

探究高校音乐教改与传统音乐文化的发展

温梦涵

宜春职业技术学院

摘要：本文对高校音乐教学改革和传统音乐文化的发展进行了深入研究，重点探讨了当前高校音乐教学中存在的一些问题。这些问题包括：传统音乐教学在我国的意义、对高校音乐教学的影响、对高校音乐教学改革的对策以及对民族音乐文化发展的建议。在高校的音乐教学中，应该高度重视教学内容和教学方法的创新。音乐教学是提高高校学生整体素质的重要环节，因此，需要将音乐文化融入教学中，帮助学生更好地理解和欣赏音乐文化。同时，还需要总结自己的教学经验，尝试全新的教学方式，以激发学生对音乐的热爱，让他们在学习的过程中感受到音乐的乐趣和文化，提升他们对音乐的美感知。

关键词：高校；音乐教改；传统音乐文化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.01.240

高校音乐教学作为高等教育的重要组成部分，承担着推动学校教学改革和学生人文素养全面提升的重要任务。在实施教学改革过程中，必须注重将民族音乐文化融入其中，将民族文化知识有机地融入音乐教学中，以充分发挥音乐教学的功能。同时，各高校应根据自身的特点和实际情况，不断总结并创新教育方法，促进传统与现代、中西音乐文化的融合，为我国音乐文化的多元化发展贡献力量。

一、传统音乐与现代音乐的区别

传统音乐与当代音乐在多个方面存在显著差异。首先，它们的表现形式各有千秋。传统音乐被视为一种动态且逻辑严谨的语言，其发展过程具有条理性，并且符合情理。这种音乐之所以能引发庄严、肃穆之感，部分原因在于其蕴含的学院派思想。此外，传统音乐流派中出现了众多分支，这些流派都十分注重创作的细节，以确保不同作品间保持逻辑连贯性。相对而言，现代音乐则以更为通俗的形式呈现，其核心在于歌者和乐器。在声音构成上，现代音乐较为复杂，多调性或泛调性占据主导地位。当代音乐趋向于探索新的表现手法，突破常规模式的限制，以迎合受众的需求和潮流趋势。通过深入剖析这两种不同的音乐体裁，可以发现它们在音乐结构上存在显著的差异。古典乐曲通常遵循一定的规律，注重曲调与和声的协调与平衡。而在当代，人们更加关注创造性和实验性，在突破常规规律的同时，不断发掘新的音乐元素和组合方式。

二、传统音乐在我国音乐教学中的作用

我国传统音乐蕴含深厚的民族文化内涵与民族精

神，这种美学特质深植于中华传统文化之中，承担着推动国家文化发展的重要使命，凝聚了华夏儿女丰富的情感。它以独特的歌词和曲调展现一个民族的生活与美学取向，对民族发展产生深远影响。在高校教育中，应积极借鉴与继承民族文化，以推动其艺术境界的创新。同时，我国民族音乐汲取了丰富的民族文化精华，具有极高的文化价值。保护与传承民族民间音乐的多样性，有助于为未来的音乐教育奠定坚实基础。当前，研究传统音乐文化，聚焦于探讨各国音乐形式及其艺术规范。这充分展现了当时人民的音乐水平，成为国家的艺术典范。对于我国传统音乐的保护与传承，不仅为当代教育改革提供有力支撑，更为世界音乐文化的发展做出重要贡献。

三、目前高校音乐教育存在的问题

（一）传统音乐教育的重要性

传统音乐蕴含着深厚的审美内涵，是对音乐深层次思考的体现。在历史的长河中，人们逐渐发掘出了传统音乐的多元特质，并赋予其独特的发展特色。它对整个社会产生了深远的影响，这种影响不仅表现在唱词、曲调等表面层次，更深入到了审美观念、音乐习俗等深层次领域。因此，对传统音乐进行全面的研究和探索，对于我们深入了解民族传统文化具有重要意义。在高校音乐教育中融入少数民族音乐教育，能够显著提升大学生的实际应用能力。

（二）在高校音乐教育中传统音乐教育的现状

随着我国音乐教育体制的革新，国内各所高校已将音乐教育作为一门重要课程。这一变革不仅体现了音乐

教育在高等教育中的地位提升,更反映出我国对于传统音乐文化的重视。音乐教育不再局限于简单的歌曲教学,而是涵盖了传统音乐课程原理、相关课程等多个方面,形成了多元化、系统化的教学体系。与此同时,有关传统音乐的研讨活动也日益增多。这些研讨活动不仅为学生提供了更广阔的学习平台,也吸引了越来越多的专家学者共同探讨传统音乐的传承与发展。这些研讨活动不仅增进了学术交流,更为我国传统音乐事业的发展注入了新的活力。在高校音乐教学中,学生主要学习的是传统音乐课程原理以及其他相关课程。这些课程不仅让学生深入了解传统音乐的内涵和特点,更培养了他们对于民族音乐的热爱和传承意识。通过这些课程的学习,学生们能够更好地将传统音乐与现代音乐相结合,推动民族音乐的创新与发展。

