

# 中国近现代艺术歌曲在高校声乐教学中的应用

赵碧波

哈尔滨音乐学院，黑龙江省哈尔滨市 150080

**摘要：**近现代艺术歌曲，中华音乐艺术重要构成，历史文化和积淀深厚，民族特色鲜明。该类艺术歌曲对提升学子艺术修养和音乐审美能力有关键作用。广为探讨的是近现代艺术歌曲于高校声乐课堂应用，是本篇论述的重心。先是关于近现代艺术歌曲发展及其重要性的叙述。接下来，用系统透彻的视角对高校中近现代艺术歌曲的应用实况和存在疑难，做了深度解析。原因也作了探讨。基于此，提出了一系列针对性强的教学策略：促使学生对近现代艺术歌曲有更深知识理解，扩大教材范围，引领学生深度欣赏和理解作品，尝试教学工具创新等等。研究结果表明，这些策略能提升学生对近现代艺术歌曲的理解和鉴赏能力，有效提升了声乐教学的质量和水平，对于开阔学生的艺术视野，提升音乐素养，培养音乐人才等方面有着积极的意义。

**关键词：**近现代艺术歌曲；声乐教学；高校应用；教学策略；音乐素养

**DOI:**10.69979/3029-2735.24.4.038

## 引言

近现代艺术歌曲，在深厚的历史文化之中孕育出独特的民族特色，已经演变为中国音乐艺术不可或缺的一部分。然而，在当前的大学声乐课程中，近现代艺术歌曲的权重似乎有所不足。近现代艺术歌曲的学习和欣赏被忽略或者边缘化，这不仅与期望中的艺术教育理念有些许偏离，也对学生的艺术修养及音乐审美能力有所影响。学习近现代艺术歌曲也可以拓宽学生的艺术视野。因此，如何把近现代艺术歌曲引进大学声乐课程，如何让这些歌曲帮助学生在音乐学习的旅程中能够取得全面和多方位的提升，正是教育工作者需要寻找并实践的答案。本文旨在对中国近现代艺术歌曲在高校声乐教学中的应用及其现有问题，进行透彻的探讨和分析，并在此基础上，提出有效的教学策略和方法，以期能对未来的音乐教育工作提供一定的参考和启示。

## 1 中国近现代艺术歌曲的历史背景和重要性

### 1.1 近现代艺术歌曲的发展历程

中国近现代艺术歌曲的形成和发展可以追溯到 20 世纪初，由于社会、文化与政治环境的剧变，音乐创作逐渐从传统形式向现代形态转变<sup>[1]</sup>。清末民初时期，西方音乐理念的引入和本土文化的融合促进了艺术歌曲的发展。早期代表性作曲家如萧友梅、赵元任等，他们通过吸收西方音乐精华，结合中国传统诗词的独特韵味，创作了许多颇具影响力的艺术歌曲。这一时期，艺术歌曲逐渐成为知识分子和音乐爱好者的表现形式。

20 世纪三四十年代，中国社会动荡不安，但艺术歌曲并未消退。恰恰相反，这一时期涌现出了许多充满爱

国情怀和民族精神的歌曲，如冼星海的《黄河大合唱》、贺绿汀的《四季歌》等作品。这些作品不仅在艺术上达到了新的高度，还在战时起到了鼓舞士气、激励人心的作用。

新中国成立后，艺术歌曲迎来了一个新的发展高潮。20 世纪五六十年代，国家高度重视文化建设，音乐教育和创作环境进一步优化。在这种背景下，数以百计的优秀艺术歌曲相继问世。作曲家们不仅继续发扬前辈的传统，还积极融入新的创作理念，结合实际生活创作出更具时代感和民族特色的作品。

进入 20 世纪八九十年代，随着改革开放的深入，国际音乐交流变得更加频繁。现代作曲家如谭盾、周龙等，开始在融合东西方音乐文化上进行大胆探索，致力于创作具有国际视野的艺术歌曲。当代艺术歌曲不仅保留了传统的民族特色，还在形式和内容上进行了创新，逐步走向国际舞台，赢得了更广泛的认可和赞誉。

