

中专音乐课程中流行音乐元素的融合与实践探索

王光武

湖北省仙桃市理工中等专业学校

摘要：现代教育体系中音乐学科是培养学生美学素养、实现综合发展的关键学科，在中专音乐课程中融入流行音乐元素是未来教育转型的重要措施，通过流行音乐元素能够显著提升学生的参与积极性，帮助学生在耳熟能详的流行音乐中学习音乐知识，提升专业水平，从而为中专学生的未来就业和发展提供更好的基础。因而针对中专音乐课程中流行音乐元素的融合与实践需要中专院校教师加以探索，从而重塑中专音乐课程体系，提高教学质量和有效性。

关键词：中专；音乐课程；流行音乐元素；融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.07.238

引言

对于中专院校而言，音乐课程的教学目标是提升学生的技能水平、帮助学生掌握音乐技巧，从而提高学生的未来就业率。而流行音乐作为近年来受到学生、社会广泛喜爱的音乐类型，在新时代音乐体系中具有较高地位。传统中专音乐课程中的教材内容较为传统，内容枯燥，因而导致很多学生对于音乐课程的兴趣较低。而将流行音乐元素融入现有中专音乐课程体系中，能够为中专音乐课堂带来更多活力，并通过流行音乐元素激发学生对于音乐课程的学习兴趣。

一、中专音乐课程中融入流行音乐元素的意义

（一）赋予中专音乐课程时代性

流行音乐元素具有时代性，作为在音乐市场长期流传的音乐，流行音乐不仅具有极强的生命力，同时也与时代需求、审美水平高度契合。因而将流行音乐元素融入中专音乐中能够赋予中专音乐课程更强的时代性，从而保证中专音乐课程先进、与时代发展相契合，帮助学生更好地感知新时代音乐发展及市场需要，从而提升未来学生的就业能力。除此之外，在中专音乐课程中融入流行音乐元素还能够帮助学生更好地强化自身音乐素养。流行音乐元素代表着新时代社会大众的审美需求和情感需求，因而在音乐课堂教学中融入流行音乐元素，能够帮助学生更好地感知时代音乐的特点，从而潜移默化的提升学生的音乐素养和知识底蕴^[1]。

（二）丰富中专音乐课程内容

流行音乐元素能够起到丰富音乐课程教学内容的效果。以传统中专音乐教材为例，教材内容多由声乐理论、唱歌基础、发声练习和音乐鉴赏等四部分组成，教材中收录的音乐较为传统、老旧，而中专学生的年纪往往比较小，因而对于此类传统音乐的认知和了解程度不足，同时在音乐学习中难以有效激发学习兴趣。而将流行音乐元素融入中专音乐课程中能够更好地激发学生对音乐、

歌唱练习的兴趣，流行音乐元素能够丰富中专音乐课程的教学内容，让学生在课堂上通过学习的声乐知识练习自己喜爱、耳熟能详的歌曲，从而有效调动学生的参与积极性。

（三）助力学生实现多元化发展

在中专音乐课堂融入流行音乐元素同时还是实现学生多元化发展的关键，流行音乐的特点是传唱性高、风格多元化、文化杂交、内容通俗，与中专音乐课程中的传统声乐不同，流行音乐不仅要求学生具备应有的音乐技巧，同时还要求学生具备理解能力、表达能力，能够展现流行音乐所蕴含的情感和思想。通过对流行音乐的学习和赏析，能够帮助学生更深入地理解不同音乐的风格、特点，从而拓宽学生音乐视野、提高音乐知识底蕴，从而助力学生音乐素养得到快速发展。因而通过融入流行音乐元素能够使中专音乐课程更具多元化，帮助学生尝试多变的风格，从而助力学生实现多元化发展。

