

中国传统音乐在中职音乐教育中的传承与创新

康鹏

侯马市职业中专学校

摘要：中国传统音乐与中职音乐教育结合对提高学生音乐素养、提高学生学习心态、培育学生民族精神、丰富音乐教育内容具有重大意义。中国传统音乐承载着中华民族数千年的历史文化底蕴，是珍贵的艺术瑰宝。中职音乐教育作为培养音乐技能人才的重要阶段，肩负着传承与创新中国传统音乐的重任。然而，当前在中职音乐教育领域，传统音乐的教学面临诸多困境。本文深入剖析这些问题，并提出相应的切实可行的传承与创新策略，旨在让中国传统音乐在中职校园绽放光彩，培养学生对民族音乐的热爱，为传统音乐的持续发展注入新生力量。

关键词：中国传统音乐；中职音乐；传承与创新

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.07.086

引言

中国传统音乐源远流长，种类繁多，从宫廷雅乐到民间小曲，从激昂的戏曲到悠扬的民乐，无不展现着中华民族独特的精神风貌、审美情趣与生活智慧。中职音乐教育面向广大青少年群体，是普及音乐知识、培养音乐素养的前沿阵地。将中国传统音乐融入其中，不仅有助于学生深入了解本土文化根源，提升民族自豪感，更是为传统音乐培养后继人才，确保其薪火相传的关键举措。但现实中，传统音乐在中职音乐教育中的境遇却不容乐观，亟待关注与改善。

一、中国传统音乐在中职音乐教育中的重要性

中国传统音乐，承载着悠久的历史与丰富的文化底蕴，是中华民族精神和民族性格的重要体现。在中等职业学校的音乐教育中，融入传统音乐的教学，不仅能够拓宽学生的音乐视野，使他们了解并欣赏到中国音乐的独特韵味，如五声音阶、宫商角徵羽的理论，以及各种传统乐器如古筝、二胡、笛子等的演奏技巧，还能引导学生深入体会音乐中的意境美和情感表达。通过学习传统音乐，学生们能够培养出独特的审美观，理解音乐如何通过旋律、节奏和和声来传达故事和情感。此外，传统音乐中的诸多元素，如戏曲唱腔、民间歌谣，蕴含了深厚的民俗文化和历史故事，这有助于提升学生的文化素养，使他们在欣赏艺术的同时，增强对本土文化的认同感和尊重。更重要的是，中职音乐教育中的传统音乐教育有助于培育学生的民族精神。在多元文化交融的现代社会，了解并热爱自己的民族文化，可以增强学生的民族自豪感和文化自信，使他们在未来的职业生涯中，无论是在国内还是国际舞台上，都能更好地传播和发扬中华优秀传统文化。总之，中国传统音乐在中职音乐教育中的地位不容忽视，它是培养学生音乐素质、增强文化意识和塑造民族精神的重要载体。通过系统的学习和实践，学生们将得益于这种深厚的文化遗产，成为既具备专业技能又富有文化底蕴的音乐人才。

二、中国传统音乐文化在高校音乐教育中的传承与发展价值

（一）丰富德育渠道

优秀的中国传统音乐作品能够通过优美的旋律、动人的歌词、充沛的情感、丰富的文化内涵等由表及里地描绘真善美，带给大学生多层次的情感体验，引发大学生对真善美的理解与思考，这与高校德育目标有很多相同之处。孔子云：“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”礼以修身，乐以化心，将优秀的中国传统音乐文化融入高校音乐教学，既有利于丰富高校音乐教学内容，也有利于丰富高校德育渠道。

