

传统音乐融入高职院校音乐教学的路径探索

徐莉

盐城幼儿师范高等专科学校，江苏 盐城 224000

摘要：传统音乐是我国传统文化的重要组成部分，具有极高的文化传承价值。高职院校在开展音乐教学时，主动融合传统音乐元素，能够充分发挥传统音乐的教育价值，顺利达成素质教育、美育和德育目标。本文详细探讨当前高职音乐教学与传统音乐融合现状，以及传统音乐融入高职音乐教学的有效路径，以期为教师开展音乐教学，提供更多参考依据，推动高职院校音乐教育改革与创新发展。

关键词：传统音乐；高职；音乐教学

Exploring Pathways for Integrating Traditional Music into Music Teaching in Vocational Colleges

Xu, Li

Yancheng Kindergarten Teachers College, Yancheng, Jiangsu, 224000, China

Abstract: Traditional music is a vital component of China's cultural heritage with significant educational value. By actively incorporating traditional music elements into music teaching, vocational colleges can enhance the educational value of traditional music and effectively achieve the goals of holistic education, aesthetic development, and moral education. This paper examines the current integration of traditional music within vocational music education and explores effective pathways for incorporating traditional music into the music curriculum. The study aims to provide valuable insights for educators and support the reform and innovation of music education in vocational colleges.

Keywords: Traditional music; Vocational colleges; Music teaching

DOI: 10.62639/sspips14.20240105

引言

在大力倡导立德树人的时代背景下，教师开展高职音乐教学，除了要传授学生各种音乐知识和技能以外，也要充分发挥音乐的德育和美育功效，塑造学生的思想品质，发展学生的审美素养，促进学生综合素养全面发展。为此，教师要积极将传统音乐融入音乐教学中，发挥传统音乐的育人价值，丰富音乐课教学的内容与形式，强化音乐育人的效果，同时也更好地促进传统音乐文化的继承与创新。

一、传统音乐融入高职院校音乐教学的现实意义

（一）丰富音乐教学的文化价值

传统音乐在我国的历史民族发展中，承担着重要的精神文化载体作用，人文性十分显著。在高职音乐教学中融入传统音乐，有助于继承和发扬我国优秀的传统文化，令学生在学习音乐的过程中，深入理解传统文化内涵，进而强化学生的民族认同感和民族自信心，激发学生对传统艺术的喜爱之情，建立学生的民族文化自信。

（二）彰显音乐教学的时代价值

传统音乐蕴含丰富的中式美学，为教师开展

音乐教学提供丰富素材和资源。随着时代的不断变化和发展，我国传统音乐也在继承的基础上，不断创新，与现代音乐理念融合，始终维持旺盛的生命力，为现代音乐的发展提供了更多灵感。许多现代音乐在借鉴传统音乐理念后，创作出广为流传的经典乐曲^[1]。比如，一些武侠片的配乐，都是融合了我国古筝、箫、笛等传统乐器的表现形式和表现手法，这些传统乐器不同于西方音乐的七音阶，而是宫商角徵羽五声音阶，借助这些传统音乐的表现手法和形式，创作出来的乐曲恢宏、大气、古朴，充满古典神韵，与武侠片极为契合，也因此成为传统音乐在现代社会发展中的代表性创新之作。因此，教师在开展音乐教学时，融入传统音乐，也能充分体现音乐教学的时代意义，推动传统音乐持续创新发展。

（三）展现音乐教学的教育价值

传统音乐除了具有极为丰富的美学价值和艺术价值以外，还有着极强的教育价值，我国传统音乐内容涵盖哲学、道德、文化、思想、文明礼仪等多个方面。教师在音乐教学中融入传统音乐，可以充分挖掘其中的德育元素，在音乐课堂上渗透德育，以此来塑造学生高尚的思想道德品质和行为习惯，培养学生的爱国主义情感，树立学生正确的思想价值观，提升学生审美情趣，不断提升高职音乐教学质量，发挥出音乐学科的教育价值^[2]。

