

高校声乐教学中传统音乐文化的融合运用分析

江堂波

宜宾学院, 四川 宜宾 644000

DOI:10.61369/EIR.2025060026

摘 要 : 全球文化多样性保护浪潮下, 中国传统音乐面临代际传承机制弱化的现实挑战。传统音乐文化作为民族艺术根基, 其保护需求与文化传承需求日益凸显。高校声乐教育作为系统性艺术人才培养的主阵地, 亟需通过深度融入传统音乐资源拓展教学目标、革新教学范式, 解决文化认同弱化与艺术素养单一化问题。本文旨在分析传统音乐与声乐教学的融合路径, 探索兼具文化传承功能与创新实践价值的教学模式, 为声乐教育改革提供理论支持与实践参照。

关 键 词 : 高校声乐教学; 传统音乐文化; 文化认同; 教学策略

Analysis of The Integration and Application of Traditional Music Culture in Vocal Teaching in Colleges and Universities

Jiang Tangbo

Yibin University, Yibin, Sichuan 644000

Abstract : Under the global wave of cultural diversity protection, China's traditional music faces the practical challenge of weakened intergenerational inheritance mechanisms. As the foundation of ethnic art, the need for protecting traditional music culture and cultural inheritance has become increasingly prominent. Vocal education in universities, as the main arena for systematic artistic talent cultivation, urgently needs to expand teaching objectives and innovate teaching paradigms by deeply integrating traditional music resources, addressing the issues of weakened cultural identity and monotonous artistic literacy. This paper aims to analyze the integration paths between traditional music and vocal education, explore teaching models that combine cultural inheritance functions with innovative practical values, and provide theoretical support and practical references for the reform of vocal education.

Keywords : vocal music teaching in colleges and universities; traditional music culture; cultural identity; teaching strategies

引言

当前声乐专业教学中传统音乐元素的导入仍处于碎片化状态, 诸多院校存在曲目选择随意化与教学方法脱嵌文化语境的普遍现象。这种状况既难以满足国家美育政策对传统文化融入艺术教育的内在要求, 也制约了声乐学习者艺术表现张力的多维发展。传统音乐文化蕴含的润腔技法、呼吸逻辑和审美范式为声乐技术训练提供丰富参照系, 其活态传承特性更要求教学实施超越表层曲目移植阶段。探索传统文化深度融入声乐课程的科学路径不仅关系文化基因存续, 实则决定着中国声乐学派建立的理论根基与实践方向。

一、传统音乐文化与高校声乐教学概述

(一) 传统音乐文化的内涵与分类

传统音乐文化作为特定民族在历史演进中形成的声乐实践体系, 其本质承载着群体性精神认同与审美基因。不同地域方言语系与生活场景共同塑造了多层结构的音乐表达载体, 这种活态遗产可依据表演机制差异划分为民歌、戏曲、曲艺三大基础类别。覆盖山歌号子小调等形式的民歌始终维系着原生态表达特质, 通

过无伴奏声腔传递生活场景中的集体情感记忆。程式化程度更高的戏曲艺术则综合唱念做打构建叙事框架, 各地区剧种形成独特的声腔系统和表演范式, 将方言音韵转化为富有戏剧张力的声乐表现。作为口语叙述延伸的曲艺类别具有半职业化特征, 单人多角的演绎方式要求表演者灵活运用声音塑造形象, 其叙事性功能在声乐教学中具有特殊训练价值。三类传统形态共同构成民族音乐基因库的基础框架, 当代声乐教育既需理解其情感符号的历史意义, 更应关注其在多元化教学语境内声音技术的可迁移性^[1]。