（二）提升审美能力

音乐是抒发和表达情感的声音艺术，《礼记·乐记》中写道：“情动于中，故形于声。声成文，谓之音。”中国传统音乐通过营造情景交融、意象合一的审美意境，可引发人的想象、升华人的情感，富有强大的艺术感染力和强烈的审美价值。将这些优秀的中国传统音乐融入高校音乐教学，有助于启迪大学生对美的理解、表达和传播，激发大学生对美的向往和追求，提升大学生的审美情趣和文化品位。比如，民乐合奏《春江花月夜》描绘了月夜春江的迷人景色，意境优美、旋律古朴，采用“换头合尾”的手法从不同角度营造了乐曲的意境，可引导大学生体会自然景色的变化无穷；古琴名曲《良宵引》则描绘了月夜轻风、良宵雅兴，整首曲目短小洗练、委婉清新、曲调优美，可让大学生获得很好的心灵体悟，提升自身的审美能力。

（三）坚定文化自信

中国传统音乐承载着丰富历史信息，具有深厚文化价值，生动呈现了不同地区的人民在不同年代的生活样态、道德观念、生存环境。将这些优秀的中国传统音乐融入高校音乐教育，可让大学生领略各地的风土人情，感受中华文明的博大精深，进而增强他们对中华文化的认同感、自豪感，引导大学生自觉承担起弘扬和传承中

中华优秀传统文化的历史使命。比如，古琴曲《广陵散》旋律激昂、慷慨，不仅承载着嵇康的音乐才华与人格魅力，更映射出魏晋时期士人风骨与音乐艺术的辉煌，能够让大学生领略到魏晋文人的风流潇洒、不滞于物的风度；

《胡笳十八拍》感情深沉，不仅抒发了创作者对乡土的思念，也用乐府和胡音的合奏传唱着中华民族大融合、大发展的史诗，能够引导大学生更加深刻地领悟中华民族的精神、文化及价值认同，进而进一步坚定文化自信。

三、中国传统音乐在中职音乐教育中的现状与问题

（一）教学内容失衡

目前，中职音乐课程教学内容多倾向于西方音乐体系，从古典音乐大师的作品赏析到现代流行音乐的创作技巧，占据了大量的课堂时间。相比之下，中国传统音乐的教学内容少之又少，往往只是蜻蜓点水般介绍几首经典民歌或戏曲选段，缺乏系统性、深入性的讲解。学生对传统音乐的认知仅仅停留在表面，无法领略其博大精深的内涵，如各地丰富多彩的民间器乐合奏形式、复杂多变的戏曲唱腔体系等，在课程中鲜少涉及。

（二）教学方法单一

在传统音乐教学过程中，教师大多采用讲授法，照本宣科地讲解音乐作品的背景、作者生平、曲式结构等基础知识，学生被动地接受信息，缺乏主动参与体验的机会。以戏曲教学为例，教师只是简单播放几段戏曲视频，介绍一下剧情，学生很难真正感受到戏曲表演中独特的身段、唱腔魅力。这种单一枯燥的教学方法，难以激发学生对传统音乐的学习兴趣，使课堂氛围沉闷，教学效果不佳。

（三）师资力量薄弱

中职院校音乐教师队伍普遍存在对中国传统音乐掌握不足的问题。许多教师毕业于现代音乐教育专业，自身在求学过程中接受的传统音乐培训有限，缺乏深厚的传统音乐功底。在教学实践中，他们难以精准地示范戏曲演唱、民族器乐演奏等传统音乐技能，无法给学生提供专业的指导，影响了学生对传统音乐学习的深入程度。

（四）学生兴趣缺乏

受现代流行文化的冲击，中职学生对中国传统音乐兴趣淡薄。他们热衷于追逐流行歌曲、摇滚音乐，认为传统音乐老套、无趣。加上平时接触传统音乐的渠道有限，缺乏对传统音乐的感性认识，导致在课堂上面对传统音乐教学时，学生参与度低，注意力不集中，甚至产生抵触情绪，给传统音乐教学带来极大困难。

（五）教材资源不足

市面上适合中职音乐教育的中国传统音乐教材稀缺，现有的教材内容陈旧、编排单一，缺乏与时俱进的创新元素。教材多以文字叙述为主，配套的音频、视频资源

匮乏，无法直观地展现传统音乐的魅力。而且教材在内容选择上，未能充分考虑中职学生的认知水平与兴趣特点，难以满足教学需求。

四、中国传统音乐在中职音乐教育中的传承策略

（一）优化课程设置

增加传统音乐课程比重：在中职音乐专业课程体系中，合理规划，确保中国传统音乐课程占据足够的课时。除了开设民歌、戏曲、民族器乐等基础课程外，还可增设传统音乐文化史、地方音乐特色等拓展课程，让学生全方位、多层次地了解中国传统音乐。