（稿件编号：IPS-24-5-1015）

作者简介：徐莉（1976-02），女，汉，江苏阜宁人，盐城幼儿师范高等专科学校学前一分院副教授，主要研究方向为：音乐教育（声乐、钢琴）。

二、传统音乐融入高职音乐教学现状

(一) 对传统音乐缺乏重视

全球一体化的不断加深, 增进了世界各国之间的经济和文化交流。西方发达国家的经济自资本主义时代开始, 呈飞速增长趋势, 除经济外, 音乐和文化也在全球范围内迅速传播和普及, 许多优秀的西方音乐作品受到大众的认可和喜爱。随着我国与世界各国交流的增多, 外来文化在我国的传播也越来越广泛, 这些优秀的音乐文化, 一定程度上, 促进了我国音乐形式的发展和创新。然而, 也正因如此, 我国传统音乐文化的发展也遭受不小的阻碍。通过调查了解发现, 目前许多高职院校音乐课教学内容, 西方音乐占据大部分, 传统音乐占比较少。传统音乐受到忽视, 也会限制高职音乐课程的发展。

(二) 教师教学理念有待更新

要将传统音乐有效融入高职音乐教学中, 需要教师具有十分前卫的教育理念。目前来看, 许多高职院校音乐教师的教学理念还相对保守, 传统音乐在音乐教学中的融入缺乏新意, 学生缺乏思考和探索积极性, 使得传统音乐的融合没有达到预期效果^[3]。学生也不能在欣赏传统音乐时, 产生情感共鸣, 感受其中的音乐韵味和艺术魅力, 更加无法深入探究传统音乐背后的人文内涵和情感内涵。除此之外, 传统音乐相较于西方音乐而言, 表现方式不够纯粹, 舞台表现力较为欠缺, 这也是导致教师在教学过程中, 忽视传统音乐的原因之一。由此看来, 传统音乐在高职音乐教学中的有效融入还存在一定的阻碍。

(三) 音乐课程设置缺乏合理

随着教育改革的不断深入实施, 许多高职院校以培养综合性、复合型人才为导向, 主动对音乐教学进行改革创新, 力求提升音乐课教学质量, 发挥音乐课程的育人作用, 全面提升高职教育质量, 也因此取得了较为显著的实际效果。然而, 传统音乐仍未能能在音乐教学中得到有效传承与弘扬。究其主要原因, 高职院校在设置音乐课程的目标和内容时, 受西方音乐文化影响较大, 未能有效契合传统音乐文化发展, 令传统音乐在音乐教学中的融合存在较大难度。

三、传统音乐融入高职院校音乐教学的有效路径

(一) 更新音乐课程设置, 培养传统音乐思维

很长一段时间, 学校开展音乐教学, 都以西方音乐理念为主, 对传统音乐缺乏重视, 西方音乐在音乐课程中占主导地位。教师开展音乐课教学的手段和方法, 都以西方音乐为参考依据。在这种教学方式下, 学生接触到的外来音乐远远多于传统音乐, 也自然而然地形成西方音乐思维^[4]。他们可能十分熟知贝多芬、巴赫、肖邦这些闻名于世的国外音乐家, 却鲜少有人了解肖友梅、刘天华这些优秀的国内音乐艺术家, 自然也对我国

的音乐文化遗产知之甚少。要将传统音乐有效融入高职音乐教学, 教师首先要培养学生的传统音乐思维。首先, 教师要改变音乐课程设置。原来的音乐课程设置都围绕西方音乐理论展开教学。教师在课堂上所开展的乐理知识教学和视唱练耳等音乐训练活动, 也都是基于西方音乐来展开, 学生的音乐思维、音乐审美和音乐评判等各方面的能力都存留于西方音乐范畴。基于传统音乐的课程设置, 要求教师设计体系化的传统音乐基础课程, 为学生讲解传统音乐的类别、风格、形成等方面的知识, 让学生能够系统性学习和了解传统音乐的历史和文化。例如, 教师可以在音乐课中增设中国音乐史、中国传统乐器等课程内容, 全面讲解我国传统音乐, 使学生接受良好的传统音乐教育。其次, 也要在音乐教学内容上进行创新。学校可聘请研究传统音乐的专家和学者, 与本校教师共同探讨音乐教学体系, 制定融合传统音乐的音乐教学大纲。融入传统音乐的音乐教学要重视本土音乐, 挖掘民族音乐和民间音乐, 搜索传统音乐的视听资源。教师在开展音乐教学时, 可以主动运用现代化的信息技术, 直观、生动呈现传统音乐, 借助多媒体设备, 以声、光、画面相结合的方式, 呈现传统音乐作品, 充分调动学生各项感官, 深入欣赏和感知音乐作品内涵。在此基础上, 教师以充满感染力的语言加以引导, 加深学生对音乐内在情感的感知与理解, 充分调动学生欣赏和学习传统音乐的积极性, 丰富学生审美体验。除此之外, 教师也可以邀请民间艺人和非遗传承人来校, 为学生表演这些传统民间音乐技艺, 丰富学生的传统音乐观赏体验, 并借由这些表演活动, 开展传统音乐唱腔记谱的训练活动, 不断加深学生对传统音乐文化的了解。