二、中专音乐课程教学的现存问题

（一）学生音乐素养基础薄弱

中专院校的学生年龄往往比较小，在小学、初中等义务教育阶段中音乐课程往往不作为教学重点课程，因而导致很多中专学生自身的音乐素养与基础能力较为薄弱，没有系统性接受过声乐学习，因而在面对中专音乐课程时往往存在吃力、难以理解甚至消极对待等情况，再加上传统音乐教材中的音乐内容较为枯燥乏味，其中很多音乐较为老旧、落后，学生对于传统音乐的学习兴趣不高，因而难以集中于音乐课堂上，对中专音乐课程教学带来一定阻碍和难度。

（二）教学体系落后

中专现有音乐课程体系还存在较为落后、老旧的问题，中专音乐课程使用的教材、教学理念较为落后传统，因而导致课堂教学枯燥乏味，难以激发学生的自主学习兴趣，同时教学内容与新时代社会需要存在差异。

例如部分中专院校音乐课程所教授的音乐技法与新时代大众审美需求相悖,因而导致学生学习后仍然难以在未来发展中有效应用,进而导致难以对学生未来就业起到应有的提升效果。音乐作为一门不断更新、进步的课程,需要对教学内容和教学体系不断更新完善,从而保证音乐教学课程的先进性,为学生提供更好的教学服务。

三、中专音乐课程中融入流行音乐元素的难点

(一) 流行音乐变化趋势快

流行音乐代表着社会大众对于音乐的喜爱倾向,而随着近年来人们对于精神需求的重视度越来越高,音乐行业也得到迅猛发展,流行音乐的风格、结构变化速度也越来越快,同时流行音乐也出现良莠不齐的问题。因而对于中专音乐教师而言,如何科学选择适合的流行音乐元素融入课堂教学是音乐教学转型的难点之一,教师不仅需要基于学生兴趣选择传唱度较高的流行音乐,同时还要保证选择的流行音乐具有较高的质量,能够通过流行音乐元素实现音乐技巧、声乐技法培养。同时在教学中还容易出现选择的流行音乐“不再流行”的情况,导致学生的学习积极性下降,因而针对此类问题需要教师加以注重,保证选择流行音乐元素符合学生兴趣和教学需要^[2]。

(二) 流行音乐形式复杂

新时代我国呈现国际化发展趋势,因而我国流行音乐也受到外来文化、传统文化、新兴文化等各方面影响,导致现有流行音乐呈现多元化发展,流行音乐的形式也愈发复杂。而不同学生对于音乐的理解、兴趣不同,也导致在中专音乐课程中融入流行音乐元素的难度增大。教师往往难以满足所有学生的需求,例如教师选择的流行音乐如果与部分学生的兴趣爱好不同,就会导致学生对于音乐课程内容丧失兴趣,进而影响学生的学习积极性和质量。因而教师需要对不同类型的流行音乐加以深入研究,从而尽可能满足学生对音乐赏析、技法练习的需要,借助流行音乐元素提高教学质量。

(三) 流行音乐元素运用难

对于音乐教师而言,将流行音乐元素融入中专音乐课程同样是对教师教学能力的挑战。我国中专音乐教师所习惯的教学模式多为传统教学,因而对于流行音乐元素在教学中的应用认知往往不足。容易出现流行音乐元素难以与音乐教学内容有效融合的问题。同时部分音乐教师对于流行音乐元素的应用存在误区,更多将流行音乐元素用于课堂赏析中,导致音乐课程重点偏移,由音乐技法、声乐练习变为音乐赏析课,导致教学质量下降。因而针对如何将流行音乐元素科学应用于中专音乐教学,

借助流行音乐元素转变传统教学思路,还需要中专音乐教师加以重视研究^[3]。

四、中专音乐课程中流行音乐元素的融合与实践

(一) 挖掘传统文化,深化核心素养内涵

在课堂教学中教师可以深入挖掘流行音乐中蕴含的传统文化元素,从而通过传统文化汲取其中蕴含的核心素养内涵,以此来建立流行音乐元素与传统中专音乐课程内容的联系。例如在课堂教学中教师可以以知名度较高的《青花瓷》《龙的传人》为例,《青花瓷》作为中国风歌曲中的代表作,受到许多中专学生的喜爱。而教师可以以《青花瓷》的歌词、旋律等不同角度作为切入点,分析《青花瓷》与传统音乐歌曲的差别,并让学生感受《青花瓷》中蕴含的古典旋律之美和中国传统文化之美,以此来提高学生的知识底蕴和音乐素养。而后教师还可以带领学生共同练习演唱《青花瓷》,以此来激发学生对于音乐课堂的学习兴趣和参与积极性^[4]。