四、高校音乐教育改革与传统音乐文化的发展

(一) 在音乐教育内容中更多融入文化元素

在现代社会中,音乐文化与其发展之间存在着密切的联系。音乐不仅是人文精神的体现,更是时代、国家和个人思想感情与价值取向的集中反映。音乐教育作为我国传统的继承与发扬方式,其发展状况与我国音乐文化紧密相连。当前,我国高校体育教学面临着前所未有的挑战。由于社会经济的快速发展,不同地域和民族展现出各自独特的音乐风格,为音乐教学带来了更多的可能性。将多种文化因素融入高校音乐教学中,例如民歌、民间艺术和本土音乐等,有助于学生更深入地了解各地区的音乐特点与人文底蕴,从而更深刻地认识和掌握音乐的内涵。为了继承与发展我国的音乐文化,必须依赖于音乐教育。在这一过程中,应充分挖掘民族的艺术智慧,为我国的民族音乐事业提供有益借鉴。通过音乐教学,不仅可以培养学生的艺术修养和自信团结精神,还能充实高校教学内容与方式,开阔学生的视野。对传统音乐的研究,如乡土音乐等,有助于学生更深入地了解我国的文化背景与起源,从而提高民族文化的认同感和骄傲。这种感情的共振将转化为学生对音乐的喜爱,激发他们对音乐的浓厚兴趣。在高校音乐教学中引入多种不同的文化因素,有利于促进不同地域、民族的文化交流与交融。通过不同文化间的沟通,学生可以更好地认识不同国家的音乐文化,增进对各国文化差异的了解。这一举措将进一步促进国际音乐多元化和包容

性,加强国际的文化交流与合作。在教学过程中,音乐文化和教学相互促进。在高校音乐教学中融入多种文化因素,既能提升高校生的职业素质和文化素质,又能传承和发扬本民族的优秀传统文化,培养强烈的爱国主义精神和国家荣誉感。通过对国际上不同国家和地区的音乐、文化、艺术等进行深入研究,可以进一步推进国际的共同进步。因此,必须充分认识到,在教育教学中,音乐文化和教学是相互促进的。在高校的音乐教学中引入多种不同的文化因素,既能提升学生的职业素质,又能提升自身的文化素质,同时也能对本民族的优秀传统文化进行继承与发扬,从而培育出一种强烈的爱国主义与国家荣誉感。通过对国际上不同国家、不同国家和地区的不同国家进行不同程度的音乐、文化、艺术等方面的研究,可以进一步推进国际上的音乐、文化、艺术等方面的共同进步。

(二) 传统音乐对现代音乐教学结构的影响

音乐教学在人类社会文化进步中扮演着至关重要的角色。当前,国内高校的音乐课程与其他科目存在显著差异。因此,需要遵循素质教育理念,促进学生全面均衡发展,不仅仅是学术或体能方面,还要关注音乐和美学教育,以及劳动教育。音乐教育不应受限于单一的教育模式,而应注重提高学生的音乐审美感,并关注学生的个性化差异,促进其多元化发展。只有这样,才能为国家培养出具备多方面、多层次音乐才能的人才。在新课程改革背景下,应充分利用传统音乐的优点,提炼其核心价值,使现代音乐教育更具明确性。同时,还应完善教育观念,调整音乐教育的人才培养标准,持续优化音乐课堂,实现现代化的音乐教育目标,全面提高学生的音乐教育和音乐表演能力。

(三) 促进高校音乐教育理念的创新

当前高校音乐教育体系的改革,需深度融合民族音乐教育的精华,同时吸纳民族文化的优秀元素。在推进改革和创新的过程中,应汲取以往音乐教学改革中的成功经验,结合实际教学案例和学生的实际情况,深入了解高校学生的音乐需求和学习能力,充分发掘他们的音乐兴趣和创新思维。这样,民族文化的优秀品质才能深深烙印在学生的心中。应避免教学方式过于僵化的问题,摒弃一些不适应时代发展的教学方式。利用传统民族音乐的生动特性,激发学生的学习热情,逐步培养他

们的音乐审美和艺术表达能力。将富有创意的新元素融入当代音乐课堂。在此基础上,利用现代科技手段,积极推动音乐教育理念的更新,深入挖掘民族音乐的文化内涵,并传承民族文化的精髓。

