

高职声乐教学中融入传统音乐文化的策略研究

胡程

吐鲁番职业技术学院 新疆吐鲁番

【摘要】随着社会的不断发展和进步，传统音乐文化在声乐教学中的重要性逐渐凸显。基于此，文章旨在探索高职声乐教学中融入传统音乐文化的策略，强调其对于提升学生音乐修养、促进文化传承的重要性。方法包括引入经典民乐曲目、融合传统唱腔元素、开设传统音乐理论课程、创编传统声乐教材及举办传统音乐节庆。结果显示，这些策略有效提升了学生的演唱技巧和文化认同感。由此可知，多维度融入传统音乐文化对高职声乐教学改革和学生全面发展具有重要意义。

【关键词】高职；声乐教学；传统音乐文化

【收稿日期】2025 年 1 月 24 日

【出刊日期】2025 年 2 月 26 日

【DOI】10.12208/j.ije.20250072

Research on the strategy of integrating traditional music culture into vocal teaching in vocational colleges

Cheng Hu

Turpan Vocational and Technical College, Turpan, Xinjiang

【Abstract】 With the continuous development and progress of society, the importance of traditional music culture in vocal teaching has gradually become prominent. Based on this, the article aims to explore strategies for integrating traditional music culture into vocational vocal teaching, emphasizing its importance in enhancing students' musical literacy and promoting cultural inheritance. The methods include introducing classic folk music pieces, integrating traditional vocal elements, offering traditional music theory courses, creating traditional vocal teaching materials, and hosting traditional music festivals. The results showed that these strategies effectively improved students' singing skills and cultural identity. From this, it can be seen that the multidimensional integration of traditional music culture is of great significance for the reform of vocal teaching in vocational colleges and the comprehensive development of students.

【Keywords】 Vocational education; Vocal teaching; Traditional music culture

民族的历史、文化与精神皆蕴含于传统音乐文化之中，它是民族优秀文化不可或缺的一部分。将传统音乐文化融入高职声乐教学，既能有效提升学生的音乐修养及审美水平，又能促进民族音乐文化的传承与发扬，增强学生的文化自觉与民族荣誉感。然而，目前在高职声乐教学领域，传统音乐文化的融合面临诸多难题。因此，探究如何在高职声乐教学中有效融入传统音乐文化，对于深化声乐教学改革，助推学生全面发展具有重大意义。

1 传统音乐文化基本特征

1.1 民族性

音乐，作为文化的一种核心表现形式，与民族之间存在着紧密的联系。民族的传统音乐文化，是在民族长

期演进历程中，基于其特有的历史背景、宗教信仰、文化信念及生活习俗等多重因素而逐步塑造的^[1]。它深刻地体现了民族的精神风貌，成为民族身份的独特标志。由于各民族拥有迥异的文化底蕴，其音乐在音阶构成、调式风格、旋律线条、节奏韵律等方面均展现出鲜明的差异。这种独特性赋予了每个民族的音乐以无可替代的地位，使其成为民族文化遗产与发展的关键媒介，承载着民族的情感寄托、价值观念和历史印记，在民族文化的延续与增强民族认同感方面，发挥着至关重要的作用。

1.2 地域性

一方土地滋养一方民众，同时也催生了独具特色的音乐文化风貌。地域性，乃是传统音乐文化中一个不

作者简介：胡程（1991-）女，汉族，湖北武汉人，本科，硕士研究生，研究方向：音乐与舞蹈学、声乐方向。

可忽视的重要属性。地理环境、气候条件以及人文氛围的千差万别,对音乐文化的塑造与发展产生了深远的影响。地理环境的多样性,决定了各地区生产生活方式的独特性,这些独特性又自然而然地体现在音乐的选题、风貌及表现技法之中。譬如,山区音乐往往与山地耕作、山歌对唱紧密相连,展现出高亢激昂的韵味;而水乡音乐则更倾向于描绘水域生活的图景,风格上显得婉转动人。这种由地域差异所孕育出的独特音乐风貌,共同构成了传统音乐文化丰富多彩的地域特色画卷^[2]。