(二) 提升教师专业素养, 有效融合传统音乐

除了创新音乐课程设置以外, 高职院校在音乐教学中融入传统音乐, 还要不断提升教师专业素养, 打造高水平的传统音乐教师队伍, 开展教师培训活动, 引进优秀师资。钢琴和声乐在高职院校音乐教学中占主要地位, 是传统音乐被忽视的主要原因, 传统音乐教师的地位也因此逐渐边缘化^[5]。长此以往, 教师对传统音乐的科研和教学热情也会逐渐降低。因此, 学校要重视传统音乐教师的重要性, 提高传统音乐教师地位。第一, 学校要构建教师展示平台, 鼓励传统音乐教师充分展示自身才能, 并为她们提供学习和交流的机会, 教学能力突出的优秀教师, 可以被安排参与进修、访学、深造, 不断提升教师专业素养, 拓宽教师思维视野。第二, 学校也可以组织传统音乐教师进行艺术采风, 以深入实地探访和调查的方式, 丰富教师的传统音乐教学资料, 鼓励传统音乐教师参加各种团体演出活动, 带领学生走上专业舞台, 与更多优秀的传统音乐学者展开学习和交流。第三, 学校还应当为传统音乐教师提供良好的教学条件和科研环境, 建设传统音乐音像资料室, 投放多媒体设备等, 令教师开展传统音

乐教学的手段和方法更加丰富多样。第四,学校要建立激励机制,对传统音乐具有极高造诣、传统音乐科研和教学成果突出的教师。例如,学校可通过发放奖金、颁发证书、公开表彰等方式,给予教师充分的肯定和激励,也让传统音乐教师充分肯定自身的价值,感受到学校对自己的认可,持续深入钻研传统音乐教学工作,在传统音乐教学上取得更大的进展。

(三)创新音乐教学方法,感受传统音乐内涵

传统音乐融合视角下的高职音乐教学,还要求教师不断创新教学方法。原来的音乐教学中,教师采用知识讲解、教师示范演唱技巧、学生自主练习的教学模式。在这样的音乐课堂中,教师占据主导地位,学生缺乏参与积极性,很难深入了解传统音乐的歌曲内涵,音乐素养也难以得到更大的发展。为此,教师就要创新教学体系,体现学生在音乐课堂上的主体地位,激发学生的参与兴趣,令音乐教学的质量得到保证。例如,在讲解传统音乐之前,教师可提前设计相关的前置任务,鼓励学生自主搜集传统音乐的相关资料,以调查报告的方式将自己搜集到的资料进行整理和编辑。我国传统音乐经过长期的发展变迁,形成了许多不同的音乐风格和艺术形式,不同地域之间的音乐文化也存在着较大的音乐差异。教师提前请学生搜集传统音乐的资料,可以使他们发现我国传统音乐的丰富多样^[6]。比如,黄土高原的信天游和江苏的小调,就有着极大的文化差异。全国各地的传统戏剧也各有风格,北京的京剧、浙江的越剧、安徽的黄梅戏等等。学生在了解的过程中,会逐渐产生了解的兴趣。在教师进行讲解时,学生也会更加认真仔细聆听,并主动思考和分析不同地区传统音乐的异同点,以及形成这些文化差异的因素。充分了解这些知识后,学生也会对演唱不同风格的传统音乐产生跃跃欲试的心情,并在积极主动的练习中,顺利掌握传统音乐的演唱技巧。这种以学生为主体的音乐课堂中,传统音乐的融入效果更好,音乐课质量更高,学生的艺术素养也能实现多元化发展,课程改革也能够在职高音乐课堂中平稳落地。