除此之外,教师还可以以《龙的传人》为例,《龙的传人》是一首以我国中华历史文化为主要内容的流行歌曲,在歌词中蕴含大量传统文化和历史素材,因而在课堂教学中教师可以以《龙的传人》为例开展音乐赏析课,让学生们深入了解《龙的传人》歌词中蕴含的思想情感和文化素材,感受《龙的传人》中蕴含的爱国情怀。同时教师还可以将《龙的传人》与中专音乐教材中的传统音乐歌曲进行比较,带领学生以爱国情怀为主题,感受在不同类型音乐歌曲中爱国情怀的表达方式,从而提高学生的音乐鉴赏能力和学科核心素养,并实现对学生素质品德的有效塑造。

(二) 借助体验式教学,建立音乐联系

民族音乐是现代流行音乐的重要组成部分,同样也是音乐教材中的重点学习内容之一,因而在教学中教师可以深入挖掘教材与流行音乐元素中蕴含的民族文化,从而建立传统音乐与流行音乐之间的关系,带领学生从专业角度分析流行音乐的旋律、歌词中蕴含的音乐技巧。在教学中教师可以借助情景体验式教学法为学生创设情境,从而更好地提高教学效果。情景体验式教学法是指由教师通过设定情景的方式为学生创设互动路径,从而为学生带来身临其境的教学体验,以此来提高教学质量和投入程度,激发学生的探究意识。而在音乐鉴赏教学中,教师可以让学生创设情境,将学生引入音乐情景中,深入体会音乐作品所表达思想和情感。例如在鉴赏歌曲《天堂》时,教师可以在鉴赏时为学生播放草原的视频,让学生通过视觉和听觉感受草原的辽阔,从而领略歌曲中的豪迈情感。同时还可以为学生展示我国少数民族蒙古族的生活习俗,让学生们通过音乐、视频了解蒙古族

的发展历史及性格特点,从而深入理解《天堂》所蕴含的情感内涵及民族歌曲特点,实现对学生音乐核心素养的培养^[5]。

(三) 构建流行音乐交流小组, 加强教学实践

在音乐教学中,教师还要积极利用中专院校现有教学资源,为学生构建更广阔的音乐学习平台,以此来有效加强音乐课堂的实践性,从而引导学生产生对于音乐的学习兴趣。例如教师可以以流行音乐为主题,在中专院校中开展音乐竞赛,通过竞赛的方式让学生感受音乐氛围,激发对音乐的兴趣和热爱,并在竞赛、表演中加强学生的音乐素养和专业技能,从而助力学生综合素质实现全面提升,以此来实现大学生音乐核心素养的高质量培养。除此之外教师还可以让热爱音乐的学生们成立社团小组,定期安排学生们以流行音乐为题材进行课堂表演,而教师则可以作为引导者、教导者给予学生音乐专业知识和专业技能的指导,例如在学生们熟练掌握流行音乐的演唱技巧后,教师再帮助学生们练习和声、锻炼发声技巧等,从而帮助学生提高表演质量、更熟练地掌握音乐技巧。通过实践的方式帮助学生不断练习音乐技巧,从而实现对学生音乐学科核心素养的有效培养^[6]。

