

传统音乐文化在高职声乐教学中的应用分析

杨晓东

南阳科技职业学院, 河南 南阳 474150

DOI: 10.61369/VDE.2025260011

摘 要 : 传统音乐文化是中华民族世代相传、融合创新而凝聚成的艺术瑰宝。声乐课程是高职音乐教育体系的重要组成部分, 如何将传统音乐文化融入高职声乐教学, 丰富声乐教学资源, 引导学生拓宽艺术视野, 传承传统文化, 培养其声乐感知能力、声乐综合素养, 成为教师提高声乐教学质量的重要问题。本文阐述传统音乐文化在高职声乐教学中的应用价值与现存问题, 围绕课程体系、教学方法、师资培养、教材开发四个方面, 探讨传统音乐文化融入高职声乐教学的实践策略, 旨在让更多传统音乐文化元素进入高职声乐课堂, 为声乐教学水平提升、传统音乐文化传承与发展提供参考。

关键词 : 传统音乐文化; 高职; 声乐教学; 应用; 传承

Analysis of the Application of Traditional Music Culture in Vocal Music Teaching in Higher Vocational Colleges

Yang Xiaodong

Nan Yang Vocational College of Science and Technology, Nanyang, Henan 474150

Abstract : Traditional music culture is an artistic treasure passed down from generation to generation by the Chinese nation, formed through integration and innovation. Vocal music courses are an important part of the music education system in higher vocational colleges. How to integrate traditional music culture into vocal music teaching in higher vocational colleges, enrich vocal music teaching resources, guide students to broaden their artistic horizons, inherit traditional culture, and cultivate their vocal music perception ability and comprehensive vocal music literacy has become an important issue for teachers to improve the quality of vocal music teaching. This paper expounds the application value and existing problems of traditional music culture in vocal music teaching in higher vocational colleges, and discusses the practical strategies for integrating traditional music culture into vocal music teaching in higher vocational colleges from four aspects: curriculum system, teaching methods, teacher training, and textbook development. It aims to let more traditional music culture elements enter the vocal music classrooms of higher vocational colleges, and provide references for the improvement of vocal music teaching level and the inheritance and development of traditional music culture.

Keywords : traditional music culture; higher vocational colleges; vocal music teaching; application; inheritance

引言

传统音乐文化是中华优秀传统文化的重要组成部分, 承载着民族历史、文化记忆和地理变迁, 蕴含着深厚的文化底蕴、独特的民族情感与丰富的审美理念, 具有较高的艺术价值。2023年12月20日, 教育部发布《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》, 提出要通过持续努力, 推动实现“全覆盖、多样化、高质量的具有中国特色的现代化学校美育体系”。随着教育改进行程持续推进, 高职声乐课程不断更新, 教师在传授声乐基础知识的同时, 要肩负弘扬与传承传统优秀音乐文化的使命, 将传统音乐文化与声乐教学完美融合。但是, 部分高职院校的声乐教学以西方音乐文化知识为主, 较少涉及中国传统音乐文化内容, 导致文化传承与音乐素养培育浮于表面, 难以让学生全面地认识声乐知识, 无法使其对传统音乐产生认同感。由此, 以弘扬和传承中华优秀传统文化为导向, 转变以声乐知识与技能为主的课堂形式, 将传统音乐文化知识融入高职声乐教学体系具有重要意义。

一、传统音乐文化在高职声乐教学中的应用价值

值主要体现在以下四个方面:

(一) 技法层面: 补充西方声乐体系不足, 提升学生演唱实用性

高职声乐教育侧重实用性与职业性, 传统音乐文化的应用价

当前高职声乐教学以西方体系为核心, 虽能帮助学生掌握科

学发声方法，但与汉语特点、民族审美存在差异。传统声乐经过千年积淀形成的“字正腔圆”“依字行腔”等技法，可有效弥补这一不足^[3]。传统民歌的咬字技巧、戏曲的润腔技法，贴合汉语发音规律与民族审美；说唱、民族歌剧选段的演唱技法注重实践，契合高职培养目标。将传统技法融入声乐教学体系，有助于提升学生演唱中国作品的专业能力与专业竞争力^{[4][5]}。

（二）审美层面：培育多元审美视角，提升学生艺术表现力

应用型声乐人才需“唱得有韵味、传得有情感”，传统音乐蕴含的“中和之美”“意境之美”，可引导学生突破西方审美局限，培育多元视角。传统音乐更注重“韵味”表达，追求“声情合一”，如《茉莉花》《信天游》的演唱要求，体现了不同地域的审美特质^[6]。将传统音乐文化融入高职声乐教学，能够提升学生艺术表现力，帮助其形成独特艺术风格^[7]。

（三）文化层面：深化民族文化认知，增强学生文化自信与传承意识

传统音乐文化是非遗重要组成部分，是培育文化自信的重要素材。高职学生作为基层文化建设主力军，其文化认知直接影响文化传承。传统音乐融入教学是文化传承的重要途径，学习京剧、地域民歌可帮助学生了解民族道德与民俗文化，增强学生文化认同感，引导其承担传承责任^{[1][2][10]}。

