

探讨中华民族传统文化与高校音乐教育的融合

孟照洋

河南师范大学

[摘要] 音乐教育作为美育的载体之一,是全面教育中的重要组成部分,其体现的是国家精神文明建设以及整个民族的整体素质修养。高校作为人才培养的重要组成部分,承担着“立德树人”的育人作用和发展中华民族传统文化的历史使命。文章探讨了中国传统文化与高校音乐教育融合的意义、价值及路径。

[关键词] 传统文化; 音乐教育; 民族传统文化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.865

作为美育载体之一的音乐教育,是全面教育中的重要组成部分,其体现的是国家精神文明建设以及整个民族的整体素质修养。高校作为人才培养的重要组成部分,承担着“立德树人”的育人作用和发展中华民族传统文化的历史使命,使学生将中华民族优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践等各个方面,并在教育实践中,积极探索中华民族优秀传统文化的价值内涵,通过音乐教育再进行传承交流、创新发展等。

一、传统音乐文化的重要价值

中华民族传统文化流传千古,是中华历史上不可忽视的一部分,是中华文明成果根本的创造力,是民族历史上道德传承,各种文化思想精神观念形态的总体。中华民族传统文化是以儒家、庄子、墨子的思想、道家文化等为主体,多元文化融通和谐包容的实体体系。中华传统文化首先包括思想、文字、语言,之后是六艺,也就是:礼、乐、射、御、书、数,再后是生活富足之后衍生出来的书法、音乐、武术、曲艺、棋类、节日、民俗等。民族传统文化是与我们生活息息相关的,与我们的生活相互融合,是我们享受它而不自知的存在。

文化是生命,文化是软实力,文化是道德的外延,是决定一切的内在驱动力,文化又是社会意识形态,是中华民族思想精神,是社会政治和经济的反应。民族传统文化与生活的融合是在各个方面的,所以关于中华民族传统音乐的学习也是需要从小培养起,不仅可以丰富课程设计,是传统文化融合的重要途径,也可以增强民族认同感和归属感,有利于培养更好的审美能力,对学生未来的成长起到很好的辅助作用。

在多元文化深度交融的时代下,欧美流行乐、日韩偶像文化音乐等大量外来的音乐曲风得到了前所未有的发展,但很多年轻人对于我们的传统音乐更多的是陌生和不了解,出现了文化倾斜的现象,所以我们应该迅速重视起来自己的民族文化交流发展,在高校学生接受外来文化渗入的同时,交流创新我们自己的文化。随着国际全球化的发展越来越激烈,每一个国家都在强调自身文化的认同,试图让自己国家的文化走得更远、传播更广,这说明特色民族传统文化也成了一种社会价值。

二、高校音乐教育中的传统文化

高校音乐教育与中华民族优秀传统文化结合作为一种音乐与文化的结合活动,需要遵守一些原则来进行。根据现代高校音乐教育基础理论,以及最近两年我国对民族传统文化的传承现状,二者结合的基本原则如下:

(一) 以音乐为主体

高校音乐教育始终要以学习音乐为主,民族传统文化起到的是辅助作用。在具体的教学活动中,也需牢记主体为音乐教育,通过结合民族传统文化,提高学生的重视程度。音乐教育指的是需要培养学生感知与欣赏,学唱歌曲,音乐理论和音乐技能等,了解学习音乐文化也是重要的一部分。

(二) 以全面发展为核心

在音乐教育的过程中,要始终以培养“全面发展的人”为核心,充分反映新时期经济社会发展对人才培养的新要求,高度重视中华民族优秀传统文化的传承与发展,系统落实社会主义核心价值观。紧密遵守素养可教可学,对个体和社会都有积极意义,面向未来且注重本国文化三个原则。在建设课程或体系时,内容及标准要基于学生终身发展和适应未来社会的基本素养建立将重心从“教学内容”向“学生学习结果”转移。培养目标从人文底蕴核心素养的审美能力出发,使学生能理解和尊重中华民族的优秀文明成果,尊重文化艺术的多样性,具备文化自信;其次,教学内容能够在中华文化母语体系下,借助不同艺术门类及多学科、多种能力的共同作用,培养学生发现美、感知美、欣赏美、评价美的意识和基本能力,培养全面发展的人。