整体来看，中国近现代艺术歌曲的发展历程是一部不断融合、创新和升华的历史。这一过程不仅见证了中国音乐文化的传承与发展，也彰显了中国音乐在世界音乐舞台上的独特地位<sup>[2]</sup>。

### 1.2 近现代艺术歌曲的文化价值

中国近现代艺术歌曲在文化价值方面展现出丰富的内涵和多样性。通过这些歌曲可以窥见中国社会在不同历史时期的价值观、情感和人文精神。作品内容涵盖了爱国主义、民族情怀、个人情感等主题，反映了中国人民在历史进程中所经历的苦难与辉煌<sup>[3]</sup>。通过对这些作品的演唱和研究，学生们能够更深入地理解和感受中国社会的发展脉络和文化传承。

近现代艺术歌曲在音乐上融合了中西方音乐元素,使其在保持民族特色的也具有国际视野。这些歌曲在旋律、和声、节奏处理等方面既有中国传统音乐的韵味,又吸收了西方音乐的技法,从而形成了独特的音乐表现形式。对于高校声乐教学而言,这些歌曲不仅提供了丰富的教学资源,还为学生们提供了跨文化音乐理解与演唱的宝贵素材。

通过学习和演绎这些歌曲,学生们能够建立起对中西方音乐的全面认识,从而更好地传承和创新中国音乐文化,推动中国音乐艺术在当代的发展和传播。

### 1.3 近现代艺术歌曲对于艺术教育的意义

中国近现代艺术歌曲在艺术教育中具有重要的意义。这些歌曲融合了中国传统文化和现代艺术表现手法,能够培养学生对音乐的审美认知和艺术情感。通过学习和演唱近现代艺术歌曲,学生不仅可以提高声乐技巧,还能感受歌曲中蕴含的民族精神和文化底蕴,增强文化自信。艺术歌曲的多样性和复杂性有助于提高学生的音乐鉴赏能力和表现力,促进全方位的艺术素养提升。以上因素使近现代艺术歌曲成为高校声乐教学的重要资源,对于培养具有综合艺术素质的人才具有深远影响。

## 2 近现代艺术歌曲在高校声乐教学的应用情况和问题

### 2.1 近现代艺术歌曲在声乐教学中的实际应用

近代艺术歌曲在高等学府的声乐课程里有着不容忽视的教学价值和文化意义。它成为课程的一部分,通过让学子们亲身于歌中练习演唱、分析艺术内涵和进行音乐鉴赏等手法得以大力推广。而课程设计的目标也不仅仅局限于提升歌曲的演唱方式和音乐表现力,更且要求学生们对于歌词、音乐风格及其背后的文化历史有深入的理解。

在学院里,学生们通过参与近代艺术歌曲的演唱,能更近距离地触碰到歌曲所饱含的情感和思想,由此提高自身的艺术涵养和审美观。而为了使学子们更好地把握歌曲,教职员们在课堂上通过清晰的讲解、现场示范与伴奏,逐步引导他们理解并掌握歌曲的风格特点和演唱技巧。除了演唱课,不少高校还会开展专题讲座或音乐会等活动,邀请专业音乐人进行讲解和现场表演,帮助学生更直观地感受作品的艺术魅力。

在选曲方面,各高校通常会根据教学大纲和学生水平选择不同难度和风格的作品,使学生能够循序渐进,逐步提升自己的演唱技能。通过这些作品的学习,学生们可以了解近现代中国的历史背景和文化情境,从而更好地理解歌曲。

近现代艺术歌曲题材丰富,涵盖民族风情、社会变革及个人情感,反映时代脉搏。将其融入音乐教育,对学生精神世界产生独特影响。如今,教师利用多媒体工具,丰富学生艺术体验,增强对音乐作品的理解。分组练习、合唱等活动则锻炼学生交流与合作能力。教学实践证明,近现代艺术歌曲在声乐教学中地位系统化、多样化,为培育多元化、有深度的音乐人才奠定基础。虽面临挑战,但经调整优化,其教学效果逐步提升。

