

基于中国传统音乐文化在高校音乐教育中的传承与创新研究

陆晓燕

(扬州大学音乐学院 江苏扬州 225009)

摘要:我国疆域辽阔、民族众多,衍生出丰富的音乐类型以及弥足珍贵的民族音乐文化遗产。作为中华优秀传统文化的重要组成部分,传统音乐文化有着重要的地位,是中华民族在五千多年的历史发展中逐渐形成的极具特色的音乐形式,具有历史性的时代标志、共时性的地域差异、共通性的社会功能等特征。经过长时间发展,传统音乐在理论、乐器、乐曲等方面皆取得了许多重要成就,具有重要的传承价值与教育意义。整体来看,我国传统音乐文化注重“字正腔圆”的审美,力求使听众可在清晰了解音乐内容、音乐情感的同时,深刻感受音乐文化内涵。与此同时,我国传统音乐文化注重音色个性化,与其他类型的音乐文化相比,更容易将听众带入音乐所传达的情感中。为此,本文旨在探讨如何通过优化课程设置、改进教学方法、跨学科融合与综合实践,以及整合校内外资源等途径,提升高校音乐教育中传统音乐文化的传承与创新能力。

关键词:传统音乐;高校;音乐教育;传承

引言:中国传统音乐文化作为中华文明的重要组成部分,具有独特的艺术价值和文化内涵。在高校音乐教育中,传承和创新传统音乐文化不仅是弘扬民族文化的重要途径,也是培养学生音乐素养和创新能力的关键。然而,随着现代音乐教育的发展,高校在传承传统音乐文化方面面临诸多挑战,包括课程设置单一、教学方法陈旧、资源利用不足等问题。因此,本文希望为高校音乐教育的改革提供理论支持,以提出的教育策略与创新办法,可进一步推动我国传统音乐文化在新时代的持续发展与繁荣。

1、中国传统音乐的历史发展

我国传统音乐的起源可以追溯到远古时期,当时人们通过自然界的声音和自身的劳动发出原始的音乐。例如,采集和狩猎过程中发出的声音逐渐形成了最早的音乐形态。考古发现的骨笛和陶埙,证明了早期人类在祭祀和庆典中已经开始使用简单的乐器。

在夏商周三代,我国音乐逐渐制度化,成为礼乐文化的重要组成部分。《尚书·尧典》记载了尧帝时期的乐舞《大章》,《礼记·乐记》则记载了周朝的“六乐”制度。周朝还出现了专门管理音乐事务的官职,音乐在祭祀、朝廷、军事等场合中起到了重要作用。进入明清时期,传统音乐文化在继承前代精华的基础上继续发展。明清时期的昆曲、京剧等戏曲形式将音乐、舞蹈、戏剧融为一体,成为中国音乐文化的重要组成部分。此时期还出现了大量的音乐理论著作,如明代的《乐律全书》。

而当前,我国传统音乐在传承中不断创新,政府和社会各界对传统音乐的保护和研究力度加大,许多传统乐器和音乐形式得以重新焕发光彩。同时,传统音乐与现代音乐元素的融合也成为新的发展趋势,展现出蓬勃的生命力。

2、中国传统音乐文化在高校音乐教育中的传承

2.1 传统音乐课程的系统化设置

首先,课程设置应覆盖中国传统音乐的各个历史阶段和主要流派,以全面呈现其丰富多样的面貌。其中包括从远古到现代的发展历程,涵盖不同地区、不同民族的音乐风格和代表作品。高校可开设“中国传统音乐史”课程,详细讲述中国音乐的发展轨迹、重要人物和关键事件,帮助学生建立系统的知识框架。

其次,需设置传统乐器演奏课程,在此高校应设立如古筝、二胡、琵琶、笛子等传统乐器的专业课程,邀请经验丰富的演奏家和教师进行指导。通过系统的技法训练和经典曲目的学习,帮助学生掌握传统乐器的演奏技巧,还能深入理解其背后的文

化内涵和审美价值。

此外,高校可开设“传统音乐理论与分析”课程,教授中国传统音乐的基本理论知识,如五声音阶、十二平均律等。同时,通过分析经典作品,培养学生的音乐分析能力和审美判断力。理论课程不仅帮助学生掌握必要的知识,还能引导他们深入思考和研究传统音乐的结构与表现手法。

为了增强课程的实践性,高校还设立“民族音乐田野调查”课程,组织学生前往各地进行实地考察,亲身体验和记录地方传统音乐文化。通过田野调查,学生可积累第一手的研究资料,为学术研究打下坚实基础^[1]。

