

职业院校声乐专业古诗词歌曲教学策略研究

李思奇

成都艺术职业大学

DOI:10.12238/mef.v8i11.14806

[摘要] 本论文聚焦于职业院校声乐专业,深入探讨古诗词歌曲教学对提升学生文化自信的重要意义与实践策略。通过理论分析与教学实践相结合,阐述如何以古诗词歌曲为载体,在声乐教学中润泽学生的声乐学习之路,筑牢其文化自信之源,旨在为职业院校声乐教学改革提供有益借鉴,培养具有深厚文化底蕴和坚实专业技能的声乐人才。

[关键词] 古诗词歌曲; 职业院校; 声乐专业; 文化自信; 教学策略

中图分类号: J617.13 **文献标识码:** A

Research on Teaching Strategies for Classical Poetry and Songs in Vocal Music Majors of Vocational Colleges

Siqi Li

Chengdu Vocational University of Arts

[Abstract] This paper focuses on the vocal music major in vocational colleges, and explores in depth the important significance and practical strategies of teaching ancient poetry and songs to enhance students' cultural confidence. By combining theoretical analysis with teaching practice, this article elaborates on how to use ancient poetry and songs as carriers to enrich students' vocal learning path in vocal teaching, and build a solid source of cultural confidence. The aim is to provide useful reference for the reform of vocal teaching in vocational colleges and cultivate vocal talents with profound cultural heritage and solid professional skills

[Key words] ancient poetry, songs; Vocational colleges; Vocal music major; Cultural confidence; Teaching Strategy

引言

在文化自信培养日益受重视的背景下,职业院校声乐专业作为艺术人才培养平台,肩负着将传统文化融入教学、提升学生综合素养的使命。古诗词歌曲作为中华优秀传统文化的重要载体,其深厚文化底蕴与独特艺术价值为声乐教学提供了优质资源。本研究通过文献研究、问卷调查、访谈、教学实验及行动研究等方法,探索古诗词歌曲在职业院校声乐专业中的有效教学策略,旨在传承传统文化、增强学生文化自信、提升专业技能,为职业教育领域的文化自信教育探索可行路径。

1 古诗词歌曲在职业院校声乐教学中的价值阐释

1.1 文化传承价值

古诗词歌曲在声乐教学中实现文化传承,核心在于“沉浸”与“活化”。教学起点应落在诗词本身,需引导学生解析创作背景、意象意境与情感脉络。例如演唱《白头吟》前,需让学生体会卓文君对爱情的忠贞与对背叛的决绝,唯有理解诗词内涵,歌唱才能传递情感重量与文化厚度。同时,需强化“依字行腔”法则,让学生把握汉语四声与旋律起伏的关联,注重字头、字腹、字

尾的处理与韵味。可对比不同作曲家对同一诗词的诠释(如黄自与谭盾的《念奴娇·赤壁》),感受传统与现代审美的交融。教学中可借助多媒体(如山水画、传统乐器音效)营造意境,鼓励学生吟诵原诗后演唱,或组织“古韵新声”音乐会,使文化传承从知识层面升华为体验与认同。

1.2 提升专业技能价值

古诗词歌曲是锤炼声乐技艺的优质教材。在咬字与表达上,其语言凝练典雅,对咬字清晰度、归韵准确性、语气连贯性要求极高。如演唱《阳关三叠》中“劝君更尽一杯酒”的惜别之情,或《长相思》中“山一程,水一程”的绵长感,需字字珠玑、气息绵长,是训练“字正腔圆”与语言表现力的高效途径。在情感与艺术表现上,古诗词意境深远,情感含蓄蕴藉。演唱《春江花月夜》中“江水流春去欲尽,江潭落月复西斜”时,需调动内在情感,通过声音的强弱、明暗、虚实变化刻画春光流逝的怅惘,这种挖掘音乐内涵的能力是提升艺术表现力的核心。此外,古诗词歌曲旋律讲究“气韵生动”,如《大江东去》开篇的磅礴气势,对气息深度、稳定性与调度能力是极大考验。其含蓄的审美特

质要求声音圆润纯净,有助于培养学生的声音修养与控制力,为胜任多元声乐作品(艺术歌曲、歌剧选段等)及提升就业竞争力奠定基础。

1.3 塑造文化自信价值

在古诗词歌曲教学中塑造文化自信,需多维度挖掘内涵、创新形式,引导学生从感知到认同再到传播。教学时,结合历史背景与作者心境解析诗词,如讲解《春花秋月何时了》中李煜对自然永恒与人生无常的矛盾,让学生体会家国情怀与亡国之悲;同时关联音乐元素,如用钢琴伴奏演绎《春江花月夜》,展现古典音乐与诗词的共生,奠定自信根基。创新教学形式可增强文化体验:组织“诗词歌会”,让学生通过服饰、场景代入角色,在演唱中体会情感张力;结合书法、绘画,让学生用笔墨描绘诗词意境,将听觉体验转化为视觉表达,深化文化美学理解。引导学生主动参与能激发文化认同,鼓励用现代风格(流行、说唱)改编古诗词歌曲,如将《诗经·蒹葭》谱成民谣,在创新中感受传统文化的灵活性与生命力,增强“文化可及性”。通过这些方式,教学从“知识传授”升华为“文化浸润”,让学生自然生成对中华优秀传统文化的自豪感。

