

课程思政视域下高校传统音乐教学改革研究

赖越歌 方岳民* 张依宁 程俊 杜柏言

衢州学院教师教育学院 浙江衢州 324000

摘要: 在课程思政视域下, 高校传统音乐教学正经历从技艺传承到文化启蒙的范式跃迁。本研究揭示传统音乐教育现存三重困境: 西方音乐理论宰制下的文化认同危机、技术理性导向下的价值传导断裂、数字时代教育范式的时空错位。通过构建“解码—重构—活化”的系统路径, 提出以文化基因解码揭示《流水》哲学智慧、借唐代燕乐重释盛唐气象、运用元宇宙技术活化传承场域等创新实践, 阐明传统音乐教育的当代转型应实现从谱系阐释到价值熔铸的质性跨越。教育实验表明, 通过激活传统音乐的育人潜能, 可培育既能诠释《梅花三弄》古韵、又能用电子音乐重构文化基因的“新乐人”, 为中华文明基因的创造性转化提供教育样本。

关键词: 课程思政; 传统音乐教学; 文化解码; 教育范式; 活态传承; 价值赋能

引言

传统音乐是中华文明的脉搏, 承载着民族最深层的文化记忆与精神密码。从《乐记》的“音由心生”到唐代燕乐的“以乐治国”, 音乐的教化功能始终贯穿于中华文明的血脉之中。在当代高等教育体系中, 传统音乐教学本应成为文化自信的培养基、价值认同的孵化器, 却因教育理念的偏移与实践路径的迟滞, 逐步陷入文化失语的困境——当《流水》的泛音沦为技巧训练的标本, 当《二泉映月》的悲怆被简化为旋律分析的案例, 传统音乐的文化魂魄正在教学实践中悄然流失。

这一困境折射出深刻的时代命题: 如何在全球化语境下, 重新唤醒传统音乐的育人潜能? 课程思政的提出, 为破解困局提供了方法论启示。其本质并非机械地嫁接政治话语, 而是通过教育范式的深度革新, 实现从“技艺传授”到“文化启蒙”的范式跃迁。当古琴的“吟猱”指法不再仅是声韵装饰, 而是体悟“中正平和”的修身密码; 当琵琶曲《十面埋伏》的扫弦技法被解码为古代兵家智慧的声学镜像, 教学改革的深层意义便得以显现——这不仅是音乐教育的革新, 更是一场关乎文明赓续的文化觉醒运动。

当下的教学改革需直面三重现实挑战: 其一, 西方音乐理论体系的强势浸润, 导致传统音乐的文化阐释长期处于失语境地; 其二, 技术至上的评价导向, 割裂了“技”“道”相生的本真状态; 其三, 单向度传授模式难以回应数字世代的文化感知需求。破解这些症结, 既要重拾“乐与政通”的

传统智慧, 更需构建“守正创新”的当代路径, 使千年古乐真正成为滋养青年心灵的文化源泉。

1. 教育症候深度解析

传统音乐教学在当代高等教育中的困顿, 犹如古琴琴弦在风雨侵蚀下的黯哑——看似完整的形制犹存, 但真正震撼心灵的清音已渐式微。这种失语状态并非偶然, 而是多重矛盾交织形成的结构性症结。

首要矛盾显露于文化认同的式微。当前音乐教育体系中, 五线谱的逻辑俨然成为丈量一切音乐的标尺, 传统音乐的记谱法则被视作原始遗存。当古琴减字谱在课堂上沦为指法位置图, 《酒狂》的精神癫狂便被简化为节奏型训练; 当工尺谱的板眼体系遭遇西方小节线的切割, 昆曲的水磨雅韵便失去了行腔的自由呼吸。更堪忧的是, 这种知识体系的错位造就了认知的异化——学生们熟练分析贝多芬奏鸣曲的和声进行, 却对《春江花月夜》的“鱼咬尾”结构所承载的循环宇宙观茫然无知。

深层危机潜藏于价值传导的断裂。许多课堂将《二泉映月》切割成零散的旋律动机进行视唱训练, 阿炳在双目失明中感悟的生命尊严就此消散; 把《十面埋伏》拆解为轮指技法的堆砌, 楚汉相争的战略智慧沦为空洞的音响效果。这种去语境化的教学, 使传统音乐成为没有温度的声音标本。某些教材将《茉莉花》置入西方和声框架重新编配, 江南民歌的温婉情愫被强行套上功能和声的枷锁, 东方音乐的线性之美在西式纵体结构中支离破碎。

根本困境根植于教育范式的滞后。在数字原住民世代，依然盛行着前工业时代的“口传心授”模式：教师示范、学生摹仿的机械循环，将《阳关三夜》的离情别绪固化为一串标准化的音高序列。虚拟仿真技术多在还原西洋管弦乐队声场，敦煌壁画中唐代乐队的数字化复原项目却寥若晨星。某校琵琶课堂的典型场景颇具象征意味——学生们佩戴义甲反复练习《霸王卸甲》的扫弦技法，却无人追问乐曲背后项羽“时不利兮骓不逝”的悲怆隐喻，文化基因的传承在此断裂为纯粹肌肉记忆的复制。

