音乐教育教学改革的不断深入和发展,高职院校的声乐教学受到了越来越多教师的重视,他们更关心的是如何提高声乐教学的质量,如何丰富教学内容。而传统音乐文化由于其自身的文化底蕴以及丰富的艺术元素,如果能被很好地融入高职院校中的声乐教学中,那么无疑是锦上添花,不仅优秀的传统音乐文化得到了传承和发扬,而且更为重要的是丰富了声乐课的教学内容,提高了学生的学习兴趣,并有助于学生综合音乐素养以及艺术修养方面的提升,为提升音乐的鉴赏能力和学习能力奠定了坚实的基础。

一、传统音乐文化融入高职院校声乐教学中的积极意义

(一) 传承并发扬我国优秀传统文化

在传统民族文化中,音乐文化占据着非常大的比重,它是中国上下五千年艺术的沉淀,也是民族历史最直接的体现。例如我们熟知的出自内蒙古的呼麦,唢呐艺术等都已经被列入中国的非物质文化遗产。而传统的音乐文化正是中国优秀传统文化的瑰宝。在聆听传统音乐的时候,更便于追溯到一个民族的历史,也将让聆听者对民族的文化有更深层次的理解。因此,如果能在高职院校的声乐教学中融入传统音乐文化,无疑是对传统音乐文化最好的发扬和传承方法,也能让学生对我国的发展进程有更清晰的认知。

(二) 提升学生综合音乐素养以及艺术修养

随着科技与信息时代的到来,社会以及企业对人才的高要求促使着各类高职院校更注重对学生综合素养的提升上面,而对于声乐教育,则要将重心侧重于提升学生的艺术修养和音乐鉴赏能力。而传统音乐文化正是我国民族音乐文化的沉淀,随着时代的不断变迁,其精髓如果能被融入现在高职声乐教学中,那么对于提升学生的音乐和艺术修养,掌握丰富的声乐知识以及加深对中国传统音乐文化的认知方面具有更积极的作用。此外,学习中国传统音乐文化,也是在潜移默化地增强学生的民族自豪感和对我国优秀民族文化的认同感,对培养具有新时代特征的接班人意义非凡。

(三) 丰富声乐课教学内容,提高教学质量

首先,我们来共同探究一个问题,那就是为什么现在越来越多的现代流行音乐要融入中国传统音乐元素,在我看来,其最重要的一个原因就是中国传统音乐自身所蕴含的丰富的内容和特有的音乐形式,往往传统音乐的灵感都来自我们的生活,不仅唱起来更朗朗上口,而且其蕴含的独特区域文化内涵是其他音乐形式所不能比拟的。因此,在高职院校的声乐教学中如果能将传统音乐文化恰当地融入进去,那么不仅能打破传统音乐课堂的教学模式,更能提高学生学习的兴趣和热情,让他们在传统音乐的世界中尽情放飞自己的思想,充分感受到传统音乐文化的魅力所在。而这一举措更是推进高职声乐教育事业持续向前发展的加速剂,是我国建立具有特色声乐教学体系的有效保证。

二、传统音乐文化融入高职院校声乐教学中的有效策略

(一) 转变教学理念,提升教师综合素质

1. 教师需要转变教学理念,不仅仅要学习西方音乐,更要将中国传统音乐的元素和相关知识结合声乐教学的具体内容进行适当地融入,因为文化,还得是我们民族自己的。纵观现在的高职声乐教学课程,虽然已经融入了一些中国传统音乐文化的内容,但是这些内容所占的比例少之又少,而且大部分都是以理论教学为主,学生没有相关的实践活动,因此在了解和学习起来并没有往心里去,最终导致教学效果并不尽如人意。基于此,为了改变这一现状,首先教师们要做的就是改变教学理念,将学习中国传统音乐文化的重要性先提升上来,打破固有认知,不单单只是教授现代音乐或者西方音乐的相关技巧,而是要将中国传统音乐文化的精华提取出来和同学们分享,从而促使学生们更深入地了解我国优秀传统文化文化的内涵。

2. 提升教师综合素质,不仅仅包括专业技能,更重要的是音乐素养。因为传统音乐其形式多样化,表达内容更是富有深意,如果音乐教师对音乐的理解度和认可度不够的话,那么很难将传统音乐文化的内涵清晰地表达出来和同学们分享。因此,教师在教学生们之前首先要确保自己已经了解并掌握了相关音乐方面的

知识,也熟知了音乐想要表达的文化内涵,只有这样,在实际开展教学工作的时候,才能更充分地引导学生感受不同民族不同文化的音乐。例如在学习京剧和越剧等传统音乐的相关内容时,老师可以利用课余时间多收集一些关于京剧和越剧的唱段,或者看一些相关的书籍和节目,通过节目中专业人士的点评话语来掌握京剧和越剧的歌唱技巧和情感表达,通过相关书籍的描述更全面的了解京剧和越剧的起源和发展,追溯历史,用专业的知识来武装自己,从而在教学过程中能够更自信的表达。

