

红色音乐文化在高校声乐教学中的融入策略研究

齐品

桂林师范学院, 广西 桂林 541001

DOI:10.61369/EDTR.2025090001

摘要：红色音乐文化作为红色文化的关键构成，承载着中国共产党人的精神脉络与民族奋进轨迹，是培育新时代人才的重要精神养分。将红色音乐文化有机嵌入教学过程，既是落实“传承红色基因”教育使命的具体实践，也是提升声乐教学文化品质、塑造复合型艺术人才的有效途径。本文基于红色文化育人功能与数智技术赋能的双重视角，从教学内容重构、数智化教学模式创新、实践平台拓展、教师素养提升四个层面，探索红色音乐文化融入高校声乐教学的具体策略，为声乐课程创新提供理论参考，使红色音乐在艺术教育中焕发新生机，助力培养兼具文化底蕴与创新能力的音乐人才。

关键词：红色音乐文化；高校声乐教学；融入策略；数智技术

Research on The Integration Strategy of Red Music Culture in Vocal Music Teaching in Colleges and Universities

Qi Pin

Guilin Normal University, Guilin, Guangxi 541001

Abstract: As a key component of red culture, red music culture bears the spiritual context of the Communist Party of China (CPC) people and the track of national progress, and is an important spiritual nutrient for cultivating talents in the new era. Embedding red music culture into the teaching process is not only a concrete practice to carry out the educational mission of "inheriting red genes", but also an effective way to improve the cultural quality of vocal music teaching and shape compound artistic talents. Based on the dual perspectives of the educational function of red culture and the empowerment of digital intelligence technology, this paper explores the specific strategies of integrating red music culture into vocal music teaching in colleges and universities from four aspects: the reconstruction of teaching content, the innovation of digital intelligence teaching mode, the expansion of practice platform and the improvement of teachers' quality, so as to provide theoretical reference for the innovation of vocal music curriculum, revitalize red music in art education and help cultivate musical talents with both cultural heritage and innovative ability.

Keywords: red music culture; vocal music teaching in colleges and universities; integration strategy; digital intelligence technology

红色文化作为中国共产党百年奋斗的精神财富，蕴含理想信念、家国情怀与民族精神，为高校立德树人提供重要资源。党的十八大以来，从“用好红色资源，传承好红色基因”的指示到全国高校“传承红色基因、学思践悟中国共产党人精神谱系”的部署，红色文化的育人价值被提升至战略高度。伴随教育体制改革的推进，国家对于音乐教学的重视程度在不断提升，在高效音乐专业中也开始了类型多样的课程内容。声乐教学作为高校音乐教学中的一门重要课程，因其情感感染力强、实践参与度高，在红色文化传承中具有独特优势。当前，数智技术正重塑教育形态，线上课程、虚拟仿真等为声乐教学注入新动能，但红色音乐文化与数智技术的融合尚处探索阶段。传统教学中，红色作品引入多停留在曲目演唱层面，文化内涵挖掘、时代精神衔接及数智化教学模式创新仍有不足。将红色经典歌曲有效应用到高校声乐教学中，不仅可以帮助大学生进一步了解民族的革命历程，同时也可以更好地促使大学生陶冶情操，提升人格素养，更能实现“以乐载道、以文化人”的育人目标，助力学生成长为兼具艺术素养与家国情怀的新时代人才。

一、红色音乐文化融入高校声乐教学的核心价值

通过艺术形式与精神内核的深度融合，达成“以美育人、以文化人”的协同效应，核心价值体现在育人、文化、教学三个维度。

红色音乐文化融入高校声乐教学，并非简单叠加内容，而是育人方面，红色音乐蕴含的革命精神等价值观，能与声乐情感表

项目信息：桂林师范学院2025年度校级教学改革研究项目，课题名称：以红色文化为底色数智融合高校声乐课程建设改革的研究，项目编号：JGB202508。

作者简介：齐品（1989-），女，河南南阳人，硕士，研究方向：主要从事高校声乐教育教学研究、红色音乐文化传承与发展研究。

达训练深度互动。如演唱《黄河大合唱》，学生掌握技巧时理解“保卫家国”情感，情感体验反哺演唱表现力，让技巧训练与价值培育相互促进，使学生提升声乐水平的同时接受红色精神浸润。文化层面，红色音乐是中国近现代音乐史重要脉络，承载民族音乐创新智慧。像《白毛女》融合民间小调与西洋歌剧技法，学生研习唱腔既能掌握技巧，又能理解“民族化创作”的文化自信，深化文化认知远超单纯技巧训练。教学角度，红色音乐文化为声乐教学提供丰富实践素材与情感锚点，数智技术介入更放大优势。通过虚拟仿真还原《长征组歌》场景、用AI分析《映山红》关联等，能解决传统教学问题，让学生在数智赋能中深化对红色作品的理解，实现“技”与“道”同步提升^[1]。