2.2 教学方法的改进与创新

2.2.1 实践教学与体验式学习

实践教学和体验式学习是提升学生对传统音乐理解与感知的重要方法。例如,北京师范大学音乐学院实施了“田野音乐学”课程,组织学生前往云南、贵州等地进行实地考察,亲身体验当地的民族音乐^[2]。

2.2.2 多媒体与现代技术的应用

利用现代技术改进教学方法,可以大幅提升教学的效果和趣味性。中央音乐学院在“传统音乐赏析”课程中,引入了虚拟现实(VR)技术。通过VR设备,学生可以身临其境地体验古代宫廷音乐会或传统戏曲演出。多媒体教学手段还包括音频、视频、动画等,通过这些技术手段,复杂的音乐知识变得直观、生动,学生的学习兴趣与参与度得到提高^[3]。

2.2.3 互动式教学与合作学习

互动式教学和合作学习可激发学生的主动性和创造力。上海音乐学院在“民族音乐合奏”课程中,采用了小组合作学习的方式。学生被分成小组,每组负责不同的民族乐器或音乐片段,在教师的指导下进行排练和演奏。

2.2.4 案例分析与问题导向学习

案例分析和问题导向学习方法可以培养学生的分析能力和解决问题的能力。例如,南京艺术学院的“传统音乐文化研究”课程中,教师选取了不同历史时期的代表性音乐作品,组织学生进行案例分析。学生通过查阅资料、分组讨论、撰写报告,深入剖析这些音乐作品的创作背景、结构特点和文化意义。

2.2.5 实践项目与创新实验

鼓励学生参与实践项目和创新实验,有助于激发他们的创造力和实践能力。浙江大学的“传统音乐创新实验室”提供了先进的设备和资源,支持学生进行音乐创作和实验。学生在教师的指导下,尝试将传统音乐与现代音乐元素结合,创作出具

有创新性的音乐作品。例如，一位学生在实验室中创作的《电子古筝》，通过将电子音乐与古筝演奏相结合，获得了广泛的好评，展示了传统音乐的现代化可能性^[4]。

2.3 师资力量的培养与提升

在高校音乐教育中，师资力量的培养与提升是传承中国传统音乐文化的重要保障。教师不仅是知识的传授者，更是传统音乐文化的传播者和创新者。因此，加强教师队伍建设，提高教师的专业素养和教学能力，是高校音乐教育的关键任务。以下是一些具体的培养与提升策略：

2.3.1 专业培训与继续教育

高校应定期组织专业培训和继续教育活动，帮助教师不断更新知识和技能。北京大学音乐系每年举办传统音乐专题培训班，邀请国内外知名专家授课，内容涵盖传统音乐理论、演奏技巧、教学方法等方面^[5]。

2.3.2 校内外实践与调研

高校应鼓励教师深入基层，开展校内外实践与调研活动。上海音乐学院设立了“传统音乐文化调研项目”，支持教师前往各地进行田野调查，了解当地的音乐文化现状和传承方式。通过实践调研，教师不仅可获得第一手的研究资料，还能在实际教学中结合真实案例，增强教学的生动性和实用性。

2.3.3 教学科研项目支持

提供教学科研项目支持，是提升教师专业素养的重要途径。南京艺术学院设立了“传统音乐研究与创新基金”，资助教师开展与传统音乐相关的科研项目。通过项目研究，教师可以深入探索传统音乐的理论与实践问题，丰富教学内容，并将研究成果应用于教学实践，提高教学效果。

3、中国传统音乐文化在高校音乐教育中的创新

3.1 传统与现代的结合

在高校音乐教育中，将中国传统音乐与现代音乐元素相结合是一种重要的创新方法。通过这种方式，不仅可吸引更多学生对传统音乐的兴趣，还能创造出新的音乐形式和表达方式，赋予传统音乐新的生命力。具体来说，高校可以将电子音乐与传统乐器演奏相结合，制作现代化的传统音乐作品。例如，在课程中，教师可以指导学生使用古筝、二胡等传统乐器演奏经典曲目，同时引入电子合成器和现代编曲手法，为传统音乐作品注入现代感。

北京师范大学音乐学院曾在“现代音乐创作”课程中，组织学生将古筝曲《高山流水》与电子音乐相结合，创作出一首融合传统与现代元素的作品，获得了广泛好评。

此外，教师还可通过重新编曲经典的传统音乐作品，使其焕发新的活力。比如，将古曲《阳关三叠》重新编配为流行乐形式，并加入现代乐器如电吉他、贝斯和鼓等，既保留了原曲的韵味，又增加了现代音乐的节奏感。在教学实践中，教师可以组织学生进行这样的编曲实验，通过分组合作的形式，让学生自主选择传统曲目，并结合现代编曲手法进行创作。