### 2.2 高校声乐教学中近现代艺术歌曲应用存在的问题

高校声乐教学中,近现代艺术歌曲的运用恰恰展示出几点显著的问题。首先,教学内涵显得相当单一,缺少了系统性和全面性贯穿,由此带来学生对该音乐种类把握上显得相对狭隘。进一步说,教材资源匮乏,大量的优质近现代艺术歌曲并没有被合理地纳入教学轨迹,从而使学生在接触丰富艺术作品方面遇到了困难。教师在教学过程中往往过于注重技术层面的训练,忽视了对音乐作品内涵和文化背景的深入讲解,使得学生难以全面理解和欣赏作品的艺术价值。教学方法也相对保守,创新性不足,未能充分激发学生的学习兴趣 and 积极性。在这些问题的共同作用下,学生在学习近现代艺术歌曲时,常常缺乏系统的理论知识和较高的艺术鉴赏能力,影响了综合音乐素养的培养。上述问题亟需通过有效的教学策略进行调整和改善,以提升高校声乐教学的整体质量和水平。

### 2.3 对声乐教学中出现问题原因的探讨

声乐教学中出现问题的原因多种多样。教师自身对中国近现代艺术歌曲的认知和理解存在不足,部分教师倾向于传统的西方声乐教学方法,忽视了本土艺术歌曲的教学。教材资源匮乏也是一大问题,目前高校使用的声乐教材大多以欧美经典曲目为主,缺乏系统的中国近现代艺术歌曲选曲,使得学生接触和学习的机会有限。教学方法和手段的单一性也影响了教学效果,部分教师仍沿用老旧的教学方式,缺乏创新和互动,导致学生学习兴趣不高。考核评价体系的局限性也在一定程度上制约了近现代艺术歌曲的教学,许多高校的声乐考试题目仍以西方曲目为主要内容,未能充分反映和评估学生在中国近现代艺术歌曲方面的学习成果。这些问题的存在,不仅影响了教学质量,也阻碍了学生全面艺术素养的提升。

## 3 近现代艺术歌曲在高校声乐教学应用的策略和效果

### 3.1 提升学生对近现代艺术歌曲认识的教学策略

提升学生对近现代艺术歌曲认识的教学策略在高校声乐教学中具有至关重要的作用。应通过系统介绍近现代艺术歌曲的发展历史、重要作曲家及其代表作品,使学生初步了解这一体裁的形成与演变过程。例如,通过讲解 20 世纪初期中国音乐界引入西方艺术歌曲的背景及其对中国音乐发展的影响,使学生认识到中西音乐文化的交融对近现代艺术歌曲创作的推动作用。

需要积极开展专题讲座、音乐会等形式的学术活动,邀请知名声乐教育家和专业歌唱家进行分享和交流。这种互动性强的教学方式不仅能够激发学生的学习兴趣,还能通过实际演绎和详细讲解帮助学生更直观地理解作品的情感表达和演唱技巧<sup>[5]</sup>。

课堂教学中,教师应结合具体作品,引导学生对歌词和旋律的深层含义进行分析。提供历史背景、作曲家创作意图及歌曲中的文化意象等信息,使学生在演唱过程中不仅关注技术技巧,还能更好地把握和传达歌曲内在的艺术价值。

结合现代科技手段,通过多媒体课件、音视频资料等,丰富教学内容,让学生在听觉和视觉上全面接触近现代艺术歌曲。这种多感官的教学法能够增强学生对歌曲的记忆和理解,更有效地提升其艺术鉴赏能力。

定期组织学生展示才艺,如参与歌唱比赛,重点聚焦近现代艺术歌曲,这不仅为学生提供了实践与展示才华的舞台,还促进了他们在交流中积累经验,提升自我,优化成绩,并深化对艺术的认知与追求,此策略有助于培养学生对近现代艺术歌曲的热爱,全面提升其声乐能力,音乐修为及艺术素养。

