

高校音乐教育中传统民族音乐的传承与创新路径研究

王建国

河西学院音乐学院 甘肃张掖 734000

摘要: 传统民族音乐是民族文化的重要组成, 高校肩负着促进其传承与发展的重要任务。然而近年来, 高校的传统民族音乐教学效果并不显著。课程体系残缺与教学模式单一削弱了文化基因的代际传递功能。基于此, 本文梳理了课程资源、教学方法、审美认知三大困境, 从文化延续、审美培育、实践深化三个维度构建传承价值, 提出以活态资源嵌入、文化语境渗透、协同平台搭建为核心的创新路径。教学实践表明, 系统引入非遗项目与民间艺人现场教学, 能够提升学生对民族音乐的整体认知与情感认同, 为高校音乐教育提供可复制的传承范式。

关键词: 民族音乐传承; 高校音乐教育; 活态资源; 文化语境

引言

民族音乐是中华文化基因的重要载体, 其口传心授的传承方式在现代化进程中面临断裂风险。高校作为专业人才培养基地, 本应成为传统艺术延续的枢纽, 却因课程西化、资源分散、实践缺位, 使民族音乐长期处于边缘位置。理清传承困境、重塑教育价值、构建可行路径, 不仅关乎学科生态的完整性, 更关系到文化多样性的存续。探讨高校如何以教育创新回应时代需求, 可为民族音乐的活态保护提供制度支撑, 也能为青年一代建立文化认同提供情感通道, 具有紧迫而深远的学术与现实意义。

一、高校音乐教育中传统民族音乐传承的现实困境

(一) 课程体系中传统民族音乐内容的缺失

当前, 高校音乐专业课程体系在民族音乐内容的设置上存在明显不足, 整体占比偏低, 难以形成系统化的教学结构。多数院校仍以西方音乐理论为主导框架, 民族音乐仅作为辅助模块零散呈现, 缺乏独立且连贯的课程序列, 导致其在教学安排中处于边缘位置。课程内容的选取环节往往聚焦少数经典作品, 如《春江花月夜》《二泉映月》等, 却忽略了地方民族音乐资源的发掘与整合工作, 缺乏对区域性音乐文化的系统讲解, 难以体现民族音乐的地域多元性与文化丰富度^[1]。同时课程内容多局限在音频赏析与基础理论范畴, 未能有效纳入民间艺人的表演实践、口述传统、仪式情境等活态传承要

素, 使得教学脱离了民族音乐原有的文化生态场景, 学生难以建立对其深层文化内涵的理解。另外课程涵盖的音乐类型相对单一, 主要集中在器乐和声乐类别, 对民间歌舞、戏曲音乐、宗教音乐等多元形式涉及不足, 不能完整展现民族音乐的整体风貌。这种内容设置的局限性直接让学生对传统民族音乐的认知趋于片面, 难以形成对其文化价值与艺术特点的全面认知, 从而降低其传承意愿与参与热情^[2]。

(二) 教学方法与传统民族音乐传承需求的脱节

在教学方式上, 高校民族音乐教学普遍沿用西方音乐教学模式, 课堂以教师讲授乐理与作品结构为主, 学生缺少亲身演唱、演奏及舞蹈参与环节, 导致习得的音乐经验停留在表层符号层面, 无法与民族音乐特有的音色、节奏、即兴方式建立身体记忆。教学流程强调标准化读谱与和声分析, 却忽视民间口传心授的模仿过程, 使得学生难以掌握传统曲调中的微分音、弹性拍速与加花技巧, 进而削弱继续学习的兴趣^[3]。课程设计对文化语境关注不足, 教师通常只在作品简介阶段简单提及民族归属与创作年代, 未将音乐与特定民俗场景、历史事件、社会功能进行系统关联, 学生因此难以感知曲调与地方祭祀、婚丧、劳作之间的互动关系, 学习动机停留在完成学分而非理解文化。由于缺少与民间艺人面对面互动的机会, 学生无法观察演唱时的呼吸姿态、演奏时的指法细节以及舞蹈步伐与鼓点的对应方式, 课堂呈现的是剥离生活语境的标本式音响, 难以激发情感共鸣与传承意愿。

