

高校民族音乐教育的传承困境与对策分析

秦翠

景德镇艺术职业大学

摘要：高校作为文化传承与创新创业的重要平台，肩负着把民族音乐转化为现代教育资源、培育具有民族情感与全球视野的高层次人才的历史使命。然而现实中，课程设置、教学理念、师资结构等方面仍存在明显短板，制约了传承功能的有效发挥。基于此，本文以高校民族音乐教育的传承困境为切入口，围绕“民族音乐文化的价值与意义”“传承困境与挑战”“可操作的对策与路径”三大维度进行分析，以期所高校系统性改革提供理论依据与政策指引。

关键词：民族音乐教育；传承困境；对策

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.12.251

引言

当今时代国家层面对非物质文化遗产保护、文化自信建设和教育现代化的高度重视，为高校开展民族音乐教育提供了制度性支撑与发展机遇。与此同时，全球化与新媒体环境改变了传统音乐的传播范式，青年学生的学习偏好、参与方式与表达渠道日益多元化，传统教学模式的局限性日渐凸显。高校必须在坚持核心民族音乐要素的前提下，推动课程结构、教学方法、评价体系与师资培养的现代化改革，建立区域化与国际化并重的教学生态。为传承注入新的活力，促使民族音乐教育从单向传承走向互动共创的生态。

一、民族音乐文化在高校音乐教育中的价值与意义

（一）民族音乐文化的历史底蕴与艺术价值

民族音乐不是简单的曲目库，而是一部活着的文化史，是人群在长期生活、信仰、生产与仪式中的声音记忆。不同民族的乐器、音阶、演唱法及装饰音等构成了独特的语言系统，像二胡、古筝这类传统器乐，以及蒙古长调、羌族大歌等区域性艺术形态，将各自音色美学与表达逻辑予以呈现。高校教学对学生理解音乐同社会、历史、地域、语言紧密联系的引导，有助于学生树立系统的音乐语言认知、音色设计观念以及表演判断能力。从艺术价值角度出发，音乐凭借其独具的音域、律制、装饰音和群体互动所产生的节律美感，为学生供给了丰富的情感表达维度与声音世界的探索途径。通过对不同风格的学习，学生不仅学习到演奏技巧，更在比较与对照中理解音乐美学的多样性与相对性，进而在传承中孕育创造的可能性。高校教育因此获得更宽广的材料与方法，能够在保持传统秩序的基础上推动跨风格的对话与创新，促使学生以

更开放的心态理解声音的社会意义，形成既尊重传统、又敢于探索新表现形式的艺术取向。

（二）民族音乐对民族文化认同的促进作用

高校既是知识的集中地，也是文化自觉的场域。通过系统化的民族音乐教育，学生可以认识自身文化根脉的多样性与丰富性，理解所在民族音乐在历史发展中的定位与作用，同时也学会尊重其他民族的声音与表达。这种认同并非狭义的民族优越感，而是在多元共存的框架内形成的自我定位与文化自信。在田野调研、社区参与及公共演出等多样实践当中，课堂知识被学生转化为对生存实践的领会。学生从而体认到音乐绝非仅为艺术形式，更是社会关系、语言表达以及日常生活的综合表征。对身处多文化环境里的学生而言，此等教育有助于他们构建对自身身份的明晰认同与自豪感。至于来自别样文化背景的学生，相当于获得一座进入他者世界、理解他者生活方式的桥梁，达成跨文化对话与包容性成长的局面。

（三）民族音乐教育在培养全面人才中的作用

在全面人才培养领域，音乐教育展现出别具一格的教育价值。其并非单纯传授技术与理论，对伦理意识、跨学科协作以及社会责任感的培育予以着重强调。借助田野调查、数字档案建设之类的实践性学习活动，学生于真实文化语境中掌握知识生产的方式，领悟知识产权、伦理规范与社区回馈的重要意义。此学习路径与当代社会对多元能力的需求天然相符，多元能力涵盖批判性思维、跨文化沟通与协作能力以及在复杂情境里解决问题的综合能力。民族音乐教育通过跨学科的课程设计，将音乐学、民俗学、教育学等学科相互嵌合，促使学生在分析与创造中不断提升自己的研究方法与表达能力，培

养出能够在多领域灵活转化的高素质人才。通过参与校园内外的多样化活动,学生还能够培养公共传播能力,将民族音乐的知识转化为公众理解与参与的活力,从而实现知识与社会之间的良性循环。