（二）高校声乐教学的目标与特点

高校声乐教学的深层指向是在规范声音技术训练基础上塑造具有文化阐释能力的艺术家而非匠人，这个根本诉求决定了教学框架的复合特征。核心培养目标必须涵盖声部机能控制与艺术表现力的同步提升，使学生在掌握呼吸共鸣等技术要素的同时理解作品背后的历史语境与美学体系。课程组织模式通常采用分级渐进结构，初级阶段集中于意大利语艺术歌曲等基础曲目建立发声规范，高级阶段则通过莫扎特歌剧咏叹调或马勒交响歌曲等作品发展风格处理能力，这种阶梯式设计契合声音技术的生理成长规律。教学实施环节特别强调师生间的动态反馈机制，因为声音塑造是实时调整的过程，教师需根据学生即时的腔体共鸣状态修正训练方案，现场示范与伴奏协作作为关键手段。艺术素养培育贯穿始终，表现为要求学习者分析舒伯特套曲的诗歌意象或研习中国传统声乐的润腔技法，这些训练促使技术能力转化为文化表达工具。课程体系最终服务于声乐艺术的当代发展语境，使得学生既能驾驭威尔第戏剧张力又能创造性诠释中国古诗词歌曲，由此形成既接轨国际标准又承载本土文化基因的专业人才。

二、高校声乐教学中融合传统音乐文化的必要性

（一）传承和弘扬传统音乐文化

传统音乐作为地域文化基因的物质载体，其存续活力日益依赖教育系统的代际传递机制。许多依托民俗活动的原生传承方式由于生活方式变迁难以维持原有传播效能，导致方言性唱法和地域性声腔面临认知断层^[2]。高校声乐教学凭借标准化课程体系和学术研究能力，能够将零散的民间音乐素材转化为可重复传授的知识模块，例如把口传心授的戏曲韵白转化为可视化的呼吸韵律图谱。教师通过比较古谱《九宫大成》中的装饰音记号与现代声乐颤音技法差异，使得传统审美范式获得技术解译路径。当学生演唱昆曲《牡丹亭》选段时不仅要掌握工尺谱音高，更需理解水磨腔背后的文人情感表达传统，这种深度诠释实践正是对传统文化生命力的有效延续。声乐课堂由此超越单纯技巧训练场域，成为传统音乐基因的现代孵化器，其系统性教学行为直接维系着非物质音乐遗产的可持续传承。

（二）丰富高校声乐教学内容和形式

现有声乐课程大量采用西方艺术歌曲作为技术训练范本，曲目结构的单一性可能限制学生对多元声音文化的适应能力。传统音乐资源的引入首先扩展了教学素材维度，江南丝竹的即兴加花技巧可有效训练声乐装饰音控制力。更重要的是训练理念的突破，京剧梅派唱腔讲究的“音堂相聚”共鸣原理，能够修正美声教学中过度追求宏大音量造成的喉部挤压问题，这种文化互鉴使声音训练具有更多解决方案。在教学方法层面，教师可创设戏曲科班式的沉浸式课堂，要求学生在角色扮演中体会秦腔苦音腔的情感投射方式，或者根据四川清音车灯调的叙事特性组织多声部情境对唱。数字技术的应用进一步拉近传统与现代的距离，使用频谱分析软件比较蒙古呼麦泛音列与假声男高音的共振峰差异，这种跨媒介教学行为不仅提升学习效能，实质是重构了声乐技术

的文化认知框架。

（三）培养学生的民族文化认同感和艺术素养

声乐学习者对本土文化的疏离感往往源于训练体系的文化脱嵌，当学生连续数年演唱德语艺术歌曲却未接触过本地民歌时，艺术表达与生活体验的割裂可能削弱创作自觉。传统音乐教学提供身份认同的声学媒介，研习河北梆子《大登殿》需要先理解华北农耕社会的伦理观念，这种文化溯源过程使声音符号转化为情感载体。在素养培育维度，川江号子的多节奏叠置训练听觉多线程处理能力，苏州评弹的依字行腔法则深化对汉语音韵美的感知，这些不可替代的素质养成契合当代艺术人才复合化需求。需要注意的是传统激活创造力的特殊路径，学生将侗族大歌自然和声思维融入现代合唱编曲，或者借鉴京韵大鼓的贯口技法发展新类型花腔乐句，证明传统音乐基因能转化为创新源动力。当学生用美声技法演绎《阳关三叠》时通过调整咬字位置再现古琴吟猱韵味，这种文化主体意识的觉醒标志着声乐教育文化功能的真正实现。