### 3.2 对于教材资源多样化和深度理解的教学引导

教程资源的丰富性,正是中国近现代艺术歌曲在高等院校声乐教学收获显著的一个要素。想象一下,课本中收录着诸多不同的作品,它们可能来自大不同的时期,有着各自不相同的风格,也由不同的作曲家创作。学生在接触这些材料的过程中,既扩大了自己的视野,又能发现一种新的学习乐趣。并且,他们会愈加深度地理解和认识到,艺术歌曲的多元性和接纳性。鼓舞他们去探索各种多样的表达和编曲,他们将更深刻地理解和感同身受一个作品。这些歌曲可能有着多种不同的演唱形式,包括钢琴伴奏,乐队伴奏,甚至是无伴奏的合唱,每一种都能让他们更全面地感知音乐构造的层层迭进。

教师的教导中,也必须着重带领学生去深度欣赏及理解近现代艺术歌曲。这不仅需要学生对歌词和旋律的基础知识进行掌握,还应深入剖析作品的创作背景、作曲家的创作意图以及作品所要表达的思想感情。通过故事解析、背景介绍和音乐分析等多种方法,使学生能将个人感受与作品情感相结合。定期开展音乐欣赏课程和

讲座,邀请专家学者进行专题讲解,也是提升学生深度理解能力的重要途径。应组织学生参与演出、比赛和音乐实践活动,使其在实践中不断巩固和提高对近现代艺术歌曲的欣赏水平和表现能力。

采取这些措施后,学生不仅能够更深入地理解和鉴赏中国近现代艺术歌曲,还能提升实际演唱水平,为高校声乐教学质量的提升奠定了坚实基础。

### 3.3 提高教学方法创新性的教学策略

在声乐教学中引入多样化的教学方法,如利用多媒体技术进行视听结合,加强对近现代艺术歌曲的背景、作曲技法和演唱技巧的理解。通过学生互评和小组讨论等互动模式,激发学生的学习兴趣,提升教学效果。注重实践与理论相结合,组织学生参加相关音乐会和比赛,以增强对近现代艺术歌曲的感性认识和实际演练能力。教学中鼓励创新,结合现代音乐元素,使学生在传统与现代的交融中更加全面地掌握和表现近现代艺术歌曲。

### 结束语

深度探究中国近现代艺术歌曲在大学声乐教育领域的运用及其影响,本文重点剖析现行教学过程中遇到的问题及其根源,并在此基础上提出一套高效的教学策略,研究表明,这些策略的实施能显著提升学生对近现代艺术歌曲的理解与鉴赏能力,同时大幅提高声乐教学的整体质量和水平,其意义深远,尽管本研究仍存局限性,对某些议题的深入探索和广泛研究有待加强,未来研究应聚焦于如何更高效地将近现代艺术歌曲应用于大学声乐教育,探索更多适应中国文化与教学实际的方法和策略,如何创新教学方法,构建符合现代教学理念的艺术歌曲教学体系,也值得未来更为密切的关注与深入研究。

### 参考文献

- [1] 冯江涛. 近现代艺术歌曲在高校声乐教学中的应用[J]. 文学少年, 2020, (02): 0048-0048.
  - [2] 韩佳. 探究中国近现代艺术歌曲在高校声乐教学中的应用[J]. 美眉, 2020, (09): 30-31.
  - [3] 董晓. 高校声乐教学中艺术歌曲的应用融合[J]. 戏剧之家, 2020, 0(04): 152-152.
  - [4] 李玲. 近现代艺术歌曲在高校声乐教学中的应用分析[J]. 戏剧之家, 2019, 0(34): 197-197.
  - [5] 满向溢. 中国近现代艺术歌曲在高校声乐教学中的应用[J]. 北方音乐, 2020, 40(06): 177-177.
- 作者简介: 赵碧波(1981.9), 女, 汉, 黑龙江省哈尔滨市, 硕士研究生, 副教授, 研究方向: 声乐教学法与表演史论。
- 课题项目: 哈尔滨音乐学院科研培育项目, 编号 2022PY003。