(四)打造传统音乐教学试点,体现传统音乐价值

不同高职院校专业侧重不同,音乐学科的建设规模和教学条件也不同,在融入传统音乐上,也应该做到立足实情,灵活多元,找到真正适合本校的音乐教学模式,令传统音乐的融合体现出真正的价值。由于长久以来,音乐教学都以西方音乐文化为主,教师首先要转变教育理念和教学思维,创新教学思路,运用自身的教育智慧,以理论与实践相结合的方式,打造音乐教学试点,观察试点的实施效果,不断对教学模式进行调整和优化,最终探索出一条适宜本校师生的音乐教学路径,同时也为其他高职院校提供更多可借鉴的经验。例如,学校在打造教学试点之前,主动前往富有传统音乐教学经验、音乐师资力量雄厚、艺术生活活跃、文化视野开阔的高职院校参观和学

习,集众家之所长,建立科学、合理、长远的传统音乐教学规划路径,走适合本校的可持续发展传统音乐教学路线。

(五)丰富音乐活动形式,体会传统文化底蕴

传统音乐在高职音乐教学中的创新融合,除了要创新课程内容和教学形式以外,还要求教师组织开展形式多样的音乐活动,让学生在活动中深入感知传统音乐文化内涵与属性,成为担当传统音乐文化的传承者和发扬者。教师可以组织开展传统音乐主题的实践活动,增强学生探索传统音乐文化的积极性和主动性,为学生提供更多自主探索和体验的机会,在开展音乐活动的过程中,让学生与优秀的传统音乐家展开深入交流,充分感受音乐魅力,体会传统音乐文化底蕴。在组织音乐活动时,教师要提前做好活动方案,确保活动顺利进行。活动前的筹备工作,活动中的指导工作,以及活动后的总结工作。例如,在开展以“草原风情”为主题的音乐活动时,教师以马头琴为主要探究对象,设计相应的活动方案。在活动准备环节,教师寻访民间马头琴演奏艺术家,并邀请演奏者共同参与活动,一起探讨活动计划和活动内容。在活动过程中,教师设计了线上视频互动等活动环节,为学生搭建形式和交流的互动平台,可以在线上欣赏艺术家的演奏,学习经验,分享心得。活动结束后,教师鼓励学生以自制vlog的方式,总结活动内容,表达自己的活动感悟。通过这种方式,令传统音乐在高职音乐教学中得到有效的传承与发展。

四、结束语

传统音乐在高职音乐教学中具有重要价值。学校在充分认识到传统音乐文化的价值后,要主动从课程设置、教学手段、活动开展等方面,将传统音乐与音乐教学进行深度融合,丰富音乐教学的内容与形式,发挥传统音乐的育人功效,推动高职音乐教学的全新发展。传统音乐文化的传承与发展,要始终与时代发展的主题紧密结合。教师也要不断探索传统音乐与高职音乐教学的有效融合路径。

参考文献:

- [1] 王芬, 陈慧泽. 红色音乐元素融入高职院校思政课程教学路径研究[J]. 成才之路, 2024, (23): 29-32.
- [2] 陈湘蕾, 刘光华. 高职音乐教学中渗透中华优秀传统文化的路径分析[J]. 戏剧之家, 2024, (01): 107-109.
- [3] 毛晖敏. 高职院校传统音乐教学理论构建与实施策略研究[J]. 时代报告(奔流), 2021, (10): 144-145.
- [4] 郭瑾蓉. 中华优秀传统文化融入高职思政教学路径探索——以钢琴音乐课程群为例[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2023, 22 (01): 91-94.
- [5] 黄春, 张莉清. 基于新时代背景的高职院校传统民乐的教学模式研究——评《音乐教育的实践与理论研究》[J]. 教育发展研究, 2022, 42 (06): 86.
- [6] 张漪澜. 本土音乐融入高职院校美育教学研究[D]. 南昌大学, 2023.