二、高校民族音乐教育的传承困境

当前,高校民族音乐教育在传承过程中面临着多方面的困境,这些问题交织在一起,严重制约着民族音乐的传承与发展。

(一) 民族音乐教育体系不完善

尽管我国具有丰富的民族音乐资源,但高校在课程设置、学科结构、科研制度、资源配置等方面仍显不足。许多高校没有形成系统化的民族音乐专业体系,课程内容单一,缺乏系统的学科规划,难以全面覆盖民族音乐的多个层面。同时,音乐作为一门跨越文化、地域、艺术及学术界的学科,其特性的殊异性,使得教学、研究与传承在本质上应具备多样性与互动性。当下,诸多高校音乐教学,却滞于传统演唱、演奏层面。系统学术研究、跨学科整合以及创新探索的缺失,致使学科体系趋于零散。构建具备持续影响力传承机制的难度颇大。许多课题与实践项目,徒具形式,深度与持久性匮乏。

(二) 民族音乐教育教学方法与手段陈旧

民族音乐教育所采用的教学方法与手段陈旧,严重影响了学生的学习积极性和实际能力的提升。以教师讲授、模仿示范以及演奏练习作为主要构成的传统教学模式,存在创新及多样性匮乏之状况。众多高校因与现代科技手段结合的缺失,依旧受限于教材讲授及现场演唱,对多媒体、数字化、互动技术等现代信息手段于教学中的应用予以忽视。年轻学生学习兴趣的激发面临困境,其创新思维与跨界能力的培养亦遭受不利影响。例如,利用虚拟现实、音频处理软件等技术手段,可以营造沉浸式、互动式的学习环境,有效促进学生的主动参与和深度理解。遗憾的是,许多高校未能及时跟上时代变革的步伐,教材内容过于陈旧,教学方式缺乏新意,导致学生对民族音乐的兴趣逐渐减退,甚至产生“陌生感”和“距离感”。

(三) 学生对民族音乐的认知与兴趣不足

年轻一代文化消费习惯历经显著变迁。文化产品及娱乐方式的多元涌现态势下,他们在文化消费上更青睐流行音乐、国际化娱乐形式。而对于传统音乐的认知,普遍呈现出偏差状态。许多学生,音乐基础知识掌握匮乏,

认知范畴狭隘,对音乐所蕴含的文化背景、历史价值以及艺术特征,缺乏理解。系统体验与深度接触的缺失,致使他们对音乐的兴趣,处于逐渐降低的状况。高校在培养学生的民族音乐认知与兴趣方面的投入不足,缺乏丰富多样的实践教学、体验活动以及创新的传播途径,导致学生难以形成情感认同,民族音乐在他们心中的地位逐渐边缘化。面对这种状况,若不能有效激发学生的学习热情和认知兴趣,民族音乐的传承便难以实现持续和深远的影响。

(四) 师资队伍建设与人才培养不足

师资队伍不足与人才培养的欠缺也是高校民族音乐教育中的突出难题。在音乐的研习领域,对于师资队伍而言,所须具备的专业素养以及研究能力标准被提升至更高层次。然而现状是,众多高校于师资队伍构建层面呈现显著不足。就其一,在音乐研究方面专精且具备高水平的专业教师,其数量处于受限状态,难以匹配不断攀升的教学与科研需求。其二,相当数量的教师,既匮乏体系化的专业培育,又在现代化教学工具与科研手段的掌握上存在困难,同时还严重缺失国际视野以及跨学科交流的经验。这种状况导致教学难以与时代同步,创新力不足,难以培养出具有创新精神、跨界能力的民族音乐人才。优秀的师资团队不仅关乎知识与技能的传授,更在于传递文化认同、激发学科热情和引领创新,缺乏高素质师资,民族音乐的生命力就难于得到延续。

三、加强高校民族音乐教育传承的策略

(一) 完善民族音乐教育体系

高校民族音乐教育发展的基础性前提以及长效传承的制度底盘,在于音乐教育体系的完善。以兼顾学科性、区域性与全球性的视角出发,建立涵盖本科、研究生乃至继续教育的完整教育谱系,此为必要之举。从理论体系至学习路径形成清晰图景,亦不可或缺。在课程层面,构建以音乐学理论、音系与语言关系、区域音乐研究、田野调查方法、民俗与仪式、数字化档案与音乐信息管理等作为核心的课程矩阵,是关键所在。推进跨院系的协同课程以及研究导向型教学,在此过程中学生在多学科交汇处获得综合性能力。资源配置方面,要形成稳定的经费保障、设备更新、档案数字化与技术培训等制度化安排,并建立区域性联盟、跨校联合培养及资源共享机制,确保教育体系具备持续运行的能力。这样的体系不仅能提升知识结构的完整性,更能在地方文化与学