构建模块化课程：将传统音乐课程细分为若干模块，如戏曲模块可分为京剧、越剧、黄梅戏等子模块，民族器乐模块分为古筝、二胡、琵琶等子模块，学生可以根据自己的兴趣爱好选择相应模块深入学习，提高学习的针对性与自主性。

（二）改进教学方法

体验式教学：让学生亲身参与传统音乐的表演实践，如组织戏曲社团，学生在社团活动中学习戏曲的唱腔、身段、化妆等知识，通过登台表演，亲身体验戏曲的魅力，增强对传统音乐的认同感。在民歌教学中，开展民歌合唱活动，让学生在合唱过程中感受民歌的节奏、旋律特点。

情境教学：创设与传统音乐作品相关的情境，引导学生融入其中。例如，在教授古曲《渔舟唱晚》时，教师通过多媒体展示江南水乡的美景，讲述渔民在夕阳下打渔归来的故事，让学生在情境中聆听音乐，想象画面，更好地理解音乐所表达的意境。

（三）加强师资培训

定期组织教师参加传统音乐培训：学校应选派音乐教师参加各类由专业院校、文化机构举办的传统音乐培训班，学习戏曲演唱、民族器乐演奏、传统音乐理论等专业知识，提升教师的传统音乐素养。

邀请传统音乐专家进校讲学：不定期邀请戏曲名家、民乐大师等走进校园，举办讲座、大师班，与教师和学生面对面交流，传授传统音乐技艺，拓宽师生视野，激发师生对传统音乐的学习热情。

（四）激发学生兴趣

结合流行元素：将中国传统音乐与流行音乐有机结合，如改编民歌为流行歌曲风格，让学生在熟悉的流行音乐形式中感受传统音乐的韵味。像歌手霍尊用其独特的唱腔演唱融合了京剧元素的《卷珠帘》，深受年轻人喜爱，教师可借鉴此类案例，引导学生发现传统音乐的魅力。

开展文化活动：学校举办传统音乐文化节、戏曲比赛、民乐演奏会等活动，为学生搭建展示自我的平台，营造浓厚的传统音乐氛围。同时，鼓励学生参与校外的传统音乐赛事，在竞争中提高对传统音乐的学习积极性。

（五）完善教材建设

编写校本教材：中职院校联合专业音乐教师、传统音乐专家，结合本校学生特点与地域文化特色，编写具有针对性的中国传统音乐校本教材。教材内容应图文并茂，配有丰富的音频、视频资源，便于学生直观学习。例如，在介绍本地民间音乐时，可插入当地民间艺人的表演视频，增强教材的实用性与吸引力。

及时更新教材内容：关注传统音乐领域的新发展、新成果，定期对教材进行修订，将一些新兴的传统音乐表演形式、研究成果纳入教材，如近年来兴起的新国风民乐组合的创新作品，使教材紧跟时代步伐。

五、中国传统音乐在中职音乐教育中的创新路径

（一）音乐创作创新

鼓励学生进行传统音乐改编：在教师的指导下，学生运用现代音乐创作技巧对传统音乐进行重新编曲、填词，赋予传统音乐新的生命力。例如，将古诗词歌曲改编成电子音乐风格，加入现代节奏感强烈的鼓点和动感的贝斯线条，使其更符合当代年轻人的审美。

跨文化音乐创作：引导学生融合中国传统音乐与世界其他民族音乐元素进行创作。如将中国民乐与非洲鼓乐相结合，创造出具有独特风格的音乐作品，拓宽传统音乐的表现边界，促进文化交流与融合。