二、高校传统民族音乐传承的核心价值维度构建

(一) 文化基因的延续维度

高校传统民族音乐教育通过系统梳理曲目的生成语

作者简介: 王建国(1977.09—), 男, 汉, 甘肃张掖人, 河西学院音乐学院副教授, 主要研究方向为中国传统音乐研究。

境,将口传史、仪式功能、地域方言等核心要素深度嵌入课堂,开设“民族音乐与地域文化”专题课程,让学生在习得《茉莉花》《高山流水》等旋律形态的同时,结合地方志、民俗志资料,深入理解其与地方宗族结构、节气祭祀、家风伦理之间的共生关系,从而把碎片化的音乐经验转化为体系化的文化记忆。课程以历史叙事为经,以民俗事件为纬,设计“音乐寻根”探究任务,引导学生分组挖掘某一地域音乐中族群迁徙的音调痕迹、农耕劳动的节奏印记、信仰体系的旋律表达,实现文化基因的可视化、可感知呈现。教学环节强化代际对话,不仅邀请民间持守者走进课堂,还组织学生参与“艺人访谈计划”,面对面记录技艺传承故事,让曲目演唱与身份讲述、文化阐释同步发生,使学生当场感知音乐承载的集体情感与价值共识,进而确立自身在传承链条中的节点意识^[4]。此种教育过程不仅保存声音文本,更完整保存产生声音的社会逻辑与生活语境,通过学生的主动探究与深度参与,确保文化基因在高校场域中完成从认知、认同到主动传递的代际接力。

(二) 艺术审美能力的培育维度

传统民族音乐与西方音乐在调式结构上呈现显著差异,前者以五声性调式为核心,后者依托大小调体系,高校可组织“双调式作品演绎”实践课,让学生分别用宫调式与大调式演绎《茉莉花》,通过并置聆听与亲身演绎,直观感知音列组合带来的清雅韵味与明亮色彩之别,进而建立对民族音乐柔和含蓄气质的深刻声音记忆。节奏方面,民族音乐常借散板与弹性拍值传递自然语气,西方音乐则以均分律动强化规整动力,课堂中除手拍、默数追踪外,还可设置“节奏模拟”任务,让学生模仿陕北说书的弹性节奏与西方古典乐的均分节奏,在对比演绎中体会松紧差异带来的情绪张力。表演形式上,民族音乐强调人声与器乐的即兴呼应,西方音乐侧重总谱规范下的声部平衡,教师可引导学生分组用两种形式演绎同一作品,再结合审美笔记分享体会,同时邀请音乐评论家开展专题讲座,解析民族音乐中音色留白、腔韵微分的独特审美价值。通过持续的实践,高校逐渐能在参照西方标准的同时,建立符合中国音乐审美特质的评价体系,最终使学生形成对多元艺术价值的平等判断力与鉴赏力。

(三) 实践体验的深化维度

高校将民间艺人请入课堂担任实践导师,以口传心授的传统方式还原民族音乐的现场,从侗族大歌的多声部和声配合到马头琴的指法运弓技巧,学生在同步跟唱、

击节伴奏、即兴应和中直接获得身体记忆,由此把书本上的乐理符号转化为可感知、可运用的表演经验。课程前后系统性安排田野采风,学生携带录音设备、笔记工具深入村寨集市、民俗现场,不仅记录音声与民俗的共生关系,更参与到音乐表演的筹备过程中,在鼓点与吆喝交织的空间里亲身感受音乐对社群认同的维系功能,回校后以小型汇报演出、采风纪录片展映等形式复现所见场景,使课堂学习与乡土实践形成双向循环^[5]。学校与地方非遗保护中心签订长期轮转协议,把传习所升级为集教学、实践、展示于一体的流动教室,学生每学期固定驻村一周,与艺人同吃同住同练习,参与日常民俗表演、技艺传承教学辅助等工作,同时建立实践日志制度,记录每日习得与感悟。这种沉浸式体验让学生完成从旁观者到参与者、再到传承助力者的身份过渡,对民族音乐的归属感在日复一日的烟火气与技艺切磋中自然生长、愈发牢固。

三、高校传统民族音乐教育的创新实施路径

(一) 优化课程内容,融入活态传承资源

高校在推进传统民族音乐传承工作时,需将优化课程体系结构与引入活态传承资源作为关键举措,主动对接地方非物质文化遗产中的民族音乐项目并和本地非遗保护中心构建长效合作机制。例如开设昆曲唱腔研习、侗族大歌实践等专题工作坊,邀请非遗传承人深度参与课程的开发与设计,不仅系统教授音乐技能与表演流程,还通过定期成果汇报推动学生扎实掌握相关技艺,让学生身临其境地体验最真实的活态传承形式。同时组织专业师资成立专题访谈团队,深入一线开展艺人口述史的收集工作,详细记录艺人的表演经验、创作故事及传承心得,并将这些资料整理成包含音频、视频的数字化学校本教材,搭建线上资源库方便学生随时查阅使用以增进对民族音乐传承历程的多维度认知。此外高校应打破现有课程仅聚焦经典曲目的限制,构建跨学科综合课程体系,设置民间歌舞、戏曲音乐等特色模块并吸纳不同地域的特色内容,如南方的丝竹、北方的秧歌、西南少数民族的歌舞等。同时增设红色音乐专项模块,纳入《黄河大合唱》《游击队歌》等经典作品,覆盖革命时期民歌、红色歌剧选段、新时代主旋律音乐三类形态,联动党史课程解读作品背后的抗日救亡、军民同心、家国情怀等精神内核,让学生在学习旋律的同时理解红色音乐作为“革命文化载体”的思政价值。高校还可联动历史学、民俗学课程解读音乐文化背景,帮助学生全面把握民族音乐的多元特性与文化脉络。