1.3 集体性

传统音乐文化非个人独创之果,实乃集体智慧之累积。于历史长流之中,一群体于共同生产生活实践里,历经传唱、改编与承续之不断过程,渐次形成具代表性之音乐形态。集体性彰显于音乐创作之历程,群体成员悉数参与,各依其感受与领悟,为音乐融入新元素,促其持续演进^[3]。此外,在音乐之传承过程中,集体亦扮演关键角色,通过口耳相传、共襄音乐盛举等方式,将此音乐文化世代传递,使其于集体记忆之中得以绵延与发展。

2 高职声乐教学中融入传统音乐文化的策略

2.1 引入经典民乐曲目,充实声乐教学曲库

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中明确提出“要围绕立德树人根本任务,遵循学生认知规律和教育教学规律,按照一体化、分学段、有序推进的原则,把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节,贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。”声乐教学在高职艺术教育中占据重要地位,通过融入经典民乐作品,能够有效拓展教学内容,加深学生对传统文化的认识与领悟,进而提升学生的艺术修养和文化自信心^[4]。

以高职声乐专业二年级的教学实践为例,教师应精选既具代表性又难度适宜的 classic 民乐曲目,例如《茉莉花》。在课程准备阶段,教师应全面阐述《茉莉花》的历史渊源、地域特色及文化意蕴,确保学生对该曲目形成全面的认知框架。在教学过程中,教师应从发声技巧的教学切入,引领学生体悟曲目中独特旋律线条对发声技巧的特殊需求。比如,歌曲开篇的“好一朵美丽的茉莉花”,其旋律悠扬婉转,音程跳跃较大,教师应指导学生运用深长的呼吸作为支撑,以平稳的气息控制来推动声音发出,确保音高的准确性和音色的悦耳性。在吐字发音方面,教师应着重强调江南方言的独特

韵味,“花”字的发音需轻柔且富有韵味,指导学生通过模仿江南地区的语言习惯,将每个字词都唱得清晰而富有情感。对于装饰音的处理,如“好一朵”中的波音,教师应使学生理解其在增添歌曲生动活泼感方面的作用,并指导学生通过喉部的微妙震动来精准演绎。在情感传达层面,教师应引导学生深刻领会《茉莉花》所蕴含的细腻情感,让学生设想自己置身于江南水乡的情境中,手捧茉莉花的画面,将那份羞涩、温婉的情感融入到歌唱之中。通过这样系统而深入的教学安排,使学生在经典民乐曲目的进程中,不但能够提升声乐演唱技巧,更能深刻领略传统音乐文化的独特魅力。

2.2 融合传统唱腔元素,优化声乐训练体系

传统唱腔,作为我国音乐史中的璀璨瑰宝,蕴含着深厚的文化内涵与卓越的艺术价值。将传统唱腔的精髓融入高职声乐教学体系之中,不仅能够拓宽学生的演唱技艺,还能丰富其艺术表达力,使学生在传承弘扬传统文化的同时,不断提升个人的专业素养^[5]。传统唱腔独有的发声技巧与行腔韵味,为现代声乐训练带来了崭新的视角与路径,打破了传统的单一训练模式,使学生有机会接触到更多元的音乐风格,从而培育出更具个性与实力的声乐人才。

具体而言,教师可将京剧唱腔作为融合的切入点。在教学之初,教师需详尽阐述京剧唱腔的特色,诸如西皮与二黄的不同风貌,以及京剧特有的“脑后音”、“云遮月”等发声方法。在实际教学环节中,教师选取《贵妃醉酒》中的经典唱段“海岛冰轮初转腾”作为教学实例。首先,从发声的起点着手,教师引导学生探寻京剧唱腔中那独特的高位置发声感,通过模拟打哈欠的动作打开喉腔,使声音聚焦于眉心处,产生出明亮且圆润的音质。在行腔的拖腔处理上,教师指导学生根据旋律的节奏韵律和情感表达需求,合理调控气息,使拖腔既显得悠长又富有层次感。在装饰音的运用方面,如“海岛冰轮”中的滑音,教师让学生领悟其在展现贵妃高雅气质方面的妙用,并指导学生通过迅捷的音高变换来精准呈现。在咬字与吐字方面,教师强调京剧的湖广音、中州韵,如“初转腾”中的“转”字,需按照京剧的发音规范唱出其独特的韵味。教师通过对京剧唱腔元素的精细剖析与融合,引领学生在练习进程中不断调适发声、行腔、咬字等技艺,逐步领悟京剧唱腔的精髓,并将其融入个人的声乐演唱之中,完善自身的声乐训练体系,提升演唱技艺。