（二）教学手段创新

利用新媒体技术：借助短视频平台、直播软件等新媒体工具，开展线上传统音乐教学。教师可以录制精美的短视频讲解传统音乐知识，或通过直播邀请传统音乐艺人进行表演展示，学生随时随地都能学习，打破时间和空间的限制。

虚拟现实（VR）/增强现实（AR）教学：运用VR和AR技术，让学生身临其境地感受传统音乐的表演场景。如戴上VR眼镜，学生仿佛置身于古代的戏曲舞台，近距离观看演员的表演，增强学习的沉浸感和趣味性。

（三）表演形式创新

跨界融合表演：将传统音乐与舞蹈、美术、戏剧等其他艺术形式跨界融合。例如，在民乐演奏会中加入现代舞的编排，舞蹈动作随着音乐节奏和旋律变化，同时配合灯光、舞美设计，打造一场视听盛宴，吸引更多观众，拓展传统音乐的受众群体。

小型化、多样化表演：改变传统音乐大型正规演出的模式，鼓励学生开展小型、灵活多样的表演形式。如街头民乐快闪、校园楼道戏曲演唱等，贴近生活，让传统音乐更接地气，融入日常生活场景。

（四）加强课程设置和教学内容的系统性

为了更好地传承和弘扬我国丰富的音乐文化遗产，相关部门应该强化课程设置和教学内容的系统性，将传

统音乐教育作为中等职业教育音乐课程中不可或缺的部分。这样做的目的是让每一个学生都能有全面接触、深入理解甚至熟练掌握传统音乐知识与技能的机会。课程设计的内容可以包括中国传统音乐理论、各地民歌民乐、戏曲音乐、乐器演奏技巧等，让学生在理论与实践领略传统音乐的魅力。同时，校方可以邀请资深艺术家进行现场演示和指导，增强教学的实践性和互动性，使学生在亲身体验中感受传统音乐的精髓。此外，校方还可以通过组织音乐会、音乐节等活动，让学生有机会将所学应用到实际表演中，进一步提升他们的艺术素养和创新能力。这样的系统性教学，不仅能让学生对传统音乐有全面的认识，也能激发他们对传统文化的尊重和热爱，为我国音乐文化的传承与发展培养出一批批有热情、有能力的接班人。

结语

中国传统音乐在中职音乐教育中的传承与创新是一项具有深远意义的系统工程。面对当前存在的诸多问题，中职院校及音乐教育工作者应积极行动起来。通过优化课程设置、改进教学方法、加强师资培训、激发学生兴趣、完善教材建设等传承策略，以及在音乐创作、教学手段、表演形式等方面大胆创新，让中国传统音乐在中职校园焕发出新的活力。这不仅能够培养出热爱传统音乐、具有创新精神的中职音乐人才，更是为中国传统音乐的长远发展奠定坚实基础。使其在新时代继续熠熠生辉，传承中华民族的文化基因，彰显文化自信。在未来的教育实践中，还需不断探索、持续优化，使传统音乐教育与时俱进，适应社会发展需求。

参考文献

- [1] 王瑞, 李娟霞. 传统音乐文化在高校音乐教育中的融入与传承 [J]. 江西电力职业技术学院学报, 2023, 36(08): 112-114.
- [2] 刘玢. 传统音乐文化融入高校音乐教育中的传承与发展——评《高校音乐教育创新与发展研究》 [J]. 新闻爱好者, 2023(01): 113.
- [3] 李诗思. 关于在中职音乐教学中融入传统音乐文化的探讨 [J]. 黄河之声, 2020(07): 102.
- [4] 王晓丹. 传统音乐文化在高校音乐教育中的融入 [J]. 大众文艺, 2024(12): 203-205.
- [5] 吕陶陶. 中国传统音乐文化在高校音乐教育中的传承与创新研究 [J]. 中国民族博览, 2023, (18): 166-168.
- [6] 王瑞, 李娟霞. 传统音乐文化在高校音乐教育中的融入与传承 [J]. 江西电力职业技术学院学报, 2023, 36(08): 112-114.