二、提升红色音乐文化融入高校声乐教学的提升空间

当前红色音乐文化融入高校声乐教学虽有阶段性进展，但在系统性、技术融合与实践效能上仍有提升空间。教学内容上，系统性与文化内涵深度解析不足，红色曲目多作“补充性素材”，未形成体系化编排，对作品历史语境、文化符号挖掘不深，学生演唱难以传递作品精神力量，影响文化传承深度。数智技术应用方面，与红色音乐文化的协同创新有待深化，现有数智工具多用于基础功能，与育人目标结合不紧密，如虚拟仿真技术还原场景时缺乏对革命精神的情境化解读。实践环节上，情感代入与精神共鸣需加强，部分红色音乐实践活动“重表演效果、轻精神体验”，演唱形式与历史情境关联性设计不足，学生更关注舞台表现，对作品背景缺乏主动探究，导致“技术完美但情感空洞”，影响红色文化浸润实效^[2]。

三、红色音乐文化在高校声乐教学中的融入策略

（一）重构教学内容体系，稳固融合根基

教学内容需紧密围绕红色音乐的发展历程与艺术特色进行构建，充分考量数字化时代背景下学生的认知特点，搭建起系统、鲜活且实用的教学框架，让红色音乐文化能够自然而然地融入教学过程的各个环节。

从历史维度出发，可按照不同时期对经典作品进行系统梳理，形成“时期—经典作品—精神内涵”的递进式架构。新民主主义革命时期，像《松花江上》《游击队歌》这类作品，以质朴无华的旋律传递出救亡图存的强烈呼声。在教学时，可结合当时的抗战背景，深入剖析作品节奏中所蕴含的抗争力量；社会主义建设时期，《歌唱祖国》《我们走在大路上》等作品，凭借激昂的曲调展现为建设祖国的热情，可通过合唱编排的方式，引导学生分析其中集体主义精神的音乐表达；新时代，《灯火里的中国》《强军战歌》等作品，融合了现代元素，诠释出深厚的家国情怀，可通过对比传统与现代的风格差异，让学生感受红色音乐在新时代的传承与发展^[3]。

在内容解读方面，要突破以往“重技巧轻内涵”的局限，建立起“作品—背后故事—精神内核”的三层解读机制。例如，在

讲解《红梅赞》的拖腔技巧时，同步讲述狱中绣红旗这一真实故事，从中提炼出“坚贞不屈”的精神内核；分析《南泥湾》的音色转换时，结合大生产运动的历史背景，让学生深刻理解“自力更生”的精神底色。同时，搭建“红色音乐数据库”，收录作品的创作背景、历史影像资料以及多版本的演唱音频，方便学生自主查阅，从而深化对红色音乐的多维度理解^[4]。

内容创新应聚焦于当代转化，引导学生积极探索红色音乐与现代艺术的融合路径。比如，将《保卫黄河》改编成爵士合唱，用阿卡贝拉的形式演绎《映山红》，在保留红色音乐核心内涵的同时，为其注入青春活力；结合“乡村振兴”“科技创新”等时代主题，师生共同创作新的音乐作品，像用民族唱法表现脱贫故事，让红色音乐在创作过程中焕发出新的活力。

（二）创新数智化教学模式，提升融合效能

数智技术为红色音乐教学提供了沉浸式的学习体验，通过虚拟场景、智能辅助以及线上线下联动的方式，能够打破时空限制，进一步深化学生对红色音乐的理解。

以VR技术为例，它可以还原历史场景。学生佩戴设备后，仿佛“走进”延安窑洞，亲身感受《黄河大合唱》的创作氛围；“置身”于长征路线，体会《十送红军》所蕴含的情感基调。在虚拟场景中演唱《松花江上》时，系统会同步呈现东北人民遭受苦难的画面，引导学生自然而然地融入悲怆的情感，避免出现技巧与情感脱节的情况。此外，还可以构建“红色音乐虚拟剧场”，让学生通过数字孪生技术“参与”到经典演出中，与虚拟观众进行互动，增强对作品传播语境的感知^[5]。

开发智能教学平台能够实现精准指导。学生上传《东方红》的演唱音频后，系统会自动分析气息的稳定性以及咬字的清晰度，并与经典版本进行对比，给出针对性的改进建议；针对学生情感表达不足的问题，推送相关的历史资料和示范视频。平台还会根据学生的学习数据生成个性化的学习方案，例如，对于民族唱法基础较为薄弱的学生，优先推荐《山丹丹开花红艳艳》等作品，帮助他们循序渐进地提升演唱能力。

采用线上线下混合教学模式，线上搭建“红色音乐云课堂”，邀请跨校教师进行直播，解读《长征组歌》，并组织学生在线研讨演唱心得；线下开展“红色音乐工作坊”，在排练合唱时结合肢体语言强化情感表达，或者在校园、社区开展“快闪”活动，演唱《我和我的祖国》等作品，让学生在互动中体会红色音乐的传播力^[6]。

（三）拓展多元实践体系，延伸传播链条

构建“演唱—创作—传播”一体化的实践体系，能够让学生在实践中深化对红色音乐文化的认知，成为红色音乐文化的传承者和传播者。

常态化演出有助于提升学生的艺术表现力。定期举办“红色音乐专场音乐会”，让学生演唱《没有共产党就没有新中国》《强军战歌》等作品，展现红色音乐的发展脉络；在“七一”“国庆”等重要节点组织“快闪”活动，比如在校园主干道合唱《歌唱祖国》，吸引师生共同参与。在排练《黄河大合唱》时，通过分工协作让学生深刻体会“团结力量”，这种实践方式比单纯的讲解