（四）职业层面：契合岗位需求，提升学生就业竞争力

基层文化、艺术表演、音乐教育等岗位，对声乐人才的“本土化”要求日益提高。传统音乐文化的融入，可提升学生岗位适配度与就业竞争力。掌握传统作品演唱技巧、了解传统音乐文化，能让学生更适应基层岗位需求，拓宽就业渠道^{[4][5][7]}。

二、高职声乐教学中传统音乐文化应用的现存问题

部分高职院校已开始重视传统音乐文化的融入，但整体效果不佳，问题主要集中在课程体系、教学方法、师资队伍、学生认知四个方面。

（一）课程体系不合理，传统音乐内容缺乏系统性与深度

当前高职声乐课程仍以西方体系为主，传统音乐内容多为“点缀”，缺乏独立模块与系统教学^[3]。部分高职院校声乐课程内容单一、重理论轻实践，且与民族音乐衔接不足，导致学生难以构建完整的传统音乐知识体系^[6]。

（二）教学方法单一固化，缺乏创新性与实践性

高职声乐教学沿用“教师讲解+学生模仿”的模式，缺乏创新与实践，忽视学生主体地位^{[2][3]}。教师通常侧重声乐技巧训练，忽视作品文化背景的解读，导致学生演唱缺乏韵味。声乐教学多局限于课堂，缺乏课外实践与数字化技术的充分应用，学生难以实现学用结合，进一步影响教学效果^[7]。

（三）师资队伍建设滞后，难以满足教学需求

当前高职声乐教师熟练掌握声乐基础知识、演唱技法，但对传统音乐文化缺乏系统性的学习和研究^{[1][3]}。部分高职院校对师资培养、引进重视不足，缺乏兼具传统音乐素养与现代声乐教学能力师资力量，且未充分利用民间艺人、非遗传承人等社会资源^[9]。

一些教师长期处在教学岗位，鲜少接触传统文化，挖掘与传承传统音乐文化的意识薄弱，制约了传统音乐文化与声乐教学融合进程^[10]。

（四）学生认知不足，学习兴趣和主动性偏低

当前，高职学生属于“00后”群体，受流行音乐、西方音乐影响较深，对传统音乐了解有限。部分学生对传统音乐了解较浅，且学习目标相对功利，认为传统音乐对就业帮助不大，缺乏学习兴趣^{[5][6]}。此外，传统音乐教学内容缺乏时代感、教学方法单一，学校缺乏相关社团与实践活动，进一步降低了学生的学习兴趣与主动性^{[7][8]}。

三、传统音乐文化融入高职声乐教学的实践路径

立足高职“应用型、职业性”培养目标，结合现存问题，需从五个方面发力，构建系统性、实效性强的融合路径。

（一）重构课程体系，增设传统音乐模块，强化系统性与针对性

打破“重西方、轻传统”“重理论、轻创新”的课程格局，构建“西方技能为基础、传统音乐文化为特色、创新实践为核心”的新型课程体系^{[3][5]}，结合高职应用型人才培养目标，强化传统音乐融入的系统性、针对性与新颖性。

一是创新阶梯式模块化设计，将传统音乐文化纳入核心课程，增设“传统音乐创新演绎”“非遗声乐数字化传播”特色模块，从文化浸润与兴趣培育出发，引导学生了解民族音乐风格与演唱技法，并联系岗位要求进行创新实践，贴合学生认知规律与职业发展需求^[9]。

二是打造“地域非遗+校本课程”特色IP，挖掘地方传统音乐资源，联合非遗保护中心共建校本课程，邀请民间艺人、非遗传承人参与课程开发与教学，融入短视频创作、直播演绎等新型教学内容，打破传统校本课程局限。

三是构建“课程思政+传统音乐+声乐技能”协同育人模式，推动传统音乐与声乐技能、音乐理论、课程思政深度衔接，将家国情怀、工匠精神融入教学全过程，实现“技艺传授、文化传承、价值引领”三位一体，帮助学生构建完整的知识与价值体系^[6]。

（二）创新教学方法，突出实践与体验，提升教学实效性

突破“教师讲解+学生模仿”的固化教学模式，结合高职“重实践、强体验”理念与数字化时代特征，创新多元化教学方法，激发学生主动性与创新性，提升教学实效性^{[2][3]}。

一是创新“口传心授+数字化赋能”融合模式，教师示范气息控制、咬字润腔等技巧，引导学生感悟传统韵味，同时借助AI声乐测评系统、虚拟仿真教学平台，对学生演唱的传统作品进行精准分析与个性化指导，实现传承与科技双向赋能。

二是推行“场景化+项目化”教学，设置基层文化演出、非遗进校园、传统音乐短视频创作等真实项目，引导学生以项目为载体，自主完成作品改编、节目编排、传播推广，实现学用结合。