2 职业院校声乐专业古诗词歌曲教学现状调查

2.1 教学内容现状

古诗词歌曲是诗词与音乐的融合,在职业院校声乐教学中合理应用,能提升学生演唱能力、文化素养与自信,助力文化传承。高校声乐教学多以国内外知名艺术歌曲或咏叹调为主,融入古诗词歌曲后,可促使教师创新方法、丰富内容,开展实践活动,锻炼学生舞台表现力,提升教学趣味性。如当代作曲家的多元化改编丰富了教学资源,教师可结合古诗词“平上去入”组织发声教学,引导学生从新角度掌握传统韵律。但教学存在不足:教学方法应用不充分,分组讨论时教师引导深度不足,角色扮演指导缺乏系统,音乐游戏未常态化,合唱排练指导不细致,演唱实践对情感表达引导薄弱;课程编排缺乏系统,多未设单独课程,学生练习机会少,教学目标与考核标准不全面;教师多侧重美声训练,对古诗词歌曲陌生,知识与能力有待提升。

2.2 教学方法现状

高校声乐教学中古诗词歌曲的教学方法有亮点也有不足。部分教师积极探索:按美声、民族、流行唱法挑选适配作品(如美声选《杏花天影》、民族选《越人歌》),借助多媒体丰富形式;引导学生课前预习,课堂分析“词”“曲”,挖掘历史文化与作曲家风格;以古诗词为素材开展气息训练,指导精准控气;结合“文化基因”教学,如教《阳关三叠》时讲解唐代送别文化,注重“以声传情”。但问题显著:教学方法应用不全面,课前预习等环节未常态化;学生因教学手法欠缺,对古诗词歌曲兴趣低迷;技巧训练中,教师对发音纠正的针对性与持续性不足,影响声乐水平提升。

2.3 文化自信培养现状

文化自信源于对民族文化的深刻把握与认同,是文化繁荣的强大动力。在高校声乐教学中,培育文化自信意义重大,它能

引导学生深入理解中国艺术歌曲内涵,激发学习热情,推动声乐教学实践创新。当下,从文化自信角度探讨古诗词艺术歌曲在高校声乐教学中的应用,是紧迫且意义深远的课题。古诗词艺术歌曲是中华优秀传统文化的结晶,挖掘其应用价值,有助于弘扬传统文化,为声乐教学改革提供新思路。同时,如何将其融入教学实践,提升学生艺术素养、筑牢文化自信,是亟待解决的问题。高等教育在新时代肩负重大使命,坚定价值导向、弘扬文化内涵、树立科学教育理念、培育文化自信是其核心任务,要培养新时代创新人才。音乐表演专业中,声乐课程作用独特,能传授演唱技艺、熏陶艺术素养、培养情感认知,为学生接受思政教育及传承创新传统文化奠定基础。但目前高校声乐教学在文化自信培养上存在不足,对古诗词艺术歌曲重视不够、应用单一,未充分发挥其优势。因此,如何优化教学策略,将文化自信培养贯穿声乐教学全过程,是高校声乐教学需深入思考探索的方向。

3 职业院校声乐专业古诗词歌曲教学策略探究

3.1 优化教学内容,丰富文化内涵

教学中,教师应系统梳理诗词的时代背景、作者生平与创作意图。如唱《锦瑟》时,讲解李商隐诗歌的含蓄朦胧与典故运用,引导学生理解古典诗词“言有尽而意无穷”的美学;教《越人歌》时,讲述其作为先秦民歌承载的跨阶层情感与楚地文化;讲《凤求凰》时,围绕司马相如与卓文君的爱情,剖析汉代文人的浪漫情怀与婚姻观,让学生领悟传统价值观。根据学生学习阶段合理安排内容:低年级选旋律简单、篇幅短小的作品(《春晓》《静夜思》),打好基础;高年级引入难度大、情感复杂的作品(《定风波》《钗头凤》),培养处理复杂作品的能力;同时搭配婉约、豪放、田园等多种风格,让学生全面掌握演唱特点。

