

高中音乐教育中传统民歌的现代教学转化路径

李左娜

江西省奉新县冶城职业学校

摘要：本文探讨了在高中音乐教育中推进传统民歌现代教学转化的必要性、价值与实施路径。文章指出，传统民歌教学存在重技巧轻文化、与高中生认知需求脱节等问题，导致学习兴趣不足与文化传承效能弱化。通过现代教学转化，传统民歌能够契合高中素质教育目标，激活民族文化的当代生命力，并创新音乐课堂的教学模式。未来发展方向包括依托数字技术构建智能学习系统、深化校地合作与跨学科融合、完善发展性评价体系等。

关键词：传统民歌；现代教学转化；高中音乐教育；课程体系；教学方法；教学资源；教学评价

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.08.239

引言

在高中美育改革与文化传承双重背景下，传统民歌作为中华优秀传统文化的重要载体，其在高中音乐教育中的价值日益凸显。当前，高中音乐教育面临着培养审美素养与传承民族文化的双重使命，但传统民歌教学却普遍存在教学内容陈旧、教学方法单一、与学生认知需求脱节等问题。本文基于高中音乐教育的实际学情，从课程体系、教学方法、资源建设及评价机制等维度，探索传统民歌教学的现代转化路径，为高中音乐教育的特色化发展提供参考。

一、高中音乐教育中传统民歌教学的现状与困境

（一）教学内容与时代需求的脱节

传统民歌教学内容多聚焦于经典曲目赏析与演唱技巧训练，如《茉莉花》《山丹丹开花红艳艳》等，虽具较高艺术价值，但与高中生的生活经验和审美偏好存在差距。高中生普遍对流行音乐、数字音乐等现代艺术形式兴趣浓厚，而传统民歌中大量的方言歌词、复杂的旋律结构及相对缓慢的节奏，容易让学生产生“陈旧感”与“距离感”。

例如，在教授陕北民歌《赶牲灵》时，学生对歌词中“牲灵”“赶脚”等地域词汇理解困难，对信天游的自由节奏也难以把握，导致学习积极性不足。此外，教学内容缺乏与高中美育特点的结合，未能体现高中音乐教育“以审美为核心”的目标，难以满足学生文化素养提升与艺术鉴赏能力发展的需求。

（二）教学方法的局限性

传统民歌教学中，“教师范唱—学生跟唱—技巧纠正”的模式仍占主导，这种单向灌输式教学忽视了高中生逻辑思维、主动探究的学习特点。在课堂中，教师往往过于强调音准、节奏等技术细节，而忽略了民歌背后的文化内涵与情感表达，使学生陷入“知其然不知其所以然”的学习困境。

例如，在教授蒙古族长调民歌时，教师若仅关注“诺古拉”（颤音）技巧的训练，而不讲解草原文化对长调风格的影响，学生就难以理解长调“声断气连”的艺术精髓。此外，教学手段缺乏创新性，多媒体设备多限于播放音频视频，未能充分利用数字技术构建沉浸式学习场景，导致教学效果大打折扣。

（三）文化传承与教学目标的失衡

高中音乐教育既承担着培养审美能力的美育目标，又肩负着传承民族文化的社会责任，但在实际教学中，二者常出现失衡现象。部分教师将传统民歌教学简单等同于“文化灌输”，过度强调历史背景、理论知识的讲解，忽视了音乐技能的培养，使课程脱离美育的实践性导向；另一些教师则只注重演唱技巧的训练，忽略了民歌中蕴含的民族精神、审美观念等文化内核，导致传统民歌沦为单纯的“发声练习素材”。这种失衡不仅影响学生的学习兴趣，也弱化了传统民歌的文化传承价值。

二、传统民歌现代教学转化的价值与意义

（一）契合高中教育的人才培养目标

高中音乐教育旨在培养兼具审美素养与文化底蕴的综合型人才，传统民歌的现代教学转化能够有效对接这一目标。通过将传统民歌与现代音乐表现形式结合（如融入流行编曲、电子音效等），可提升学生的艺术创新能力；通过开展民歌赏析、创编等实践活动，能培养学生的音乐审美与文化理解能力，这些素养正是高中素质教育所需的核心要素。

（二）激活民族文化的当代生命力

传统民歌的现代教学转化不是对传统的背离，而是通过现代教育理念与技术手段，让民族文化在当代青年中焕发新活力。高中生作为未来社会文化建设的重要群体，其对传统民歌的认知与接受程度，直接影响着民族文化的传承深度。通过将传统民歌与短视频创作、音乐游戏、数字音乐制作等现代媒介结合，可让学生在参与、

体验中感受民歌的文化魅力，从而主动成为民族文化的传播者。

例如，在教学中引导学生用手机 APP 为《康定情歌》制作动画 MV，或在音乐游戏中完成民歌旋律的创编任务，这种沉浸式学习能让学生深刻理解民歌的文化内涵，实现“以技传艺，以艺载道”的传承目标。

