

岳阳湖湘民间音乐在职业院校美育课程中的 特色化传承模式探究

余 愿

湖南民族职业学院 湖南岳阳 414000

摘要: 在当今多元文化交融的时代,岳阳湖湘民间音乐面临传承危机。职业院校的美育课程针对这一状况,努力探寻特色化传承模式。其构建一套完整的课程体系,覆盖课程模块设计、教学大纲制定以及内容编排等方面,同时创新了体验式、项目式以及多媒体等教学方法,还建立了多元化的教学评价体系,以此为学生给予全面且系统的音乐学习体验。实践表明,该模式切实提升了学生的知识与技能水平,激发学生对民间音乐的兴趣,推动校园文化的发展,拓展音乐传承在深度和广度上的范围,提高可持续发展的能力,为职业教育领域内的音乐传承提供全新的思路和方法。

关键词: 岳阳湖湘民间音乐;职业院校;美育课程;特色化传承模式

湖湘民间音乐极具地域特色且具有深厚文化底蕴,在中国音乐中占据重要地位,是民间音乐艺术的结晶,承载着历史记忆与民俗风情,然而由于现代文化多元碰撞、娱乐方式多元化以及传承人的青黄不接,岳阳湖湘民间音乐传承面临着危机。而职业院校美育课程在培养高素质、应用型、复合型人才过程中具有重要作用,探索岳阳湖湘民间音乐在职业院校美育课程中的传承路径对传承湖湘民间音乐及丰富职业院校美育课程具有重要的现实意义。

一、岳阳湖湘民间音乐概述

(一) 岳阳湖湘民间音乐的主要类型与艺术特色

1. 民间歌曲

岳阳湖湘民间歌曲涵盖号子、山歌、小调等类型,具有独特艺术魅力。号子歌词内容以劳动场景为主,朴实无华,是劳动号令或劳作的动作、劳苦劳心劳力的情感表达;音乐上节奏明快、音量高昂,旋律简短重复且富有韵律感,演唱形式以一领众和为主,能凝聚劳动力量;山歌歌词内容以山色风景、爱情相思等,歌词运用比兴,旋律宽广,演唱形式为独唱、对唱,表现山民豪迈放浪的情感;小调歌词题材广泛,旋律婉转,演唱形式丰富,增添生活情趣与仪式感,表现出劳动者对生活的热情。

2. 民间器乐

岳阳湖湘民间器乐以丝弦乐、吹打乐为代表,乐器种类丰富。丝弦乐以二胡、琵琶、扬琴、古筝等为主,其音色温柔细腻,可以组成小型乐队进行演奏;吹打乐

以唢呐、笙、笛子等吹奏乐器与锣、鼓、镲等打击乐器为主,吹奏乐器唢呐高亢,打击乐器节奏欢快。

3. 民间歌舞

岳阳湖湘民间歌舞以花鼓戏舞蹈为例,动作活泼灵动且富有生活气息,舞者模拟劳作、生活场景,通过扭、摆、摇等动作展现灵动柔美;与音乐融合紧密,依据音乐节奏变化调整动作,当下沉舒缓的丝弦乐起,动作轻柔舒展,遇欢快激昂的吹打乐奏响,动作加快,二者相得益彰,形成有机整体,使观众在视听享受中领略民间艺术魅力。

(二) 岳阳湖湘民间音乐所蕴含的文化内涵

岳阳湖湘民间音乐是地域文化的记录,与岳阳地域的山水地貌、风土人情紧密相连,有江湖水韵的灵秀、丘陵山乡的质朴,是地域风物的有声画卷。它承载着民俗民情,贯穿于岳阳人的方方面面中;从春节庙会巡游的热闹到端午龙舟竞渡号子的激昂,再到婚丧嫁娶的喜曲挽歌,是民俗仪式的灵魂,传递着民众的情感与态度。它同时也是历史文脉的传承,口口相传的民间音乐留存着古代巴楚文化的余韵,其音阶、节奏型皆可追溯至先秦时期的音乐,它们记录着岳阳从古至今的历史进程,承载着祖先的生活智慧、情感记忆与文化基因。它们成为古今的纽带,使后人可以了解先人文化根脉和精神世界的向导。

二、岳阳湖湘民间音乐在职业院校美育课程中的特色化传承模式构建

(一) 课程体系的构建

1. 根据专业特点与学生需求设计课程模块

作者简介: 余愿(1998.5-),女,汉,湖南岳阳,硕士研究生。

职业院校不同专业的学生在知识结构、兴趣点和未来职业导向上存在差异^[1]。根据职业院校不同专业、不同学生的情况,为传承岳阳湖湘民间音乐,应设置有弹性的课程模块。针对音乐类的学生,可以开设“岳阳湖湘民间音乐表演与创编”模块课程,以学生表演演唱、演奏技巧练习和音乐创编为主;针对非艺术类的学生,可以开设“岳阳湖湘民间音乐鉴赏与文化体验”模块课程,以音乐欣赏、文化讲习、简单互动体验为主,培养学生对本地音乐文化的兴趣,使课程模块与专业特点、学生需求精准匹配,为传承奠定基础。