2.3 开设传统音乐理论,奠定文化认知基础

高职声乐教学,作为艺术教育领域的关键构成部分,特设传统音乐理论课程,旨在促使学生深入探究传统音乐文化的精髓,构建稳固的文化认知基石^[6]。通过系统化地研习传统音乐理论,引领学生追溯传统音乐的渊源,发掘其内含的丰富文化底蕴,从而使学生在精进声乐技艺的同时,加深对本土音乐文化的理解与认同感。

鉴于此,针对大一新生群体,教师可精心策划传统音乐理论课程体系。首要之务,是甄选具有典范性的传统音乐理论教材,例如袁静芳教授的著作《中国传统音乐概论》,并对教材内容实施科学筛选与整合,萃取适宜大一学生认知水平的章节。在课堂上,以中国民族调式作为教学的切入点,率先阐释五声音阶——“宫、商、角、徵、羽”的基本概念。通过钢琴演奏不同调式的简易旋律,诸如《茉莉花》《沂蒙山小调》等曲目,让学生直观体验不同调式所蕴含的色彩韵味。随后,深入讲解调式的构造原理,指引学生剖析旋律中音符间的音程关联,助力学生领悟五声音阶的独特风韵^[7]。同时,适时引入诸如工尺谱等简易的传统音乐记谱方法,与现代简谱进行对比分析,使学生了解传统音乐的记录传承方式。在讲解进程中,辅以经典传统音乐作品的音频资料,如江南丝竹《欢乐歌》,引导学生边聆听边剖析其中的调式运用技巧。课后,布置作业要求学生搜集一首采用五声音阶创作的歌曲,并分析其调式特征,在后续课堂上进行交流分享。通过此番精心设计的课程安排,逐步引领学生迈入传统音乐理论的殿堂,为后续的声乐学习奠定坚实的文化认知根基。

2.4 创编传统声乐教材,强化文化传承脉络

在高职声乐教育的实践中,编纂传统声乐教材具有深远的意义。传统声乐教材作为传承与弘扬传统音乐文化的关键媒介,通过悉心编纂,能够将零散的传统音乐素材进行系统化整合,以贴合高职学生认知规律的形式展现出来。这不仅有助于学生全面掌握传统声乐知识体系,更能彰显文化传承的脉络,使学生在学习进程中深切感悟传统音乐文化的连贯性和延续性。教师在编纂教材时,需深入发掘传统音乐资源,科学安排内容结构,确保教材既具备专业性,又兼具可读性,从而激发学生对传统声乐学习的热情^[8]。

以地方民歌为范例,教师应首先对当地具有标志性的民歌进行全面搜集整理,诸如陕北地区的信天游、江苏地域的吴歌等。从中遴选出旋律悠扬、演唱难度适中且能彰显地方特色的民歌,如信天游中的《兰花花》。在教材编纂过程中,针对《兰花花》这首曲目,首先详

尽阐述信天游的起源、发展历程及其独特的音乐风格,包括歌词的创作手法、旋律的构成特点等。在歌词方面,讲解信天游歌词多运用比兴技法,如“青线线(那个)蓝线线,蓝格英英(的)彩,生下一个兰花花,实实的爱死人”,剖析其如何借助简洁质朴的语言传达真挚的情感。在旋律方面,分析信天游的音域范围、旋律起伏的特质,如《兰花花》旋律中的大幅跳跃,展现了西北人民豪爽奔放的性情。在演唱技巧章节,细致阐述信天游演唱中真假声融合的技巧,例如在低音区域如何运用假声,以确保声音的流畅与明亮。同时,配以相应的发声练习曲目,供学生进行有针对性的训练。此外,还可融入一些关于信天游演唱风格的拓展知识,如演唱时的润腔技法,像滑音、波音等的巧妙运用,使歌曲更加富有韵味。通过如此精细的教材编纂,促使学生深入探究地方民歌,强化传统音乐文化的传承脉络。