而上海音乐学院的一位教师在“音乐创新工作坊”课程中，指导学生将传统戏曲《牡丹亭》中的经典唱段与现代流行音乐相结合，进行创新演绎。学生们采用现代流行唱法与传统戏曲的唱腔相结合，创造出独具特色的表演形式，并在校园音乐会上进行了展示，受到了观众的热烈欢迎。

3.2 跨学科融合与综合实践

跨学科融合与综合实践是高校音乐教育创新的重要路径，通过将中国传统音乐与其他学科相结合，可在丰富课程的基础上，拓宽学生的知识面和视野，提高他们的综合素质和创新能力。在具体教学实践中，高校可通过以下几种方式进行学科融合。

首先，高校可开设“诗词与音乐”课程，结合古代诗词和传统音乐进行教学。例如，教师可选择《诗经》中的经典篇章，让学生用传统乐器如古筝、二胡进行伴奏，同时分析诗词的音韵美和音乐结构。

其次，通过将历史事件与传统音乐的发展相结合，学生可以更好地理解音乐的时代背景和文化内涵。例如，在讲授明清时期的传统音乐时，教师可以介绍这一时期的社会变迁和历史事件，如明代的“昆曲”与清代的“京剧”，并分析这些剧种在当时的社会影响和文化意义。

最后，音乐与艺术的融合也可以为学生提供新的艺术体验。高校可以开设“传统绘画与音乐”课程，通过传统绘画作品的欣赏与音乐创作的结合，激发学生的艺术灵感。例如，教师可以选择《清明上河图》这样的经典绘画作品，让学生用音乐来表现画中的场景和人物，通过这种跨学科的艺术实践，学生可在音乐创作中融入视觉艺术的元素，增强艺术表现力。中国美术学院与音乐学院合作，开设了“绘画与音乐的对话”课程，学生通过绘画与音乐的结合，创造出具有视觉和听觉双重艺术效果的作品。

3.3 校内外资源的整合与利用

首先，高校可以整合校内的各类资源，建立跨学科的教学与研究平台。例如，音乐学院可以与中文系、历史系、美术系等合作，成立“传统音乐文化研究中心”。这个中心可以组织跨学科的研究项目和活动，如音乐文化讲座、学术研讨会、作品展览等，促进不同学科之间的交流与合作。通过这种跨学科的整合，学生可以获得更全面的知识和技能，更好地理解传统音乐的多层次内涵。

其次，高校可积极利用校外的文化资源，与地方文化机构、博物馆、非物质文化遗产保护中心等建立合作关系。例如，中央音乐学院与中国艺术研究院合作，建立了“非物质文化遗产传承基地”。该基地定期举办传统音乐文化的传承与创新活动，如传统音乐演出、学术讲座、培训班等，为学生提供了广泛的学习和实践机会。

结束语：总之，在高校音乐教育改革创新中，优化课程设置与教学内容，改进教学方法，推动跨学科融合与综合实践，整合校内外资源，可以有效提升传统音乐文化在高校中的教学质量和效果。未来，高校应继续探索和完善相关措施，不断创新教学模式和实践活动，为中国传统音乐文化的传承与发展注入新的活力，以助于提升高校音乐教育的水平，也将对中华优秀传统文化的弘扬和传播产生深远影响。

参考文献：

- [1]王瑞,李娟霞. 传统音乐文化在高校音乐教育中的融入与传承[J]. 江西电力职业技术学院学报,2023,36(8):112-114.
 - [2]冯译允. 高校音乐教育中传统音乐文化的融入与应用研究[J]. 戏剧之家,2023(7):171-173.
 - [3]倪甜甜. 中华优秀传统文化赋能高校音乐教育的研究[J]. 佳木斯职业学院学报,2023,39(7):103-105.
 - [4]于志辉,白春懋,宋伟. 传统音乐文化在高校音乐教学中的传承研究[J]. 戏剧之家,2023(8):184-186.
 - [5]孙娟,李雷. 新媒体视域下河北传统音乐文化在高校音乐教学中的继承与创新研究[J]. 邯郸学院学报,2023,33(2): 86-92.
- 陆晓燕(1974.01),女,汉族,单位:扬州大学音乐学院,副教授;研究方向:音乐教育与传播。
课题:扬州大学创新创业教改课题~《音乐教育与传播》
项目编号:YZUCX 2023-1C