2. 制定岳阳湖湘民间音乐美育课程教学大纲

首先,要设定清晰明确的课程目标,将提升学生音乐、文化以及审美素养当作核心要点,增添岳阳湖湘民间音乐知识、音乐技能、音乐文化以及音乐情感等学习内容。其次,要对课程内容做系统规划,包含民间歌曲、器乐、歌舞等各类知识,融入音乐历史、艺人故事等文化元素,按照难易程度以及教学逻辑合理安排教学单元与课时。在介绍民间歌曲时,先讲解号子、山歌、小调的基本概念以及风格特点,接着再对经典曲目展开分析。依据职业教育的课程性质设定一定的实践部分,比如到地方采风,邀请民间艺人到校表演等,突出实践教学环节,设置多样化的课程评价方式,像理论考核、实践表演、小组项目作业等,综合考核学生学习成效,让教学大纲有科学性、指引性以及操作性特点^[2]。

3. 课程内容的选择与编排策略

在课程内容挑选方面,保留了传统的岳阳湖湘民间音乐曲目,像号子、山歌这类,让学生去欣赏它们最为原始的音乐美感,还增添了现代作品的改编,比如把流行元素融入其中改编而成的民间曲子,传统曲目属于文化根源,而现代改编作品则可帮助拉近与学生之间的距离,促使学生在对比欣赏当中理解音乐的传承与发展,推动传统音乐在新时代的传播以及传承,提高其自身的生命力。

在教学进程中,将音乐知识讲解和文化背景剖析进行了有机结合^[3]。比如在教授民间器乐的时候,在介绍乐器制作工艺、演奏技巧等知识的讲述乐器在岳阳民俗活动里的角色以及象征意义,以及背后所蕴含的历史故事等文化背景,这样的融合教学方式可让学生从文化层面深入领会音乐内涵,认识到岳阳湖湘民间音乐不只是艺术形式,是地域文化以及历史记忆的载体,提升学生对本土音乐文化的认同感以及传承意识,让传承教育更具深度与广度。

(二) 教学方法与手段创新

在岳阳湖湘民间音乐教学中,体验式教学法能显著提升学生的感知与理解。教师组织学生深入民间采风,让学生观赏民间艺人现场演绎的音乐作品,了解原始音乐艺术特色和原始音乐的演奏环境。让艺人进入学校的工作坊带领学生亲自演奏传统乐器或传统曲目的教学,让学生在实践中感知音乐、学习韵律、学习技巧。教师要引导学生观察事物、思考文化、参与艺人的现场互动,获取第一手资料,对民间音乐有进一步认知,提高学生 对民间音乐的传承意识。

项目式教学法为岳阳湖湘民间音乐传承提供了系统的实践路径。教师可设计如“岳阳湖湘民间音乐舞台化改编”或“校园民间音乐文化节策划”等项目主题,让学生分组设计。如舞台化改编项目,学生需进行音乐分析、资料查寻、改编、舞台表演。该项目包括对学生分析、创作、团结协作、表演等方面能力的培养,促使学生将理论知识转化为实践技能,提升综合素养,深化对民间音乐传承的理解与担当。

教师需制作含有高清晰度音视频、生动有趣的动画和图文资料,将民间音乐表演、乐器演奏的精彩片段、艺人访谈等制作成精美的课件进行呈现,借助线上教学平台发布资源、发布任务,为学生提供自主学习的机会,学生可以反复观看,仔细琢磨其中的音乐细节和文化背景,突破时间和空间的局限,拓宽学生的视界,提升学生理解和传承的意识。

(三) 教学评价体系的建立

1. 构建多元化的评价指标体系

首先,要精准评估学生知识与技能掌握情况,这不仅涵盖对岳阳湖湘民间音乐基础理论的了解程度,还囊括对传统乐器演奏技巧、民间歌曲演唱方法等实践技能的熟练度。在理论中考察中对音乐风格特点和其发展历史的了解程度,在实践过程中对学生的演奏、演唱进行考查,做到知识技能全面掌握。其次,要深度考量学生对民间音乐文化的认知与兴趣培养程度。教师通过对学生的课堂交流、作业反馈、课外实践参与度等了解其对民间音乐文化背后的探究欲望,是否能主动分享交流学习心得,对参与民间音乐活动的积极性,来准确地掌握学生对民间音乐文化的认知和兴趣程度。最后,要客观评价学生创新能力与实践能力提升表现。关注学生的音乐作品创编、音乐表演创新等方面的尝试,鼓励学生在原有音乐的基础上进行新内容的补充和舞台形式的创新,跟进、评价学生参与的课外活动,对学生的创新能力、