(三) 根据实情探索适合的发展路线

中华民族传统音乐首先是音乐与传统文化的结合,用音乐的形式展现民族的文化魅力。而教育自古以来就是一种影响人形成人的塑造手段,通过教育使人获得生存技能以及奠定人的思想文化底蕴,进而树立价值观促进人的发展民族传统音乐作为音乐与传统文化的结合体,围绕其展开教育,一方面是纯粹的音乐技艺的教育,另一方面则是关于民族传统音乐的文化教育。传统音乐教育从上古人与人之间的口口相传,到如今的在学校或由专业人士进行教育传播,其中间经过了千百年的传承与发展,深刻展现出了音乐教育对我国文化事业及民族精神的深远影响。民族音乐和传统音乐教育的开展不仅关乎音乐教育的传承与发展,更关乎传统文化和民族精神的传承与交流创新。

民族传统音乐教育文化虽然已经经历了几十年的发展,具备了较为完善的体系,也取得了一些成绩,在世界舞台上也展现出了我国民族传统音乐的魅力,但是繁荣背后仍然有不足也有许多问题阻碍着民族传统音乐教育的发展。

首先在大部分群众中间民族传统音乐教育不受重视,传统音乐普及性低。在学校音乐教育一方面,虽然新中国成立以来我们就将传统音乐纳入音乐课程体系,但是由于长期的以学习成绩为主导论,音乐教育不受重视,导致音乐课程安排少学生对民族传统音乐的了解情况少;而在高校来说,除了专门的音乐系学生外,其他高校学生少有音乐课,对民族传统音乐知之甚少,普通高校的民族传统音乐教育难以实质性展开。

现在高校的音乐教育在课程上,要将音乐的理论知识与音乐所代表的文化之间相互结合。世界上各个音乐体系完全不同又有相似之处,能结合或互补,要在融合各具特色的音乐文化的精神和特点的同时保持音乐文化的本体性和整体性。在开展音乐教学活动时,引入世界音乐和不同的民族传统音乐,根据学生需求不断修改教学方式,在尊重各类音乐文化的前提下,让学生们通过了解学习不同风格的音乐,使学生对音乐的概念更加丰富,重视本民族传统文化的音乐,吸收不同音乐文化,

形成特色的教学方向,民族的就是世界的,提高民族自豪感,将民族的特点放大重视,重点是欣赏民族文化音乐和感受民族文化,并使得学生们更全面的欣赏音乐甚至不断创新音乐艺术的发展。

近些年我国经济发展趋势猛进,综合国力不断增强,在国际舞台上也有了重要的地位,被全球各国瞩目。但其他国家所看到的是我国的发展,对于我们的传统文化关注较少,而我国人民也是缺乏关注和认知。但值得欣慰的是,随着社会主义核心价值观的提出和实施,我国的优秀民族传统文化有更多的群众认知度和更多的学习交流创新,新风等的出现就是很好的体现。我们可以认为是中华优秀传统文化是当前我国的和会经济发展的“指南针”,与群众生活、道德基础、所接受的学校教育等都收其影响是发展的总方向、必然要求。就高校音乐教育与传统文化的结合来讲,坚持以中华民族优秀文化来指引高校音乐教育是必然趋势。

三、顺应高校音乐教育发展的必然趋势

全面教育是指学生在德智体美劳五个方面都得到相对应的教育和培养,音乐教育是需要多方面教育方式的结合对学生的基本能力和思考能力奠定基础。在音乐教育中培养表达能力和感知生活欣赏生活的精神,将所学融入生活热爱生活,或在精神上得到陶冶,思考自己的行为,约束自己向品德优良的方向发展。我国的民族传统文化是中华民族的根本和气质,且有着强大的生命力,音乐教育应该把中华民族传统文化放在首位,使得学生在教师的引导下,培养民族审美观和民族精神,适应素质教育 and 时代发展的需要,要深入对我国的音乐教育现状进行分析探索和创新,将结论运用到实际的教学中去。少年强则国强,培养民族精神和民族意识是不可缺少的,在音乐课堂上融入民族精神必然可以使学生的民族、历史使命感和爱国情怀得到增强。

在高校音乐教育中重视中华民族传统文化是素质教育和时代的需要,音乐作品是社会现状的体现,其具有一定的社会缩影和人文德育意义,音乐教育是多方面的,是需要结合联系起来的,流传至今的民族传统音乐,都是经历了洗礼后保留下来的瑰宝,因此在学习的过程中也会受到很大启发,在了解其背景故事后印象变得更加深刻,面对不同的文化时也能保持自己的思考理解。一些音乐家常常担任着“多重身份”,他们不仅仅是著名的音乐家,同时也是哲学家、文学家、思想家等,因此其蕴含的知识并非只有音乐,而是多方面的培养可以全面发展的人才。在音乐教育中弘扬传统文化和民族精神,欣赏音乐的过程中想象作者的表达用意和画面,可以促进学生的想象力和联想力,使得对音乐的理解维度增加,变得更加多姿多彩。培养时代发展的后备力量,也使得中国传统文化得以发展和继承。