更具感染力^[7]。

创作实践能够激发学生的创新思维。引导学生对传统红色歌曲进行改编，例如用 R&B 节奏重新编曲《映山红》；围绕“生态文明”“科技创新”等主题创作新的歌曲，如《绿水青山唱新歌》《科技报国歌》。举办“红色音乐创作大赛”，将优秀作品通过校园电台、新媒体等平台进行推广，让学生在创作过程中深化对红色音乐文化的认同。

多元化传播可以扩大红色音乐的影响力。指导学生制作“红色音乐故事”短视频，结合历史影像和演唱片段，在平台上讲述《红梅赞》《保卫黄河》等作品的创作背景；开设直播间，在直播演唱时讲解作品的内涵，例如唱《强军战歌》时结合国防知识解读“强军梦”。组织学生走进中小学、社区、养老院开展公益演出，教儿童演唱红色童谣，为老人演唱经典曲目，在传播过程中强化学生的责任担当^[8]。

（四）加强师资队伍建设和强化引领作用

教师的素养直接影响着红色音乐文化融入高校声乐教学的效果，需要从理论、技术和协同三个方面进行提升，打造一支专业过硬、底蕴深厚的师资队伍。

开展红色文化与声乐专业的融合研修活动。组织教师参加“红色音乐研修班”，系统学习红色音乐的发展历史以及共产党人的精神谱系，邀请专家解读《延安文艺座谈会上的讲话》与红色音乐之间的关联，分析《黄河大合唱》是如何体现“文艺为人民”这一宗旨的。通过教学研讨，共同打磨《映山红》等作品的教案，明确技巧教学与内涵阐释的结合点，例如在讲解气息控制时，结合“盼红军”的历史语境引导学生表达情感^[9]。

提升教师的数字化技术应用能力。开展“红色声乐数字化培训”，指导教师运用 VR 技术制作《十送红军》的教学场景，使用智能测评系统分析学生的演唱数据，制作红色音乐慕课。通过观摩课交流经验，例如用 AR 技术解析《保卫黄河》的合唱结构，让教师掌握利用技术赋能教学的方法。

组建跨学科教学团队。由声乐、思政、历史、信息技术等学科的教师组成团队，协同设计“红色音乐文化周”。例如，围绕《东方红》这首作品，历史教师讲解其演变历史，思政教师分析其中所体现的人民立场，声乐教师指导演唱技巧，信息技术教师制作虚拟场景，打破学科之间的壁垒，形成育人合力。团队共同开发“红色声乐资源包”，共享教案和数字化工具，提升教学的系统性^[10]。

四、结束语

红色音乐文化融入高校声乐教学，是艺术教育、文化传承、课程思政与数智技术的创新融合。从教学内容重构到数智模式应用，从实践体系拓展到师资素养提升，皆为让红色音乐成为滋养学生精神的养分，助其在旋律中感悟历史、传承精神。新时代传承红色音乐文化，需坚守内核并创新形式与传播。高校声乐教学应以“立德树人”为根本，借数智技术之力，探索融入新路径，让红色旋律在青年心中扎根，激励他们以坚定文化自信、深厚民族情怀追求艺术卓越，为传承红色基因、建设文化强国贡献力量，此乃教学改革使命与文化活力保障。

参考文献

- [1] 易可佳. 红色歌曲在高校声乐教学中的价值及应用研究 [J]. 肇庆学院学报, 2023, 44(04): 117-121.
- [2] 郁军德. 红色文化融入高校声乐课堂的教学改革与研究 [N]. 大河美术报, 2024, 06, 07(018).
- [3] 刘兵, 刘咏莲. 人工智能时代“以人为本”的音乐教育应然走向探究 [J]. 中国音乐教育, 2024, (01): 18-23. DOI: CNKI: SUN: ZYJA.0.2024-01-004.
- [4] 任璐璐. 将红色文化资源融入高校音乐教育 [N]. 宁夏日报, 2024, 08, 29(007).
- [5] 王英俊. 高职声乐教学中贯穿红色经典音乐作品的探索研究 [J]. 艺术评鉴, 2022, (24): 125-128.
- [6] 董洋. 高校声乐课程中红色歌曲融入课程思政的路径研究 [N]. 江苏经济报, 2024, 10, 11(T02).
- [7] 凌俐. 广西红色音乐文化与高校音乐专业声乐教学结合分析 [J]. 中国民族博览, 2024, (11): 178-180.
- [8] 查建敏. 高校红色音乐教学资源数字化建设及应用研究 [J]. 艺术评鉴, 2024, (01): 111-116.
- [9] 张莹. 艺术与科技融合提升高校音乐教育育人实效 [N]. 黑龙江日报, 2025, 04, 08(007).
- [10] 胡启立. 课程思政理念下红色歌曲在高校声乐教学中的应用 [J]. 山西财经大学学报, 2022, 44(S2): 221-223.