三、高校声乐教学中融合传统音乐文化的策略

（一）优化教学内容

传统音乐资源融入声乐课程的首要障碍在于素材的系统性缺失，地方性唱法往往以非标准化状态散见于各类载体^[3]。教学机构有必要建立传统声乐基因库，依照声腔体系属性实施经纬度归档，例如黄河流域按信天游、秧歌调、晋剧分列不同呼吸技法单元，长江流域则整合昆曲水磨腔、评弹咬字、楚剧哭腔构成润腔技术谱系。教学内容分层设计需对接培养阶段规律，本科一年级基础训练适宜选用结构方整的东北民歌《小看戏》训练快吸快吐技术，高年级选段可引入豫剧《穆桂英挂帅》中慢板转垛板段落深化气息调控能力，研究生阶段尝试京剧《锁麟囊》程派“脑后音”技巧研究实现传统技术理论化。声乐专业差异化配置同样关键，民族声乐方向侧重掌握山东琴书咬字喷口技法，美声专业则需探究京剧老生“立音”与面罩共鸣的共性原理，此类结构化重组使传统音乐转化为可量化训练的技术单位，从根源消解了文化资源与教学实践的断层问题。

（二）创新教学方法

传统声乐文化的动态传承特性要求突破单向传授模式，情境复现成为有效的教学介质。教师模拟戏曲科班带功训练法，学生通过川剧变脸中的帮腔呼应与角色轮换培养声部协作意识，这种集体训练机制比独唱教学更易激发传统音乐的场域感染力。数字技术的介入重构了文化解码过程，应用音频分析软件分解侗族大歌自然和声中的分频共振数据，借助三维动画图示京韵大鼓“挑腔”与“落腔”的喉位运动轨迹，可视化技术为传统口传心授提供实证支撑。实践平台的融合创新形成第二教学维度，指挥系学生排演纳西族白沙细乐时重新编配多声部和声，声乐专业参与地方戏《罗汉钱》排演需掌握沪剧方言声调与形体配合，这类跨专业协作项目在还原传统音乐原生语境过程中意外强化了学科跨界能力。值得强调的是教师身份的转化价值，当教师示范陕北说书《翻身记》以第三人称视角跳进跳出叙唱时，学生由此理解曲艺表演者的叙述距离调

控策略,这种角色代入远比曲谱分析更具文化渗透力。

(三) 加强教师队伍建设

当前多数声乐教师受西方美声体系规训造成传统音乐素养结构型缺失,专业补位需构建双轨发展机制。在职教师深度研修应打破单纯讲座形式,采用秦腔名家现场传授苦音腔喉唇齿配合要诀的体验式培训,或者组织集体赴泉州南音社研习工义谱唱奏同步技法,实操性更强的田野研习直接强化知识迁移效率。高层次人才引进策略需要突破院校常规框架,特聘苏州评弹国家传承人指导弹词开篇的发声位置,返聘退休河南坠子演员讲解坠胡伴奏与声腔应和关系,实践型专家的介入填补了理论教学的感官空白。教师协同机制创新促进知识重组,京剧表演教授与声乐生理学教师共同开设“戏曲共鸣腔体生物力学分析”专题课,民族音乐学教师参与指导美声专业学生处理湖南高腔假声技巧,学科互补视角催生新的教学范式。关键还在于教学研究的能力反哺,教师将冀东皮影戏人声拟声技术转化为嗓音拓展训练教案的过程,本质上构成传统知识现代化编码的再生产行为^[4]。