（三）创新高中音乐课堂的教学模式

传统民歌的现代转化为高中音乐课堂带来了教学理念与方法的革新。相较于传统教学，现代转化后的教学更注重学生的主体参与与文化体验，强调“赏中学”“创中学”。通过引入项目式学习、情境教学、跨学科融合等现代教学模式，可打破音乐课堂的封闭性，构建“文化认知—审美体验—创新实践”的多元教学体系。

例如，设计“家乡民歌数字化传承”项目，让学生分组收集本地民歌素材，运用音频编辑软件进行改编，制作成数字化教学资源，这种教学模式既培养了学生的音乐审美能力，又提升了信息素养与团队协作能力，实现了知识、技能与素养的三维目标。

三、传统民歌现代教学转化的具体实施路径

（一）构建“文化—审美—创新”三位一体的课程体系

基于高中音乐教育的特点，应打破传统民歌教学“重演唱、轻文化”的倾向，构建融合文化认知、审美体验与创新实践的课程体系。在课程内容设置上，可分为三个层次。首先，文化根基层选取具有代表性的传统民歌，系统讲解其产生的历史背景、地域文化、歌词内涵等。例如，通过《诗经》中的“十五国风”追溯民歌的文化源头，结合陕北窑洞文化理解信天游的高亢风格，使学生建立对民歌文化的整体认知。其次，审美体验层针对高中生的认知水平，将传统民歌的艺术特征分解为可感知的体验模块，如方言情感表达、旋律线条分析、多声部和声审美等。同时，融入现代音乐审美视角，例如流行音乐结构分析、数字音频艺术鉴赏等，实现传统与现代的审美衔接。最后，创新实践层设计民歌改编、创意表达、数字化创作等实践项目。例如，将传统民歌改编为流行歌曲、音乐剧片段，或利用音乐制作软件制作民歌电子音效版本，让学生在创新中深化对传统的理解。通过这样的课程体系，学生不仅能够欣赏和演唱民歌，更能深刻理解民歌背后的文化内涵，以及如何将传统音乐与现代审美和创新实践相结合。

（二）创新“数字赋能+情境体验”的教学方法

1. 数字化教学工具的深度应用

借助数字技术构建沉浸式民歌学习场景，可有效解

决传统教学中“抽象讲解多、直观体验少”的问题。例如，利用 VR 技术还原民歌产生的地理环境（如草原、山区、水乡等），让学生在虚拟场景中感受自然环境对民歌风格的影响；使用音乐教学软件（如 Sibelius、GarageBand）进行民歌旋律的实时创编与调试，学生通过拖拽音符、调整速度等操作，直观理解民歌旋律的变化规律。

此外，可开发“传统民歌数字资源库”，整合各地民歌的音频、视频、乐谱及文化背景资料，学生通过扫码即可获取拓展学习内容，实现课堂内外的联动学习。

2. 情境化与项目式教学的融合

设计基于文化体验的教学项目，将传统民歌教学与核心素养培养相结合。例如，模拟“民歌文化研学”场景，让学生以小组为单位，选择一首传统民歌（如湖南民歌《浏阳河》），设计包括歌曲赏析、文化探究、创意表达在内的完整活动方案，并利用多媒体设备进行展示。

这种教学方法既训练了学生的音乐审美能力，又培养了文化探究、创意表达等核心素养。此外，可结合非遗传承项目，邀请民间艺人走进课堂，通过“大师工作坊”的形式，让学生在与艺人的互动中感受民歌的本真性魅力，实现“口传心授”与现代教学的有机结合。

（三）开发“传统元素+现代媒介”的教学资源

1. 民歌素材的现代改编与创作

以传统民歌为素材进行现代艺术形式的转化，可拉近学生与民歌的心理距离。例如，将河北民歌《小白菜》的旋律片段融入现代音乐剧创作，保留其抒情性内核的同时，加入现代戏剧的叙事方式；将云南民歌《猜调》改编为节奏明快的 RAP 版本，用方言与普通话结合的歌词演绎当代校园生活。

这些改编作品既保留了传统民歌的基因，又符合现代审美习惯，能有效激发学生的学习兴趣。教师可引导学生参与改编过程，让他们在创作中理解民歌旋律、歌词的艺术规律。

2. 多元媒介的资源整合与传播

利用短视频、音频平台等现代媒介传播传统民歌教学资源，拓展学习渠道。例如，在抖音、B站等平台开设“高中生演绎传统民歌”账号，学生将课堂所学的民歌进行创意演绎（如加入街舞元素、动漫配音等）并发布，形成“学习—创作—传播”的良性循环。

此外，可与本地文旅部门合作，开发“民歌文化数字地图”，标注各地民歌的发源地、代表性传承人及相关文化遗址，学生通过手机 APP 即可进行虚拟研学，深化对民歌文化的地域认知。