（二）创新教学模式，强化文化语境渗透

高校对传统民族音乐教学模式进行创新，关键在于把音乐知识的传递和文化背景的解读紧密融合，突破传统上单一的理论讲解模式，促进教学方法的更新以及文化语境的深度融入；教师需要能够依据不同民族的文化特点，模拟具体民俗活动的场景来打造沉浸式教学情境，比如再现中秋赏月的清雅氛围、彝族火把节的热烈场面等，还可以增设红色主题的沉浸式情境，像还原革命根据地“战地文艺宣传”的场景，摆放老唱片、革命时期的乐器，播放战地记者的口述音频等。教师可引导学生穿上朴素的工装演唱《松花江上》《大刀进行曲》，在演唱过程中直观地体会音乐服务于人民的思政意义；用心布置具有民族特色的课堂环境，摆放芦笙、马头琴、云锦等传统乐器和民俗物品，引导学生穿上相应民族的服饰，参与模拟祭祀祈福、节庆欢歌等活动，在亲自演奏、演唱、舞蹈的过程里，直观地感受民族音乐的表演逻辑和应用场景，深入理解音乐和民俗文化之间的共生联系；与此同时，教师可以挑选《中国民族音乐巡礼》《非遗里的中国》等优质纪录片，在课堂播放后布置专题思考任务，引导学生结合影片分析音乐和自然环境、生活方式的内在联系，课后鼓励学生以小组形式制作短视频来解读影片中的文化元素，进一步加深认知；最后，教师需要组织学生开展主题性的小组讨论，围绕民族音乐作品的文化意义、传承困境等议题进行深度交流，要求小组结合调研成果制作汇报PPT或者情景剧来展示，在互动分享中进一步加深学生对文化语境的理解，提高他们对民族音乐的认同感和归属感。

（三）拓展实践平台，构建协同传承机制

高等院校需积极行动，通过拓展实践途径、建立协同传承体系为传统民族音乐的传承发展提供多维度的实践保障，携手本地民间文艺团体、非物质文化遗产保护中心、文化和旅游局以及相关企业搭建长期稳定的多元合作模式；牵头组建“区域民族音乐传承联盟”，与合作单位一同拟定实践活动方案、完善执行规范，厘清资源调配、活动策划、教学指导等具体分工；同时把实践环节纳入学生学分考核体系，规定每学期校外实践时长不少于80学时以提供制度支撑，联合本地民间文艺团体开展学生常规化观摩学习活动，组织学生深度参与日常排练与公开表演。还可组建学生民族音乐志愿服务队伍参

与地方民俗展示、非遗普及等公益项目，同时成立红色音乐专项志愿小组与本地党史馆、革命纪念场所、中小学合作举办“红色旋律进校园·进社区”公益活动，学生穿着统一服装演唱《歌唱祖国》《没有共产党就没有新中国》等经典歌曲，并配合“每首红歌背后的党史故事”的简短讲解，使音乐成为思想政治教育的“移动课堂”，达成技艺精进与价值传播的双重目标，和非物质文化遗产保护中心共建传承基地。采用“非遗传承人+专业教师”的双导师制度为学生提供一对一的技艺辅导，同时增设民族音乐文创研发、数字化推广等跨界融合课程以扩大传承范围并加深传承深度，携手本地文化单位举办年度民族音乐创新展示活动，激励学生结合新媒体技术、现代编曲思路开展作品创新改编。通过线下剧场表演、线上直播、短视频传播等多种方式提升影响力，常态化开展非遗文化进校园系列活动，新增传承人工作坊、民族乐器体验课程等互动项目。

结语

高校民族音乐教育的革新并非单纯增设课程，而是文化认知体系的重塑，通过活态资源的引入、语境体验的强化、协同平台的构建，学生在声音与生活的双重熏陶中完成从旁观者到传承者的身份转变，文化基因得以在青年群体中延续。当民族音乐真正重返高校教育的核心位置时，其独特的审美价值与社会功能会一并被激发，进而为文化多样性的可持续发展注入持续不断的内在动力。

参考文献

- [1] 许小婧. 高校音乐教育中传统民族音乐的传承与创新路径研究[J]. 黄河之声, 2025, (21): 24-27.
- [2] 建佳婧. 高校音乐鉴赏课程中美育的探索——以我国传统民族音乐为例[J]. 参花, 2025, (29): 153-155.
- [3] 刘媛. 民族音乐文化与高校钢琴教学内容的整合与实践策略研究[J]. 戏剧之家, 2024, (33): 178-180.
- [4] 何立. 新时代背景下红色音乐的艺术特色与传统民族音乐结合的思政价值[J]. 黑河学院学报, 2024, 15(05): 38-40+57.
- [5] 萧正艳. 民族音乐在高校音乐教学中的传承研究[J]. 大观(论坛), 2024, (02): 144-146.