(二) 创新教学模式, 加强学生情感体验

首先随着科技的进步和教育事业的快速发展,对于高职院校声乐课堂教学手段有了更高的期望值,传统的教学模式只是将重点放在了老师教学生唱方面,而忽略了学生对知识的掌握程度。但是现在情况大大不同,高职学校的声乐教学设备全部和现代科技接轨,而声乐教学的资料也向着更高质量的方向发展。因此,在将传统音乐文化与声乐教学实现有效融合的过程中,教师需要熟练运用多媒体设备,将有关传统音乐的内容结合多媒体进行展示,更便于学生了解和掌握。另外,由于传统音乐文化来自不同的地域,它将地域的风土特色以及语言特点集于一身,想要学好,那么就要掌握歌唱的精髓。在实际教学过程中,老师可以先引导学生熟悉传统音乐的曲调,然后再聆听歌词,掌握想要表达的中心思想,最后加入情感来演绎歌曲,这样唱出来的歌曲更有感染力,也更能引起听者的共鸣。

例如我们以传统民歌《掀起你的盖头来》为例,在进行声乐教学的过程中,首先老师先将这首歌曲的创作背景以及所要表达的情感进行详细阐述,然后结合多媒体,可以让学生学习几个新疆舞的代表动作,例如手腕翻花、动脖子等,让学生从舞蹈动作中深入感受维吾尔族的文化特色。或者老师可以在课前准备几块红布,让学生两两一组分别借助红布道具演绎这首歌,让他们身临其境地感受这首歌曲的欢快和热烈。

(三) 丰富教学内容, 提升学生音乐感知力并有效应用

从实际高职院校声乐教学的现状来分析,由于每个同学的理解能力、审美能力、文化水平以及兴趣爱好等存在一定的差异,因此在对于传统音乐文化的认知上面参差不齐,各不相同。而作为声乐教学的主导者,这时候老师要做的就是尽可能来激发学生的感知潜能,提升学生对音乐的感知能力,并能够有效运用于平常对音乐的鉴赏方面。而其中最有效的方法莫过于让学生自由自在地表达和宣泄情感。

我们举一个简单的例子,在学习中国民族乐器二胡独奏曲《赛马》时,由于这首歌曲并没有涉及演唱的部分,在歌唱技巧教学方面教师可以省略,而要将重点放在学生对这首曲子的旋律理解和掌握上面。在老师播放原曲的时候,尽情地让学生闭上眼睛跟随二胡的旋律节奏自由畅想。之后,老师还可以问问同学们假如

给这首曲目配上画面,那么你脑海中的画面是怎样的呢?二胡这一乐器给你的最初印象是怎样的呢等等,鼓励学生勇敢地发表自己的看法,或者老师可以让同学们分组进行交流。

另外,为了提升课堂的趣味性,给同学们一个展示自己的平台,如果班级内有同学会二胡这种乐器的,可以让同学们一一进行展示,如果有擅长其他乐器的,也可以按照《赛马》的旋律弹奏出来,让同学们进行比较,不同的乐器在演绎同一首歌的时候有怎样的差别,也可以让同学们在欣赏他人表演的时候充分感受到音乐和乐器带来的魅力。这样做一方面是对学生主体地位的直接展现,而更重要的是锻炼了学生们的互动能力,有效提高了声乐课教学质量。

(四) 强化师资队伍建设, 引进先进的教学设备

为了更快速、更高效的实现中国传统音乐文化与高职声乐教学的有效融合,势必需要专业性更强、综合素质更高的师资队伍作为主导,如此更有助于学生对传统音乐的深入理解和音乐整体素养的提高,特别是对于传统音乐的发声和演唱技巧方面有更大的进步。如果有必要,教师还可以自行学习一些较为经典的传统文化代表曲目给同学们展示,这样学生在学习和理解起来会更直观,也更形象。如果教师自身不能满足,那么这时候就要借助多媒体教学设备了。因此,学校在对声乐教学相关设备的资金和精力投入上面一定不要吝啬,力求为学生打造全方位的视觉和听觉盛宴,最基础的设备包括投屏、音响、麦克风、各种乐器等等,都能确保学生在听觉视觉享受的基础上更好地对音乐相关知识进行深入学习和鉴赏。

另外,教师还可以通过共享平台不间断地发一些相关音乐的鉴赏和学习活动,当然,也可以在平台上分享一些其他老师的优秀教学视频供同学们学习,这样一来,尽管在课余时间,学生也能通过平台进行传统音乐文化的拓展学习,从而帮助学生获取更多专业的、科学的传统音乐文化的相关知识。

三、结语

总而言之,随着高职声乐课堂受到越来越多的重视,要想将传统音乐文化与声乐课堂教学巧妙地结合,提升课堂的活力与气氛,那么各位老师首先要做的就是革新教学模式,创新教学方法,将传统音乐的融入发挥到极致,在让同学们感受到传统音乐文化魅力的同时,同学们将更愿意主动承担起发扬和传承传统音乐文化的重任,最终为国家和社会培养出更多高素质、高技能型的综合音乐人才。

参考文献:

- [1] 吴琳娜. 高职院校声乐教学中传统音乐文化的融入策略分析[J]. 当代音乐, 2021(2): 39-41.
- [2] 王晶. 浅析如何将传统音乐文化融入高职声乐教学[J]. 文化创新比较研究, 2018, 2(3): 99-100.