三是打造“线上+线下”沉浸式教学场景，线下组织传统音乐采风、民间艺人面对面交流等活动，线上搭建传统音乐云展厅、云合唱平台，借助短视频平台开展传统作品创新演绎大赛，增强教学趣味性与参与感^[7]。

四是采用“情境创设+跨界融合”教学法，结合作品地域特色与历史背景创设沉浸式情境，融入流行、爵士等现代音乐元素进行跨界改编，提升学生创新能力与艺术表现力。

（三）强化师资培养，构建“双师型”教学团队，提升教学能力

师资是二者深度融合的核心保障，针对当前师资传统素养不足、创新能力薄弱等短板，突破传统师资培养模式，强化培养建设，打造“传统素养+现代技能+创新能力”三位一体的“双师型”教学团队^{[11][5]}。

一是构建“分层分类+跨界研修”培养体系，针对不同教龄、不同基础的教师，开展传统声乐技法、数字化教学工具、作品创新改编等专题培训，联合专业艺术院校、非遗中心开展跨界研修，组织教师参与非遗传承实践，提升综合素养。

二是创新师资引育机制，重点引进兼具传统音乐素养、声乐技能与创新能力的复合型人才，建立“民间艺人+高校教师”双向结对帮扶机制，聘请非遗传承人、知名民族声乐演员担任兼职导师，丰富师资实践经验与创新视角，优化队伍结构。

三是建立“教研创新+成果转化”激励机制，成立传统音乐教学创新教研组，定期开展教学创新研讨与成果交流，设立教学创新专项基金，鼓励教师申报传统音乐教学创新课题，将创新教学成果转化为教学案例，对表现优秀的教师予以表彰，激发教学创新热情。

（四）开发特色教材，整合各类资源，为教学提供有力支撑

结合高职培养目标与数字化时代趋势，突破传统资源整合模

式，创新资源开发与整合路径，构建“特色化、数字化、多元化”的教学资源体系^{[3][5]}。

一是开发“立体化+创新性”特色教材，打破传统教材局限，遵循“学生主体、实践导向、文化核心、创新赋能”原则，突出实用性与针对性，选取贴合高职学生需求与地域特色的内容，融入作品创新改编案例、数字化教学资源二维码，邀请专家、艺人、行业一线从业者共同参与编写，丰富呈现形式。

二是整合校内资源打造创新实践平台，利用实训室、排练厅等硬件设施，搭建传统音乐创新演绎工作室，开展跨专业协同创新，联合新媒体、舞蹈等专业，打造传统音乐跨界作品，发挥专职教师优势，组建教学实践创新团队，为学生提供专业指导。

三是构建“数字化+社会化”资源共享体系，与文化馆、非遗中心、基层文化站合作建立实践基地，收集地方传统音乐资源建立数字化资源库，整合国内外优质传统音乐数字化资源，依托在线教学平台构建线上线下结合的资源共享机制，鼓励师生利用数字化工具开展作品创新与传播，拓宽学习实践渠道。

四、结论

综上所述，传统音乐文化在高职声乐教学中的应用，具有重要的教育与文化价值，能够提升教学质量、增强学生文化自信，契合应用型人才培养目标。因此，针对二者融合面临的课程不合理、方法单一、师资滞后、学生兴趣偏低等问题，要立足高职特点，通过增设特色课程模块、创新教学方法、提高教师文化素养、开发特色教材等方式，促进二者深度融合，增强学生对传统音乐文化认知和了解，激发其声乐学习兴趣与文化传承热情，实现“以艺术育人、以文化人”的目标，培养兼具专业技能与文化素养的声乐人才，为教学改革与文化传承贡献力量。

参考文献

- [1] 杨璐. 传统音乐文化在高校声乐教学中的传承与发展研究[J]. 新传奇, 2024, (41): 77-79.
- [2] 徐洲传, 杨帆, 刘雨奇. 非遗视域下传统音乐文化融入当代声乐教学的路径研究[J]. 戏剧之家, 2024, (28): 123-125.
- [3] 彭青. 传统音乐文化融入高校声乐教学的实践策略[J]. 音乐天地, 2024, (13): 39-43.
- [4] 周乐. 传统音乐文化中的艺术教育价值分析[J]. 戏剧之家, 2024, (13): 132-134.
- [5] 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.
- [6] 刘然然. 传统音乐文化融入声乐教学的路径研究[J]. 中国民族博览, 2023, (22): 127-129.
- [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] 王喆. 高职声乐教学中传统音乐文化的融合[J]. 戏剧之家, 2021, (34): 111-112.
- [9] 李楠. 高职声乐教学中传统音乐文化的融入探析[J]. 陕西教育(高教), 2021, (10): 69-70.
- [10] 孙艳梅. 教学改革视域下高校声乐教学中传统音乐文化的融合[J]. 戏剧之家, 2021, (28): 95-96.