(四) 完善教学评价体系

传统声乐元素的教学效果评估不能依赖西方艺术歌曲标准,多元评价机制应反映文化维度特性。考核指标重构需增加文化诠释权重,学生演唱晋北耍孩儿《扇坟》选段必须分析妇女哭丧调如何转化为戏剧声腔,诠释维吾尔木卡姆则要辨析中东乐律与十二平均律的冲突处理方案,这些指标强制要求技术训练对接文化认知。评价主体扩容形成立体监控网络,除了专业教师测评音准技术完成度,可邀请非遗传承人评估方言咬字的情感饱和度,学生互评环节侧重观察是否创造性融入昌黎地秧歌喊唱技法,行业名家的第三方意见尤其能够检验教学与社会需求的契合度。过程性评价工具开发尤其革新意义,为戏曲身段唱腔课设计阶段性微格测评表,详细记录湖北汉剧学生“一字三韵”训练的喉舌分离度提升曲线,配合实践演出录像完成定性定量交叉印证。动态评价档案的最终价值在于反馈通道建立,当教师根据粤曲学员平喉演唱的市场反响数据调整课程比重,评价体系实际上成为衔接课堂与社会的智能调节阀。

四、案例分析

某音乐学院声乐系近年实施的“江南民歌基因工程”具有典型示范价值,该校面对学生演唱《茉莉花》时过度依赖美声腔体导致吴语韵味流失的普遍现象,因此系统开发长三角传统声乐资源库。此项目特别聚焦于如何将口传心授的民间润腔技法转化为可复制的教学模块,其改革深度体现在建立方言声调与共鸣位置的动态对应模型。

教师团队联合评弹传承人测绘《太湖船歌》的咬字位置移动轨迹,将每句唱词分解为字头喷口、字腹润腔、字尾归韵的物理参数曲线,学生通过动态舌位图掌握“过腔转音”的肌肉记忆。实施过程创新运用跨课组联动模式,民族音乐学教师讲解婚俗仪式中的歌唱禁忌,声乐生理学教师则量化喷呐音高对共鸣腔体扩张的引导效应,最后通过创编课让美声专业学生将青浦田山歌素材改编为多声部练习曲,这个有机闭环使技术训练与文化认知同步深化^[5]。

学期末汇报音乐会呈现的《紫竹调》已能精准控制“细”“糯”“透”的方言音色特质,喉咙紧逼的技术难题因方言发声位置调整得到缓解。该案例核心启示在于技术解构与文化沉浸的阶梯性耦合设计,特别是建立方言语音实验室量化评估体系的做法,为其他院校破解“地方歌唱风格标准化教学”难题提供了可迁移路径。

五、结语

传统音乐文化在高校声乐教学中的深度融合需依托多维度协同推进:教学内容需构建分层分类的传统声乐资源库,教学方法强调情境化实践与数字技术应用,师资队伍应强化跨领域研修与传统艺术背景人才引进,评价体系须增设文化理解与创新演绎指标。未来教学改革应立足传统声乐基因的现代化转化,构建兼具国际化视野与民族性表达的复合型课程体系,形成文化传承与声乐创新互为支撑的可持续发展路径。理论深化与实践验证结合将成为推动民族声乐教育体系构建的关键动力。

参考文献

- [1] 柯璐. 高校声乐教学中传统音乐文化的融合[J]. 艺术评鉴, 2024, (06): 129-134.
- [2] 黄金铭. 高校声乐教学中融合传统音乐文化的策略[J]. 嘉应文学, 2023, (24): 168-170.
- [3] 宋阳, 孙欣. 高校声乐教学中传统音乐文化的融合探析[J]. 戏剧之家, 2023, (04): 121-123.
- [4] 刘璐. 高校声乐教学中传统音乐文化的融合实践研究[J]. 戏剧之家, 2021, (29): 86-87.
- [5] 陈岳琴. 高校声乐教学中传统音乐文化的融入分析[J]. 戏剧之家, 2021, (14): 121-122.