3.2 加强文化引领,培育文化自信

声乐教学肩负传承与创新传统文化的使命。首先,教师应明确教学目标,强化育人使命:融合历史人文,对接素质教育与立德树人要求,平衡德育与智育;精选古诗词佳作,深挖文化精髓,定制个性化计划,将思政教育融入艺术鉴赏,提升学生思想境界,激发民族责任感。其次,创新教学模式以激发学习热情:针对教学浅层化问题(重技巧轻文化、缺乏多元),融合多媒体资源(如借影视片段解读歌曲),让学生感受文化韵味;设计创意实践活动,鼓励团队改编创作,培养创新思维与实践能力;举办表演赛、竞赛等,搭建展示平台,以奖促学,提升学生音乐技能与文化素养。教学中还需重视情境意境传达,采取“由浅入深”策略,引导学生领会诗词精髓;教师要深化文化底蕴,创新方法(情境教学、探索式学习),精选曲目,确定适配演唱方法,培养全面发展的人才。

3.3 完善教学评价体系,促进文化自信发展

完善的教学评价体系对提升教学质量与培育文化自信至关重要。当前评价存在局限:维度单一,侧重演唱技巧,忽视文化内涵、情感传递与创造力,难以激发学生对古诗词文化的探索兴趣;文化元素融入不足,评价标准局限于表面形式,忽视对文化精髓的领悟,导致教学与传承脱节;过程性评价缺失,以期末或

阶段性考核为主,教师难以及时指导,影响学习效果与自信培养。构建多元评价体系需遵循全面性、文化导向性、过程性与发展性原则:丰富评价指标,增加演唱技巧与文化融合的考查,关注情感表达与艺术感染力,鼓励创新与实践;多元化评价主体,包括教师、学生、专家与社会公众;强化过程性评价,建立学习档案,定期反馈指导,进行阶段性考核与总结。保障体系运行需加强教师培训,学校加大资源投入,健全评价制度,激发师生参与积极性。完善体系能提高教学质量,培养学生文化素养与创造力,让传统文化在教学中绽放光彩。

4 结论

通过对职业院校古诗词声乐专业教学策略的实践探索,我们取得了一系列成果,同时也明确了未来努力的方向。在实践过程中,采用文化融入、多元教学以及实践演练等教学策略,有效提升了教学质量。将古诗词文化内涵深度融入教学,让学生理解作品背后的历史、情感与意境,使演唱不再局限于技巧展示,而是充满了文化底蕴与情感温度,显著增强了学生的艺术表现力。多元教学方法如多媒体展示、小组讨论等,能够激发学生的学习兴趣与主动性,课堂参与度大幅提高,学生从被动接受转变为主动探索。实践演练环节,通过校内比赛等形式,为学生提供了展示与锻炼的平台,在教师的全程指导下,学生在选曲、排练到舞台表演的过程中,不断打磨演唱技巧,提升情感表达能力,在各类声乐比赛中表现出色,获得了评委的认可。其次是现存问题不容忽视,尽管取得了一定成绩,但实践中也暴露出一些问题。部分学生文化基础较为薄弱,对古诗词的理解存在困难,这在一定程度上影响了他们对作品情感的把握与演绎。而且,由于学生个体差异较大,在教学资源有限的情况下,难以做到完全的因材施教,导致部分学生的学习效果未能达到预期。针对现存问题,未

来应进一步加强文化课程与声乐教学的深度融合,丰富文化教学内容,帮助学生夯实文化基础。同时,优化教学资源配置,探索分层教学等更加个性化的教学模式,满足不同学生的学习需求,全面提升职业院校古诗词声乐专业的教学水平,为社会培养更多具有扎实声乐技能和深厚文化素养的优秀人才。

[项目]

本文系成都艺术职业大学音乐学院2024年院级科研课题一般项目YYXY-JG-2024-2“古诗词歌曲教学对提升职业院校声乐专业学生文化自信的策略研究”的研究成果。

本文系成都艺术职业大学音乐学院2024年院级教改/科研课题YYXY-JG-2024-1“课题题目”的研究成果。

[参考文献]

- [1]应秋昱.试论中国古诗词艺术歌曲的声乐教学价值[J].当代音乐,2022,(02):45-47.
- [2]韩静.中国古诗词艺术歌曲在声乐教学中的应用价值——评《声乐演唱与教学》[J].中国教育学刊,2017,(06):145.
- [3]邵剑.中国古诗词艺术歌曲二度创作分析与在声乐教学中的价值——以《关雎》为例[J].三角洲,2024,(32):249-251.
- [4]汪玲.浅谈中国古典诗词歌曲在声乐教学中的实践与价值[J].戏剧之家,2024,(05):104-106.
- [5]李帆.中国古诗词艺术歌曲与高校声乐教学的融合思考[J].艺术评鉴,2023,(08):102-105.
- [6]张瑞.中国古诗词艺术歌曲在高校声乐教学中的应用探究[J].大众文艺,2025,(11):99-101.

作者简介:

李思奇(1996—),女,汉族,四川人,讲师,博士,研究方向:声乐。