这些矛盾的叠加效应，造就了传统音乐教育的双重迷失：在文化维度沦为西方音乐体系的注脚，在价值层面退化为技术训练的素材库。当《乐记》所言“唯乐不可以为伪”的真谛被分数与考级异化，当学生奏完《高山流水》却不知伯牙子期的精神契合意味着什么，教育的异化便达到了临界点——这不仅是教学方法的偏差，更是文明传承的危机。

2. 系统重构逻辑进路

传统音乐教育在新时代的突围，关键在于构建“文化解码 - 价值重构 - 范式创新”三位一体的革新框架。这不仅是教学方法的改良，更是对音乐教育本质的重新诠释——将凝固的音符转化为流动的文化基因，使传统音乐成为激活文化认同的精神密码。

2.1 文化基因的解码工程

破解传统音乐教育困境，需启动“逆向解读”的文化解码战略。古琴教学的模式转变颇具启示：在《流水》的研习中，七十二滚拂指法不应止于音响形态的模仿，而应引导学体悟“上善若水”的哲学智慧——右手进退宛如江河奔涌的生命律动，左手吟猱暗合阴阳相生的自然法则。这种解码思维在《二泉映月》的教学中同样适用：通过分析其“变宫为角”的调式游移，揭示民间艺人对命运的抗争与超越，使胡琴的悲鸣升华为坚韧精神的声学图腾。

解码工程需建立多维度阐释体系，例如在符号层破译工尺谱的板眼记号背后“以腔传情”的美学密码；在语境层还原《十面埋伏》在楚汉决战历史现场的战略叙事；在价值层挖掘《阳关三叠》的离别意象对“人类命运共同体”的当代启示。

2.2 价值逻辑的重建机制

传统音乐的价值转化需要突破“古今”二元对立，构建“双向对话”的阐释框架。以唐代燕乐教学为例：通过对

照西安鼓乐谱与敦煌琵琶谱的记谱体系，不仅梳理宫调理论的演变轨迹，更揭示“大曲”结构所承载的盛唐气象——从“散序”的自由铺陈到“破”的激烈酣畅，实为开放包容精神的音乐写照。这种历史纵深的解读，为抗疫民乐《山河无恙》的创作提供启示：其吸收鄂西堂调音阶特征，通过模进手法强化情感张力，使传统音乐语汇成为传递集体记忆的声呐。价值重建需把握三个转化维度，首先是历时性转化，例如将《乐记》的伦理观转化为网络时代的社群认同构建；其次是共时性融合，例如在琵琶武曲教学中融入当代军事思想解读；最后是主体性觉醒，例如通过江南丝竹的支声复调实践培育团队协作意识。

2.3 教育生态的活态传承

教学场域的转型需要打破“教室围墙”，构建“活态传承”的教育生态。秦腔教学改革提供了范式样本：在学校剧场中还原明清戏楼的观演关系，使“出将入相”的上下场门成为理解忠奸伦理的空间符号；在社区展演中重现“庙会坐唱”的民俗场景，让“戏曲摊面”的象征隐喻在当代观众中重生。更为前瞻的探索发生在数字场域——借助元宇宙技术建构虚拟敦煌乐舞空间，学生在头显设备中不仅能演奏复原的唐代箏篥，更能目睹乐器沿丝绸之路传播的文化轨迹，实现“技 - 艺 - 道”的沉浸式习得。生态重塑依赖三大支柱，其一传承链活化，建立“老艺人 - 专业教师 - 学生”的跨代际研习工坊；其二创作链更新，将非遗元素的现代转译纳入课程考核体系；其三传播链拓展，开发传统音乐文创 IP 增强青年文化认同。

2.4 评价体系的质性转型

突破“技能达标”的狭隘标准，建立“文化浸润度”的新型评价模型。在中国音乐学院的教学实验中，古筝考核不仅要求《战台风》的演奏完整性，更增设“台风意象再创作”环节——学生需结合当代抗灾精神重新诠释乐曲情感结构。更具创新性的尝试是“文化轨迹档案袋”：记录学生从临摹《霓裳羽衣曲》谱本，到创作反映冬奥精神的琵琶新曲《雪韵》的全过程，实现“传承 - 诠释 - 创新”的能力可视化。这场系统重构的本质，是对传统音乐教育基因的重新编程。当古琴减字谱经由区块链技术获得数字永生，当昆曲水磨腔在人工智能中生成新韵，教学的边界不断消融。教育的终极追求，在于培育既能诠释《梅花三弄》的古典气韵、又能用电子音乐重构《广陵散》文化基因的“新乐人”——他们承