2.5 举办传统音乐节庆,搭建舞台实践平台

《国家职业教育改革实施方案》明确指出,“职业院校要加强与行业企业合作,共同开发课程和教材,共同开展实习实训,共同组建教学团队,共同开展技术研发”。积极响应政策号召,举办传统音乐节庆活动,并构建舞台实践平台,是高职声乐教学的一大创新举措^[9]。此举旨在将声乐教学延伸至课堂之外,使学生在真实的舞台环境中得到锻炼。这不仅能有效激发学生对传统音乐文化的浓厚兴趣,还能促使他们在实践中加深对传统音乐的理解与感悟。同时,这也是突破传统教学模式束缚,促进教学与实践深度融合的有效途径,助力学生掌握演唱技巧,增强艺术表现力,从而培育出既拥有坚实理论基础,又具备丰富舞台实践经验的高素质声乐人才。

在高职声乐教学实践中,针对大二学生群体,教师可精心策划一场以“古韵新声”为主题的传统音乐节庆活动。活动筹备之初,教师应向学生系统介绍中国民歌的多样风格,如陕北民歌的激昂高亢、江南民歌的柔美婉转等,引导学生深入探究民歌所承载的地域文化内涵。同时,教授学生分析民歌的旋律走向、节奏特点及歌词深意,使他们学会如何准确传达民歌的情感韵味。随后,组织学生分组进行排练,从曲目选择到动作编排,全程由学生自主完成,教师则在一旁提供专业指导。以《茉莉花》这首江南民歌为例,教师应指导学生注重咬字的清晰度、声音的柔和度,以及细腻情感的把控。在舞台布置方面,需根据民歌风格营造相应氛围,如演唱北方民歌时,舞台可呈现出辽阔的黄土高原景象;演唱南方民歌时,则营造出江南水乡的小桥流水意境。节庆

当日,学生身着与歌曲风格相契合的传统服饰登台表演^[10]。表演结束后,组织学生进行相互评价及教师点评,让学生从多角度审视自己的表演,进一步提升演唱技艺。通过此类传统音乐节庆活动,学生在实践中深入领略了传统音乐文化的魅力,演唱技巧也得到了显著提升。

3 结语

总结而言,将传统音乐文化融入高职声乐教育是一个复杂的系统工程,需从多维度着手,实施综合性举措。通过拓展教学内容、革新教学方法、强化师资队伍培育、运用现代科技技术等途径,可以高效地将传统音乐文化渗透进高职声乐教学之中,增强学生的音乐修养与审美水平,传承并发扬民族音乐文化。在未来的声乐教育实践中,应持续深化对传统音乐文化的挖掘与研究,为声乐教学的发展增添新活力与驱动力。

参考文献

- [1] 李思思.传统音乐文化在高职声乐教学中的应用探究[J].大观(论坛),2024,(12):165-167.
- [2] 俞岚.中国传统音乐在高职声乐教学中的融入与创新[J].佳木斯职业学院学报,2024,40(11):85-87.
- [3] 张峰.高职声乐教学中传统音乐文化的融合运用[C]//河南省民办教育协会.2024 高等教育教学研讨会论文集(下册).江苏省盐城技师学院,2024:3.
- [4] 王蓓蓓.试论高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].参花,2024,(24):152-154.
- [5] 赵翌博.高校声乐教学中传统音乐文化的融入策略探析[J].大观(论坛),2024,(05):145-147.
- [6] 张展瑞.高职高专声乐教学中传统音乐文化的融入策略[J].当代音乐,2024,(02):55-57.
- [7] 赵亚蕾.传统音乐文化在高职声乐教学中的实践应用探究[J].戏剧之家,2023,(26):105-107.
- [8] 沙进.高职声乐教学中融入传统音乐文化的实践探索[J].时代报告(奔流),2023,(06):78-80.
- [9] 郑丽丽.传统音乐文化融入高职声乐教学的策略分析[J].科学咨询(教育科研),2023,(06):101-103.
- [10] 徐发国.高职声乐教学中传统音乐文化的融合[C]//广东省教师继续教育学会.广东省教师继续教育学会教师发展论坛学术研讨会论文集(六).黔南民族职业技术学院,2023:5.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS