

课程思政视域下古诗词艺术歌曲教学改革探究

宋辰

河北师范大学

DOI:10.32629/er.v9i4.7008

[摘要] 本文以教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》为政策背景，聚焦高校声乐教学中的古诗词艺术歌曲，指出其蕴含深厚人文与家国情怀，是重要的课程思政载体。思政是古诗词艺术歌曲的教学要义：一是其本身为中华优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”的产物，二是能助力学生提升文学素养、培养民族自豪感与文化自信。然而目前古诗词艺术歌曲教学存在许多不足：如曲目遴选机制不完善；艺术处理深度不足，重演唱技术轻美学与内涵；思政因素挖掘不够，教师存在理念偏差（如割裂思政与专业、简单化思政等）。因此对古诗词艺术歌曲教学改革提出以下展望：完善教学体系，按创作方式、题材等分类整理教材并纳入教学大纲与赛事要求；改变传统教学观，深入理解其古朴典雅的美学意蕴与含蓄的演唱特质；深挖人文内涵以融入思政。

[关键词] 课程思政；古诗词艺术歌曲；教学改革

中图分类号：G642.0 文献标识码：A

Research on the Teaching Reform of Ancient Poetry Art Songs from the Perspective of Curriculum Ideological and Political Education

Chen Song

Hebei Normal University

Abstract: Based on the policy background of the Ministry of Education's 'Guidelines for the Construction of Ideological and Political Education in Colleges and Universities', this paper focuses on the ancient poetry art songs in vocal music teaching in colleges and universities, and points out that it contains profound humanistic and national feelings and is an important carrier of ideological and political education. Ideological and political education is the teaching essence of ancient poetry art songs: first, it is the product of 'creative transformation and innovative development' of Chinese excellent traditional culture, and second, it can help students improve their literary literacy, cultivate national pride and cultural self-confidence. However, at present, there are many deficiencies in the teaching of ancient poetry art songs: such as the imperfect selection mechanism of tracks; insufficient depth of artistic processing, re-singing technology light aesthetics and connotation; the ideological and political factors are not excavated enough, and teachers have conceptual deviations (such as splitting ideological and political and professional, simplifying ideological and political, etc.). Therefore, the following prospects are put forward for the teaching reform of ancient poetry art songs: improve the teaching system, sort out the teaching materials according to the creative methods and themes, and incorporate them into the syllabus and competition requirements; change the traditional teaching concept, in-depth understanding of its simple and elegant aesthetic implication and implicit singing characteristics; dig deep into the humanistic connotation to integrate into ideological and political education.

Keywords: Curriculum ideology and politics; ancient poetry art songs; teaching reform

引言

2020年6月教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》明确了课程思政建设的总体目标和重点内容。提出结合学科专业特点分类推进课程思政建设，明确了艺术类课程思政建设主要内容：要在课程教学中教育引导学生在立足时代、扎根人民、深入生活，树立正确的艺术观和创作观。要坚持

以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信^[1]。古诗词艺术歌曲作为高校声乐教学的必要演唱曲目，其中饱含着中华优秀传统文化中深厚的人文情怀和家国情怀，蕴含着丰富的课程思政元素。

1 思政是古诗词艺术歌曲教学的题中应有之义

在古诗词艺术歌曲的教学中，融入思想政治教育不仅是提升教学质量的重要途径，更是传承和弘扬中华优秀传统文化、培养学生民族自豪感和文化自信、促进学生全面发展的必然要求。

1.1 推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视中华优秀传统文化的传承与发展，古诗词艺术歌曲这一独特的声乐艺术形式，正是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动体现和重要成果。

从艺术发展史看，艺术歌曲起源于十九世纪欧洲浪漫主义音乐时期，以旋律优美、韵味深厚而著称。艺术歌曲多以诗歌为歌词，文学性和艺术性高，经舒伯特等大师创作，成为具有独立艺术价值的音乐体裁。其显著特征是人声演唱、诗歌文本与钢琴伴奏“三位一体”融合。

反观中国古典诗词，具有鲜明音乐属性。尤其宋词，创作之初是配合音乐演唱的歌词，具有完整音乐结构与节奏韵律，但因历史变迁，多数古诗词原谱失传。由此见得，古诗词与艺术歌曲结合有天然契合点：艺术歌曲需富有意境的诗词作歌词，古典诗词需现代音乐注入新生命力。这种结合并非简单拼凑，而是在保留各自艺术特色基础上，实现更高层次艺术融合。古诗词艺术歌曲既传承了中华优秀传统文化的精髓，又赋予其新的时代内涵和现代表达方式。因此可以说，古诗词艺术歌曲是中华优秀传统文化与世界优秀艺术形式成功融合的典范，演唱和传播古诗词艺术歌曲，本身就是践行中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的生动实践。

1.2 培养学生民族自豪感和文化自信

事实上，由于声乐专业学习的特殊性，绝大多数声乐学生的文学素养相对薄弱，古诗词艺术歌曲则让声乐学生更多地接触中国古典诗词，学生可以在学习古诗词艺术歌曲的过程中感受中华古典文学的魅力，培养学生的民族自豪感和文化自信。古诗作为一种艺术形式，本身就具有一定的教化作用。不仅如此，中国古典诗词还承载着中华民族的哲学思想、伦理道德、审美情趣等，这些传统文化思想正是今天我们立国兴邦的精神力量，也是未来实现民族复兴的重要支撑。

2 古诗词艺术歌曲的声乐教学现状

随着近些年“文化自信”理念逐渐深入人心，中国古典诗词再度“翻红”，与之而来，古诗词艺术歌曲越来越受声乐学习者的喜爱，旧时创作的古诗词艺术歌曲被越来越多的演唱，如《枫桥夜泊》《花非花》等；新创的古诗词艺术歌曲层出不穷，深受演唱者的喜爱，如《越人歌》《锦瑟》《山之高》《青玉案·元夕》《诀别书》等优秀作品，学生对学习和演唱古诗词艺术歌曲呈现出较大的积极性与自主性。其

次，随着新创古诗词艺术歌曲数量的不断增多，古诗词艺术歌曲教材、曲谱集也大量出版，如《中国古曲与古诗词艺术歌曲选集》（黄华丽、张佳佳）《中国古典诗词艺术歌曲赏析与演唱》（杨曙光）《余惠承演唱中国古诗词歌曲集》（余惠承）《中国古诗词声乐作品曲集》（解本康）。

尽管古诗词艺术歌曲的教学近年来已经有了明显的进步与发展，但仍存在一些问题：

2.1 古诗词艺术歌曲教学体系不完善

在高校声乐教学中，古诗词艺术歌曲尚未建立科学、系统的教学体系。与之对比，歌剧咏叹调、艺术歌曲等已形成完整教学体系。以歌剧咏叹调为例，声乐教育界共识是初学者先学莫扎特的作品，因其音乐线条简洁、和声清晰、风格优雅，无激烈戏剧性冲突，适合训练声音控制和技术规范；待技术成熟后再接触威尔第、普契尼等后期作曲家作品，这些作品戏剧张力和情感冲突强，对演唱者要求更高。而古诗词艺术歌曲教学呈“大杂烩”特征，曲目选择随波逐流。这一方面受“饭圈文化”影响，教学曲目选择功利化、娱乐化；更深层原因是教学长期缺乏系统性规划，作品分类、难度分级、教学顺序等无科学标准和规范，教学实践缺乏明确方向和连续性。

2.2 古诗词艺术歌曲的艺术处理深度不够

古诗词艺术歌曲的教学过多停留在演唱技术上，而轻视甚至忽视了独特的美学特色与艺术特征的表现，即不重视作品的艺术处理，或者说艺术处理的深度不够。这似乎是中国声乐教学长期以来一直存在的弊端，中国声乐教学始终存有潜在的“技术至上”的观念，良好的发声技术是为了抒发情感，表达内涵所服务的，人们常说“以情带声”^[2]，如果把一首作品的艺术处理做到位，一定也能带动声音技术的进步，反之，能够把一部作品的情感、韵味演绎得独具一格，也能够证明演唱者高深的演唱功底。

2.3 古诗词艺术歌曲的教学过程中思政因素挖掘不足

当前的声乐教学，教师往往过于注重演唱技术的训练，而忽视了思政因素的挖掘和传承。这导致学生在学习和演唱古诗词艺术歌曲时，往往只停留在表面，无法深入理解其背后的文化内涵和思政价值。这一现象的根本问题在于教师的课程思政理念有待进一步明确。

在实际教学过程中，不乏以下几种思想误区的存在：第一，认为“思政是政治专业的事儿，跟自己没关系”。第二，认为“思政与专业是矛盾的，思政内容会影响教学进度从而降低教学质量”。第三，认为“既然要讲课程思政，我就生搬硬套流于表面并大讲特讲”。第四，认为“古诗词艺术歌曲本身就具备课程思政内容，不用再去做什么”。古诗词艺术歌曲作为中华优秀传统文化的结晶，使其依托于作品很容

易与思政元素取得天然的联系，但这只是一种得天独厚的优势，如何充分利用这种优势进行有效的课程思政，是需要教师刻苦钻研探索的。

3 古诗词艺术歌曲教学的实践改革方案

3.1 完善古诗词艺术歌曲的教学体系，配齐适用教材

如前所述，当前我国声乐教学领域对于古诗词艺术歌曲的系统性分类研究仍显不足，相较于其他类型的声乐作品而言，其分类体系尚不够细致完善。这种分类体系的缺失直接导致了古诗词艺术歌曲难以形成系统化的教学体系，无法在声乐教学中得到应有的重视和推广。