（四）完善“过程性+发展性”的教学评价机制

为了突破传统民歌教学中以演唱考核为主的评价模式，我们致力于建立一个多元化的评价体系。首先，过程性评价将关注学生在民歌学习过程中的参与度、创新表现以及对文化的理解。通过记录学生在民歌创编项目中的创意贡献、在小组合作中的沟通能力以及在文化讨论中的观点表达，我们可以利用学习档案袋、课堂观察记录表等工具，对学生的这些方面进行量化和质性评价。其次，发展性评价将结合高中美育的特点，将民歌学习与学生核心素养的发展相结合，评价学生是否能够将民歌知识转化为文化素养。例如，在“民歌文化探究”项目中，我们不仅评价学生的音乐分析水平，还考核他们的资料收集、调研报告撰写以及文化观点表达等综合素养。最后，多元主体评价将引入学生自评、互评以及文化专家的评价，例如邀请本地非遗传承人对学生的民歌创意作品进行点评，并从文化遗产的角度提出改进建议，使评价更加贴近文化育人的目标。通过这些综合性的评价方法，我们旨在更全面地评估学生在民歌学习中的进步和成就。

四、传统民歌现代教学转化的实践反思与未来展望

（一）实践成效与经验

在某高中音乐教育的教学实践中，通过一学期的传统民歌现代教学转化实验，取得了显著成效。对比实验班与对照班的教学效果发现：实验班学生的民歌鉴赏考核成绩平均提高 18.2%，在“民歌创意改编”项目中，实验班学生的作品优秀率比对照班高出 27%。

问卷调查显示，94% 的实验班学生认为数字化教学工具提升了学习兴趣，89% 的学生表示通过改编实践加深了对民歌文化的理解。此外，学生创作的民歌改编作品在校园文化节、本地社区活动中展演，获得了良好的社会反馈，部分作品还被收录入本地非遗数字化保护项目，体现了高中音乐教育在文化遗产中的实践价值。

（二）面临的挑战与问题

尽管现代教学转化取得了积极效果，但在实施过程中仍面临诸多挑战：一方面，教师的跨学科能力不足，部分音乐教师缺乏数字技术应用能力与现代音乐创编经验，难以有效指导学生的创新实践；另一方面，教学资源的开发存在难度，传统民歌的现代改编需要兼顾文化本真性与艺术创新性，对教师的专业素养要求较高，而市场上适合高中生的系统教学资源相对匮乏。

（三）未来发展方向

随着数字技术的普及与高中美育改革的深入，传统民歌的现代教学转化将向更智能化、融合化的方向发展。

未来可依托人工智能技术开发“民歌智能学习系统”，该系统能根据学生的学习特点自动推荐适合的民歌曲目，实时反馈鉴赏理解问题，并生成个性化的学习建议，实现精准教学。

同时，加强“校地合作”与“跨学科合作”，与地方非遗保护中心、文化研究机构共建传统民歌教学基地，引入真实的文化遗产项目与艺术实践机会，让学生在实战中提升能力。

此外，应构建区域性的传统民歌教学资源共享平台，整合各地高中的优秀教学案例、改编作品及数字化资源，实现优势互补与协同发展。对于高中音乐教师而言，需持续提升“文化素养+艺术技能+数字能力”的复合素养，通过参加非遗传承人培训、数字音乐制作工作坊等方式，成为传统民歌现代教学转化的推动者与 innovator。

结语

综上所述，在高中音乐教育中推进传统民歌的现代教学转化，既是传承民族文化的时代使命，也是创新美育教学的必然要求。通过构建多元课程体系、创新教学方法、开发现代教学资源及完善评价机制，传统民歌正从“课本里的经典”转化为“学生手中的创新素材”，从“抽象的文化符号”变为“可感知的艺术实践”。

尽管当前转化实践仍面临诸多挑战，但随着教育理念的更新与技术手段的进步，传统民歌必将在高中音乐课堂中焕发出新的生机与活力。未来，需进一步深化传统与现代的融合，让高中生在感受民歌文化魅力的同时，培养适应现代社会需求的审美素养与文化自信，真正实现文化传承与美育育人的双重目标。

参考文献

- [1] 刘莉. 高中音乐教学中渗透地方民歌实践性教育的研究——以南昌本地民歌为例 [D]. 江西：江西师范大学, 2015.
- [2] 罗家璇. 酉阳土家民歌进高中音乐课堂的教学实践研究——以酉阳第二中学为例 [D]. 重庆：重庆师范大学, 2024.
- [3] 刘晗. 花城版高中音乐鉴赏教材“民歌篇”教学实践探究——以桂林市第十一中学为例 [D]. 广西：广西师范大学, 2024.
- [4] 熊天祥. PBL 教学模式在高中音乐课民歌教学中的应用研究——以成都石室中学为例 [D]. 四川：四川师范大学, 2024.
- [5] 刘璐. 贵州汉族民歌引入高中音乐鉴赏课的教学探究 [D]. 贵州：贵州师范大学, 2024.