(四) 传统音乐教学体现民族文化特征

在人类历史的长河中,各种文明展现出诸多共性。因此,在高校音乐教学中,应注重挖掘本地区、本民族在不同历史时期的文化内涵与特色,以更好地传承和发扬本民族的文化遗产。中国作为拥有悠久历史和丰富文化底蕴的多民族国家,其教育资源极为丰富。将民族精神融入现代音乐教育,对培养新时代的音乐人才具有深远意义。因此,我们应深入挖掘传统文化元素,使其在现代音乐教学中发挥更大的艺术魅力。在大学音乐教育中,应以艺术为核心,结合当前音乐课程改革,着重培养学生的民族自豪感和感恩之心。通过探讨这些问题,有助于学生更深入地理解民族音乐的内涵。在教学过程中,教师应充分展现民族音乐的审美价值,提高学生的审美鉴赏能力。同时,加强学生对祖国的认同感,深化对中华文明的认识,共同推动文明的发展。此外,我们还需借鉴优秀著作中的智慧,为高校教育提供宝贵的经验。

(五) 让音乐教学向着多元化方向发展

首先,采纳多元化的教学理念有助于学生更深入地理解和掌握各类文化知识,进而对音乐教科书中蕴含的文化内涵进行细致分析。这将有助于拓宽学生的音乐视野,增长见识,为他们在未来的音乐艺术道路上稳健起步打下坚实的基础。其次,这种教学方式能够培养学生的形象思维,激发他们的想象力。通过引入传统文化,能够打破现有的音乐教学方式。教师应善用先进的科技手段,例如多媒体,来播放经典的音乐片段。这不仅能发展学生的音乐形象思维,也是提升他们音乐美感的有效途径。此外,学习传统音乐对学生的行为和个性塑造也有积极影响。在当今社会,高校学生除了应具备歌唱知识和表演技巧外,还应善于运用文字表达内心的情感。音乐的语言与学生日常生活中的语言存在显著差异,学生通过理解自己的语言,能够提升音乐素养,使他们在传统音乐的学习和实践中得到更多的熏陶。最后,教师在教学过程中应注重多样性,不断丰富教学方法和内容。同时,还应加快现代化的教学方式和内容的

更新速度,为学生提供更多的音乐发展途径。

结语

音乐教育,作为高校教育的重要组成部分,对培养学生的审美观和综合素质具有深远影响。然而,随着时代的变迁和社会的发展,传统的音乐教育模式已逐渐暴露出其局限性。因此,高校音乐教育改革势在必行,这是一个复杂、系统且长期的工程,需要所有音乐教育工作者的共同努力和关注。音乐教育改革的首要任务是重新审视和整理传统与当代音乐之间的关系。传统音乐不仅是文化的载体,更是历史的见证。在改革过程中,深入研究传统音乐文化,理解其内涵和价值,是不可或缺的一环。在此基础上,将传统音乐元素巧妙地融入当代音乐教育中,有助于学生更全面地理解和欣赏音乐的多样性。在创新过程中,应充分考虑学生的身体和心理发展特征。音乐教育不仅仅是技巧的传授,更是心灵的滋养。结合学生的实际情况,通过各种形式的教育活动,如音乐会、工作坊和讲座等,使学生在参与中体验音乐的魅力,提升其音乐美学水平。高校音乐教育改革还应注重与国际接轨。通过与其他国家和地区的音乐教育体系进行交流与合作,可以吸收借鉴先进的教育理念和办法,为我国的音乐教育改革注入新的活力。高校音乐教育改革是一个系统工程,需要深入研究和探索。通过整理传统与当代音乐的联系、深入研究传统音乐文化、结合学生发展特征进行创新以及与国际接轨等方面的努力,可以推动音乐教育的良性发展,培养出更多具有审美观和综合素质的人才,为国家的文化发展做出贡献。

参考文献

- [1] 焦蓓蓓. 试论高校音乐教育改革与传统音乐文化的发展[J]. 大众文艺, 2018, (18): 214.
- [2] 徐沛华. 音乐教育改革与传统音乐文化的发展分析[J]. 艺术科技, 2016, 29(11): 392+409.
- [3] 李臻. 浅析高校音乐教育改革与传统音乐文化的发展[J]. 黄河之声, 2013, (06): 81.
- [4] 邹俊杰. 论高校音乐教育改革与传统音乐文化的发展[J]. 黑龙江高教研究, 2004, 05: 101-102.
- [5] 蒋笛. 文化生态视域下我国传统音乐文化传承刍议[J]. 湖南社会科学, 2014, 04: 207-209.