(四) 利用流行音乐开展赏析课程, 提高学生音乐素养

音乐教育是提高学生音乐素养和音乐技能水平的重要途径,新时代我国教育教学理念的转变也带动学科教育模式不断更新,对于音乐学科而言,培养学生的音乐学科核心素养、提高学生的乐理知识储备和音乐素养成为教学重点目标。而在教学中教师可以以流行音乐为题材开展音乐赏析课程,让学生深入了解流行音乐在编曲、乐器、旋律等不同方面与传统音乐存在的差别,以此来提高学生的音乐素养和知识储备^[7]。例如教师可以选择近年来知名度较高、代表性较强的流行音乐作为题材。《穿越竹林》是电影《卧虎藏龙》中的经典曲目,作为场景音乐获得第73届奥斯卡金像奖最佳原创配乐奖,因而对《穿越竹林》的音乐表现形式、音乐内涵进行赏析具有较高分析价值。《穿越竹林》作为场景音乐,通过节奏、曲调的变化与电影画面进行交相呼应,为观众营造紧张、刺激的氛围,从而让观众更好地带入电影中。而《穿越竹林》中各类乐器的演奏也具有非常高的艺术价值,在教学中教师可以让学生通过聆听赏析分辨在《穿越竹林》中使用的所有乐器,以此来充分调动学生的探索欲望和积极性。在所有学生经过聆听并作出判断后,教师在播放《穿越竹林》的表演视频,让学生们总结哪一种类乐器没有被发现,让学生再次进行聆听,以此来帮助学生了解不同种类乐器在音色方面的差异,同时还能够对学

生的音感和赏析能力起到锻炼效果。在赏析后,教师还可以带领学生对《穿越竹林》的演奏进行分析,了解不同种类乐器在《穿越竹林》所起到的作用。例如在《穿越竹林》中使用的乐器主要包括弦乐器、箫、梆子和长笛等,其中大提琴和低音大提琴主要用于营造气氛,通过低音演奏出低沉、灰暗的氛围,而箫能够表达哀怨、惆怅的情感,其中长笛作为主要乐器,在整体乐曲中负责贯穿全乐曲,通过多个十六分音符的快拍营造紧张、刺激的氛围。通过对《穿越竹林》进行分析,能够帮助学生更好地了解不同种类乐器在乐曲演奏中的作用,从而帮助学生培养音乐素养、锻炼学生的音乐能力。通过对流行音乐的赏析能够帮助学生更深入地了解新时代流行音乐的特点,从而为未来学生在音乐道路的发展提供更稳定的基础保障^[8]。

结语

综上所述,新时代核心素养培养成为教育教学重点,而音乐学科作为培养学生审美能力和艺术素养的关键学科也得到更多重视。在中专音乐课程中融入流行音乐元素能够有效对传统教学模式加以优化,丰富教学内容的同时更好的激发学生的学习兴趣,并借助流行音乐元素帮助学生更深入的了解音乐知识,提高音乐素养。因而中专教师需要提高对流行音乐元素的重视度,基于新课标教学理念及教学需要将流行音乐元素巧妙融入现有音乐课程中,从而通过流行音乐元素实现对学生综合素质、音乐能力、知识底蕴的有效培养,为中专学生的未来成长和就业打下更坚实、稳定的基础。

参考文献

- [1] 李晓俊. 传统与流行相结合, 打造智慧音乐课堂[J]. 教育界, 2022, (06): 62-64.
- [2] 潘磊. 职业学校音乐教学中融入流行音乐元素的思路[J]. 艺术大观, 2021, (35): 124-126.
- [3] 王晓露. 流行音乐与中职音乐教学融合的探究[J]. 现代职业教育, 2020, (46): 42-43.
- [4] 秦粉香. 中职视唱教学融入流行音乐的探索与思考[J]. 北方音乐, 2020, (17): 141-142.
- [5] 杨叶. 探究流行音乐与中职音乐教学的融合[J]. 科学咨询(教育科研), 2020, (07): 72.
- [6] 吴小敏. 刍议流行音乐与中职音乐教学有效地融合[J]. 中国文艺家, 2020, (04): 208+259.
- [7] 沈志伟. 流行音乐与中职音乐教学的融合探讨[J]. 北方音乐, 2020, (01): 181-182.
- [8] 傅琦. 浅析流行音乐与职业中专学校音乐教学的碰撞[J]. 北方音乐, 2012, (05): 97-98.