实践力的发展有充分了解。

2. 评价方式的多样化

评价方式呈现多样化乃是保证教学评价可全面且客观并有效的关键所在^[4]。一方面,需充分发挥出学生自评以及互评所有的作用,引导学生于自评进程之中深入地反思自身的学习进程,对经验教训给予总结,借助互评去了解他人的学习状况,彼此借鉴学习方法,激发学习动力。组织学生在小组项目完成之后展开自评互评,分享项目实施过程里的亮点以及不足之处,以此促进共同进步。

另一方面,要实现教师评价与专家评价相结合。教师通过日常随堂听课,对课堂情况、作业完成情况等进行跟踪评价,把握学生学习进度。邀请民间音乐专家、学者,对学生的实践作品进行点评,从专业角度来评判学生的创造性成果等,提出更加权威性的意见。在学生制作民间音乐展演作品或器乐演奏比赛中,专家对作品的音乐性、创新性以及吹奏技法等进行专业深评^[5]。

三、岳阳湖湘民间音乐传承模式实践案例分析

(一) 职业院校美育课程实践案例

岳阳某职业院校开展湖湘民间音乐美育课程实践,在课程前期准备阶段,联系民间音乐保护组织,邀请当地民间艺人联合学校音乐教师,共同商讨教学大纲,拟定教学计划,确保课程教学的专业性。在课程实践阶段,以理论课与现场教学课相结合的形式开设课程。理论课教学上,由教师讲授岳阳湖湘民间音乐的起源、历史发展脉络、流派等理论知识,并通过多媒体播放典型曲目让学生欣赏并分析;现场教学课由课内与课外两部分组成,课内由民间艺人教授学生练习民间乐器的演奏、民间乐曲的演唱,动作、气息等具体要领;课外由学生到乡村、社区等场所,参与民间音乐活动,实地学习观摩,实地采风。在课程考核阶段,要求学生结合课堂考核与现场教学,提交采风报告与创新作品,评价学习收获,以此提供岳阳湖湘民间音乐在职业院校传承的参考。

(二) 实践效果评估

经理论测试,学生对岳阳湖湘民间音乐历史与文化背景、风格特点的掌握平均分高出课程前的37%;实践操作70%的学生以上可以较为娴熟地掌握1-2门传统乐器的简单演奏,65%左右的学生能完整演唱若干首民歌,并且对歌曲节奏与情绪的掌握程度有所提高。课后汇报演出中演唱的民歌《洞庭鱼米乡》,节奏准确、情绪饱满,获得老师和同学一致认可。

该课程不仅提升了学生的知识与技能,还有效激发了他们对岳阳湖湘民间音乐的兴趣。课程初期,只有约

28%的学生表示喜爱民间音乐。然而课程结束后,接受调查的102名学生中,有83人(81.4%)主动加入民间音乐社团活动,积极参与民间音乐的演出。许多学生自主组织练习,在朋友圈内晒自己的学习成果、学习心得,掀起一股民间音乐学习之风。学生的综合素质也得到了全方位提升。在小组实践项目中,团队协作能力得以锻炼提升;于与民间艺人互动以及校外采风的进程中,沟通交流能力得到提升。音乐创编环节促使学生的创新能力被激发出来,多个小组运用现代音乐元素对传统曲目给予改编。

岳阳湖湘民间音乐课程学习成果统计表

项目	课程后
知识掌握提升	37%
乐器演奏技巧掌握	超过70%
民间歌曲演唱能力	约65%
对民间音乐感兴趣并加入社团	81.4%

结语

岳阳湖湘民间音乐的传承也取得了实质性进展。传承的广度有了质的突破,不仅将民间音乐引进校园,也通过假期返乡、社团活动将音乐带出校园,影响不断扩散。传承的纯度有了质的突破,由民间的艺人说传、示范,学生听到的原汁原味。传承的效果有了质的突破,校方对传承的监督,定期对教学的效果进行评估及时调整教学方法,传承效果越来越好。通过培养了一批热爱民间音乐的学生,传承有了后继者。课程团队整理编写民间音乐的多套教材与教学资源,为长久的传承提供了保障,也为岳阳湖湘民间音乐如何在职业院校中传承提供了实践范例与支撑。

参考文献

- [1] 易晓明. 新时代高校美育的通识价值、培养目标与课程建构[J]. 高等教育研究, 2023, 44(04): 89-98.
- [2] 吴安宇, 王北海. 湖湘高校音乐专业本土音乐文化课程的构建与实施[J]. 大学教育科学, 2015, (03): 63-67.
- [3] 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.
- [4] 颜春菲. 音乐教育中的文化传承和创新实践[J]. 匠心, 2025, (04): 42-44.
- [5] 查华. 加强高校音乐教育传承民间音乐文化[N]. 中国文化报, 2025-04-08(007).