载的不仅是技艺，更是文明传承的创新能量。

3. 教育变革的文化回响

传统音乐的教改实验，犹如在时光长河中投下一枚石子——激起的不仅是涟漪般的即时效验，更是在文明传承的深水区引发持久共振。这场变革的实质，是让凝固的乐谱重新舒展为流动的文化基因，使千年古调焕发新的育人能量。

3.1 文化的脉动再生

当古琴课堂不再停留于勾挑抹剔的技巧复刻，转而探寻《幽兰》曲中“君子在野”的精神意象，教与学的本质便开始发生微妙嬗变。学生们在丝弦震颤间，逐渐领悟“轻微淡远”不仅是音色标准，更是中国文人的处世哲学；琵琶武曲《十面埋伏》的激烈扫弦，被重新诠释为谋略智慧的声学术象。这种转变带来的，是文化触角的重新觉醒——有如枯木逢春，传统音乐在教育场域中抽发新枝，枝叶间涌动着对“乐与政通”古训的当代诠释。校园民乐社团的创编作品里，“鱼咬尾”不再仅仅是旋律技巧，更成为诠释生命轮回的文化隐喻。

3.2 教育的诗意转型

教学法的革新犹如为古老曲牌填入新词：在戏曲工作坊里，生旦净丑的行当程式不再是机械模仿的对象，而是化身理解忠孝节义的时空密钥。当学生戴着 AR 眼镜步入虚拟敦煌洞窟，指尖触碰数字化箜篌的瞬间，千年丝路驼铃便在虚实交叠中重新摇响。这类教学实验的深意，在于将单向的知识传递转化为多维的文化体验——如同将《阳关三叠》的离愁别绪植入跨文化交流语境，使渭城朝雨在现代青年的心灵地图上浸润出新的情感绿洲。教育的诗意正在于此：不是简单地复制传统，而是在古今对话中培育文化转译的能力。

3.3 精神的代际流淌

改革最深层的成效，体现在青年文化自觉的悄然生长。在非遗传承基地，学生们重新理解“口传心授”的真谛——老艺人颤巍的吟唱不再是过时的遗响，而是活态的文化记忆载体。当《茉莉花》的吴语韵腔被谱写成电子音轨，东西方音乐语汇的碰撞反而凸显出传统旋律的独特美感。这种创造性转化，恰似将古琴的丝弦更换为钢弦：材质虽变，“走手音”间的虚实相生意境却愈发清晰。更值得关注的是社区展演中发生的化学反应——老票友与 Z 世代在改良版《牡丹亭》前的共同驻足，证明传统音乐的教化功能正以柔性姿态融入

当代生活。

教学改革的终极价值，不在于培育多少技艺精湛的乐工，而在于唤醒血脉深处的文化认同。当《春江花月夜》的旋律在跨学科工作坊中被解构重组，当唐代燕乐的数字复原项目引发青年对文明交融的思索，教育便完成了其最本质的使命——将文明的薪火转化为照亮未来的火炬。这是课程思政的深层律动，更是传统音乐在新时代的庄严回响。

4. 结语

传统音乐教育的革新，实则是中华文明基因在当代教育场域的创造性转化。当《流水》的七十二滚拂指法被重新诠释为生生不息的生命哲学，当《二泉映月》的悲怆旋律升华为坚韧精神的现代注解，教学改革的深层价值便不言自明。这场变革并非简单的内容更迭，而是通过解构西方音乐理论的话语霸权，重构传统音乐的文化阐释体系，使千年乐教传统焕发新的育人能量。

未来的实践路径需把握三个维度：在文化解码层面，要以考古学的严谨追溯古谱背后的精神密码；在价值传导层面，要用当代话语诠释传统音乐的伦理智慧；在教学方法层面，需构建虚实交融的沉浸式学习场域。唯有如此，传统音乐教育方能突破“博物馆化”困境，让青年学子在演绎《广陵散》的激昂之余，更能领悟嵇康“声无哀乐”论中的哲学深意，使千年古乐真正成为滋养文化自信的精神沃土。

参考文献：

- [1] 冯菲,姜小平.红色音乐融入高校体育艺术类课程思政建设研究[J].体育学刊,2024,31(05):88-94.DOI:10.16237/j.cnki.cn44-1404/g8.2024.05.005.
- [2] 孙瑶.课程思政视域下高校音乐公修课民族音乐文化的传承与创新研究[J].黑龙江民族丛刊,2023,(01):158-163. DOI:10.16415/j.cnki.23-1021/c.2023.01.021.
- [3] 成华.渗透课程思政的音乐课程教学实践——评《课程思政：从理念到实践》[J].中国教育学刊,2022,(06):121.
- [4] 黄茜.楚调新声在社区美育中的辐射效应研究[J].艺术教育研究,2022(2):45-52.
- [5] 葛晓妮.大思政视角的社团制美育实践探索[J].中学政治教学参考,2021,(47):65-66.

基金项目：

本研究由衢州学院课程思政教学研究项目“课程思政背景下中国传统音乐教学研究”(项目编号: JYXM202409)资助。