中国音乐学院龚荆艺教授提出按照创作方式，古诗词艺术歌曲可分为“古人词古人曲”（如《阳关三叠》）、“填词配调”（如《满江红》）和“古人词今人曲”（如《我住长江头》）三大类；从歌词体裁来看，可细分为“古体诗”（如《关雎》）、“唐诗”（如《春晓》）、“宋词”（如《水调歌头》）、“元曲”如《天净沙·秋思》）等不同类别；从创作年代来看，可分为“古谱改编”（如《白石道人歌曲》）、“20世纪30年代古诗词艺术歌曲”（如《大江东去》）、“新时期创作的古诗词艺术歌曲”（如《枫桥夜泊》）等；从题材内容来看，又可划分为“爱情题材”（如《长相思》）、“离别题材”（如《送别》）、“山水题”（如《山行》）“宴饮题材”（如《将进酒》）、“历史题材”如《赤壁怀古》）等丰富多样的类型。只有建立这样系统完备的分类体系，才能以此为纲，多角度、多层次地编纂教材和曲谱集，使不同学习阶段、不同演唱水平、不同声部特点的学生都能找到适合自己的曲目。同时，建议在高等音乐院校的本科和研究生培养方案中，将中国古诗词艺术歌曲列为必修曲目；在研究生学位音乐会考核中，明确规定必须演唱一定数量的中国古典诗词艺术歌曲；在全国性的重要声乐赛事中，将古诗词作品设置为必选曲目。这些措施的综合实施，必将有力推动古诗词艺术歌曲教学体系的完善与发展。

3.2 改变传统教学观，深入理解古诗词艺术歌曲美学意蕴

古诗词艺术歌曲在歌词的文学性方面更加突出。古诗词艺术歌曲的音乐风格通常具有古朴、典雅的特点，旋律优美而富有韵味。它们可能采用民族音乐元素，如五声音阶和传统的旋法，以体现中华民族的审美特色。而其他曲目类型则可能更加多样化，包括流行、摇滚、爵士等各种风格，旋律也可能更加现代和复杂。古诗词艺术歌曲不仅具有音乐价值，还承载着丰富的文化内涵和历史价值。它们通过音乐的

形式传承了中华优秀传统文化，让人们能够感受到古代文人的情怀与智慧。

3.3 深挖古诗词艺术歌曲中的人文内涵

古诗词艺术歌曲的教学不仅要掌握歌曲的演唱，还应挖掘其背后的人文内涵。古诗词艺术歌曲包含各种题材，都蕴含着深刻的人文内涵，如历史、政治等，通过对这些因素的挖掘与讲解，来实现课程思政的教育主题。

以古诗词艺术歌曲《幽兰操》为例，赵季平先生创作的古诗词艺术歌曲《幽兰操》不仅让我们感受到了古诗词与音乐相结合的韵律美，体现了传统音乐与现代音乐的完美结合，也让我们感受到了其中蕴含的人文内涵，歌曲以兰的高雅、坚韧的品格借兰言志，深刻地表达了孔子君子人格的赞颂和敬仰^[1]，其中描绘的君子傲然独立、坦然无畏、坚韧不拔的品格与当下弘扬中华优秀传统文化的主流导向和社会价值观紧密契合，是对中国传统价值观的一脉相承。

4 结语

在高校声乐教学的过程中，古诗词艺术歌曲的教学和演唱，在正确运用声音的基础上，把握歌曲的曲风情韵和格律声腔，深度诠释作品的内涵。本文从课程思政视域下古诗词艺术歌曲的教学改革出发，提到了古诗词艺术歌曲在声乐教学中的重要意义，以及在声乐教学中古诗词艺术歌曲的教学现状，尤其是出现的问题，针对问题提出了古诗词艺术歌曲教学的实践改革方案。

[参考文献]

- [1]中华人民共和国教育部.高等学校课程思政建设指导纲要[EB/OL].(2020-05-28).
- [2]王云亮.试论中国艺术歌曲演唱中的咬字吐字及情感表现[J].艺术科技,2016,29(11):59.
- [3]郑雪飞.无人亦自芳——古诗词艺术歌曲《幽兰操》及其蕴含的价值观[J].北方音乐,2019,39(24):78-79.

作者简介：

宋辰（1982.10-），男，河北省定州人，硕士学位，河北师范大学音乐学院，副教授，研究方向：声乐演唱。

基金项目：

本文系河北师范大学2024年度教学改革研究与实践项目，“课程思政视域下古诗词艺术歌曲教学研究与实践”研究成果，课题编号：2024XJJG039。