校教育之间搭建稳定的桥梁,使民族音乐的传承与研究在区域与国家层面获得长久的支撑。

(二) 改革民族音乐教学方法与手段

在新学习需求因信息化、全球化浪潮涌现的情境下,教学理念回归至以学生为中心、以问题为导向、以实践为载体的模式十分必要。课程设计的惯常状态理当为田野驱动、案例驱动以及跨学科协作。借助真实文化现象、仪式实践、口述史整理与跨区域对比研究,能使学生在解决问题进程中实现知识建构并接受方法训练。大量运用数字工具成为提升教学效果无法规避的抉择,诸如音频分析软件、乐谱与档案数据库、数字档案管理系统、虚拟现实与增强现实情境再现等,这些工具能够为学生提供沉浸式学习体验以及跨时空比较分析的契机。评估体系需要从单纯的演奏技艺向多元化评价转变,涵盖田野报告、数字档案产出、跨学科研究成果、社区服务与公众传播等维度,全面呈现学生的理论理解、研究能力与社会责任感。在教学伦理方面,版权、隐私与社区参与的教育应成为课程前置内容,确保在教学中对被研究群体的权益给予充分尊重与保障。通过上述改革,民族音乐教育将从技能训练转向知识创新、文化理解与社会参与的综合培养,使学生不仅能够传承技艺,更能在全球语境中以本土语汇进行对话与创造。

(三) 提升学生对民族音乐的认知与兴趣

兴趣与认知不是天生即成,而是通过持续性、多层次的学习体验与情感投入逐步建构。学校应提供从初步接触到深入参与再到创新产出的完整学习路径,具体自初步接触至深入参与、创新产出,学校理应提供体验性与参与性的学习场景。校园内外、民间音乐工作坊、社区音乐活动、跨文化合作演出及创作工作室等,应成为常态化的学习空间,令学生亲身参与,领悟音乐背后文化语境与生活意义。在教学内容中对“传承—创新”并行着重强调,促使传统曲目、当代创作等形成互动,助力学生洞察音乐于当代社会的活力及转化潜力,对传统的距离感得以削减。最后,校园文化应坚持包容性与多元性,鼓励学生走出舒适区,探索被边缘化的民族音乐表达形式,通过跨文化交流、创意再现与社会参与,培养对多样性的尊重、好奇心与公共责任感。通过多层次、全渠道的认知与兴趣培养,民族音乐教育将塑造出具备自信心、理解力与社会参与能力的新一代,成为校园与社会共同受益的文化资源。

(四) 加强师资队伍建设与人才培养

作为知识传递者、文化传承守望者与创新推进者,教师的师资发展机制需要进行系统性构建,强调引进与培养并重、跨学科背景与国际视野并举。借国际化招聘、跨学科联合培养、跨机构合作交流等路径,达成教师学术视野、教学理念及技术能力的提升。田野研究与伦理培训的强化,旨在赋予教师在现场环境中观察、记录及社区协作的能力,使其能妥善应对版权、隐私与社区回馈等伦理议题。同时,应构建持续的教师发展路径,包含教学能力提升、课程设计工作坊、数字化教学技能培训、最新研究方法的更新等内容,并建立导师制、同行评议与教学研究相结合的评价激励机制,以促进青年教师的成长与创新。教师队伍的多样性与包容性也应被纳入考量,通过性别、民族、年龄、研究背景等方面的多元配置,拓展学校在教学与研究中的视角与方法。通过系统化的人才培养、激励与评估机制,确保民族音乐教育的传承在质量与创新之间实现平衡,形成具有持续影响力的师资保障。

结语

高校民族音乐教育的传承是一个复杂的系统工程,需要在制度保障、教学创新、师资能力等多维度协同发力。因此,高校民族音乐教育的传承关键在于构建嵌入式课程体系、推动跨学科协同与区域协同、深化产教融合,以及充分利用数字化资源与新媒体手段来扩展教学场域与学习路径。需要建立持续的评估与反馈机制,关注教学效果、学生参与度与文化遗产的社会影响。

参考文献

- [1] 周俊佳. 加强高校音乐教育传承民族音乐文化[J]. 中国高校科技, 2025, (01): 112.
- [2] 李琛琛. 高校音乐教育中民族音乐文化的融入与传承[J]. 当代音乐, 2024, (12): 57-59.
- [3] 袁羽佳. 传承与发展: 民族高校“视唱练耳”课程中地方音乐文化的融入与实践[J]. 大众文艺, 2024, (20): 122-124.
- [4] 陈雯. 基于民族文化遗产视角的高校音乐教育改革研究[J]. 戏剧之家, 2024, (26): 124-126.
- [5] 刘方萍. 民族音乐在高校的传承与发展[J]. 百花, 2024, (06): 55-57.

作者简介: 秦翠(1995年6月1日),女,河北保定人,汉族,上海音乐学院硕士研究生,助教,研究方向: 音乐。