随着素质教育理论研究的不断深化和素质教育的实行,艺术教育真正用来体现素质教育的表现,所以应该让音乐教育在素质教育的发展中展现出自身的价值和作用。注重音乐审美意义以及审美教育功能,在2001年7月颁发的《全日制义务教育音乐课程标准实验稿》明确提出“弘扬民族传统文化”等与其相关的方向,主张在结合音乐教育实践中结合传统文化民族精神等内容,提高学生的审美能力,重视审美能力的培养,我国的音乐教育不仅要考虑现状,规划未来,更要考虑我们的历史文化、音乐文化等传统。

四、健全传统文化音乐教育思路

首先,应该将中华民族传统文化教育放到音乐教育的重要位置,现在由于我国的外交扩大以及我国的综合实力提升,弘扬传统文化的重视已经成为我国的热门讨论话题,说明人们对

传统文化越来越重视以及认可,说明一个国家除了需要强大的经济物质基础,也需要强大的精神软文化为其相匹配,二者相辅相成,缺一不可。

关于音乐教育,教师也起到了十分重要的作用,教师们需要发挥主力军作用,对传统文化重视起来,发扬优秀的民族精神,传承传统音乐文化的观念。在教学过程中不仅需要教会学生技能知识,还要帮助学生分析了解中国传统音乐的民族特征,通过对作品的创作背景去了解内在情感,引导学生从深层次上理解民族音乐其中的内涵精神文化,由内到外潜移默化地培养学生的自豪感和对传统音乐继续传播的责任感。教师还需更深刻地学习,理解传统音乐文化,在课堂中用多种方式去表达传统音乐,面对不同的传统音乐类型采用不同的教学手段和形式来进行兴趣引导教学。面对高校这个主体也应做到理论和实践相结合,将教学和生活融汇到一起,使教学效果得到升华。

教学与实践相结合。充分地把本土音乐的引导教化效果发挥出来,因为本土音乐的作品中,可以反映出当地人民的生存状况、劳动生产、民风民俗和审美习惯。随着互联网时代的到来,大量的音乐曲风以丰富生动的表演形式渗透在人们的生活中,传统音乐的现状不容乐观。通过研究,深入对我国的音乐教育现状及中国传统音乐的分析与探索,将研究的成果应用到音乐教育中。最重要的是呼唤音乐专业师生对中国传统文化的重视,通过音乐专业及学科特点,将中国传统文化与音乐教学结合起来,弘扬中国传统文化,发挥音乐教育的性质和作用,培养学生的审美观、民族意识和民族精神,更新观念,审时度势。力求通过师生对传统文化的学习,吸取中国优秀传统文化的精髓,并运用到自己的行动中去。青少年是我国的未来发展的希望,所以培养其民族意识及民族精神是不可忽视的。

音乐教育在培养学生在德智体美方面成为全面人才的主要渠道,也起着其他学科无法替代的作用。中华民族传统文化的教育及推广主要渗透在语文、历史及政治等学科,在音乐课堂中往往略有忽略,在音乐教育中弘扬中华民族传统文化,发挥音乐教学的学科特点,可以使学生成为未来的主力军主动参与听、唱、学、看的实践活动中,学习中华民族传统音乐,去发现和感知音乐的内涵,意境从中了解中华民族传统文化这块宝玉将其传承下去。

五、结语

当代世界正在逐步一体化和全球化,在这个多元的环境中,如何吸取新来文化和保持发展民族文化并在世界中取得立足之位成了我们需要思考并实践的关键。所以我们需要从实际的国情出发,寻找出符合我国音乐教育的水平和方案,让我们的传统音乐教育的到健康良好的发展,最终取得显著的成绩,将我国的悠久灿烂的民族音乐文化逐步发扬光大。

参考文献:

- [1]可静.高校音乐教育改革与传统音乐文化的发展研究[J].戏曲之家,2021年03期
- [2]杨红燕.高校音乐教育中多元文化的融入价值和实施途径[J].广东职业技术教育与研究,2020年06期
- [3]张潇潇.民族音乐教育的创新与创新[J].赤峰学院学报,2020年10期
- [4]卓玛措.传统文化视角下的现代音乐教育研究[M].中国纺织出版社有限公司,2020

作者简介:孟照洋(2001-),女,汉族,籍贯河南省南阳市,学生,本科,河南师范大学。