

高职音乐鉴赏教学中传统音乐文化的融合探索与实践

杨小媚

(广东茂名农林科技职业学院, 广东 茂名 525000)

摘要: 传统音乐文化是中华民族的精神瑰宝,它承载着丰富的历史信息和深厚的文化底蕴,是中国传统文化不可或缺的重要组成部分之一。近年来,我国对中华优秀传统文化的教育极其重视,音乐鉴赏作为一门艺术类课程,与其他艺术类课程相比具有较强的理论性、综合性和实践性,是提高学生审美能力和艺术修养的重要途径。高职院校应灵活运用多种方法,紧跟时代潮流,促进高职音乐鉴赏教学与传统音乐文化传承与发展的紧密融合,力争让传统音乐文化重新焕发活力,进入学生的视野和生活。对此,本文就高职音乐鉴赏教学中融合传统音乐文化的重要意义以及有效策略展开研究与探讨,以期激发学生对传统音乐文化的热爱和传承意识,进一步推动我国传统音乐文化的传播和发展。

关键词: 高职; 音乐鉴赏教学; 传统音乐文化; 融合; 实践

随着新课改的不断推进,传统音乐文化在高职音乐鉴赏教学中的融入已经成为教育改革的重中之重。传统音乐文化与高职音乐鉴赏教学有机融合,不仅能够一定程度上激发学生学习音乐的兴趣,还能使学生对民族音乐文化产生浓厚的兴趣,进而为提高其审美能力与综合素质奠定良好的基础。然而,随着全球化的发展,西方音乐文化对高职学生的影响越来越大,传统音乐文化面临着被边缘化的现状,直接或者间接影响着高职音乐鉴赏教学的最终成果。基于类似的情况,本文重点研究了在高职音乐鉴赏教学过程中如何开展传统音乐文化渗透教育,以此培养学生对民族音乐文化的认同感和使命感。

一、传统音乐文化的概念

传统音乐文化是古代中国人民运用本民族固有的音乐方法以及音乐形式所创造出来的,具有鲜明的民族特色以及文化特征,它通常根植于该地区文化土壤之中,与民族的历史、宗教信仰、生活习惯以及社会结构紧密相连。从音乐学界的角度出发,我国传统民族音乐大致可分为四类,分别为汉族宫廷表演音乐、宗教音乐、文人表演音乐以及汉族民间表演音乐。传统音乐文化的传承不仅仅指的是简单地保留旧有的旋律和节奏,更重要的是要保留音乐背后的创作理念、表演风格和审美情趣。近年来,我国对传统音乐文化的保护与传承尤为看重,部分被纳入非物质文化遗产升级保护工作项目,慢慢地,传统音乐又逐渐活跃在了广大人民群众视野当中,指引着中华民族的前进与发展方向。

二、高职音乐鉴赏教学中融合传统音乐文化的重要意义

(一) 有助于提升民族文化的传承效果

音乐作为一种特殊的语言和表达方式,是民族文化的重要载体。传统音乐息息相关于民族历史、语言、信仰、日常生活等方面,它既能反映民族的社会生活,又可以折射出民族的精神世界。通过学习、鉴赏传统音乐,学生有更多机会了解和感知民族文化的深厚底蕴和独特魅力,从而对祖国的传统文化产生自豪之情和热爱之心,继而树立正确的民族认同感和文化认同感。尤其在 globalization 背景下,虽然吸收和学习世界各地的音乐文化很重要,但是,坚守本民族的传统音乐文化更有利于学生成长为一名合格的中国人。以高职音乐鉴赏课程为载体,引导学生加深对传统音乐文化的学习和理解,有利于他们积极追溯中华民族优秀传统文化

化根源,从而增强文化自信,为传承和发展民族音乐文化做出积极贡献。

(二) 有助于开展多样化的音乐鉴赏教学

传统音乐文化的融入能丰富高职音乐鉴赏教学的内容和形式,提升教学的生动性和趣味性。传统音乐具有丰富的情感表达和生动的形象塑造特征,优美的旋律、丰富的节奏、独特的演唱技巧等都是引发学生学习兴趣的重要因素。通过对传统音乐的学习和鉴赏,学生的学习积极性和参与感能被充分调动起来,使其在愉快的氛围中提升音乐鉴赏能力,有助于进一步提高其音乐素养。

(三) 有助于提升音乐人才的培养效果

传统的音乐鉴赏课堂往往更偏向于教师对音乐理论知识的讲授层面,传统音乐文化的渗透教育并没有得到重视,学生很难深刻感受民族文化的独特魅力并体会其价值,这并不利于培养人才的综合素质。传统音乐文化具有深厚的历史背景和独特的艺术表现形式,通过对其的深度解读,有利于培养学生独特的审美判断力和审美欣赏能力。同时,独特的音乐形式和演唱技巧也有助于打开学生的思维空间,激发其创新思维,为其未来的发展奠定坚实的基础。

三、高职音乐鉴赏教学中传统音乐文化融合的有效策略

(一) 整合课程资源,明确传统音乐文化的渗透点

在当今时代,音乐教育早已不仅仅局限在提高学生技术水平和培养其艺术趣味类似单一化的层面,其更高层次的目标是培养学生的音乐素养,主要包括音乐审美能力、音乐创新能力和对音乐文化的理解能力等。以高职音乐鉴赏课程为载体,将传统音乐文化融入课程设计、教学实施、反思总结的各个环节中,更有利于提高学生的音乐深度理解和独立思考能力。对此,音乐教师需要多渠道整合教学资源,尤其应精准找到传统音乐文化的渗透时机,如此,才能大幅度提升教学的有效性。

就音乐鉴赏课程而言,其教学内容不仅仅局限于教科书内的音乐知识、音乐作品,还包括音乐背后的历史文化背景、音乐家的人生经历、音乐风格的发展变化等多方面内容。教师可以从课程设计入手,将传统音乐文化的学习纳入教学大纲,确保每个环节都有明确的学习目标和预期成果。教师需设计不同的教学模块,如历史背景介绍、音乐理论解析、经典作品鉴赏等并在这些模块

下设立具体的传统音乐文化渗透点。以《黄河大合唱》音乐鉴赏教学为例,在历史背景介绍模块,教师主要向学生介绍《黄河大合唱》在中国历史上的地位及其创作背景,旨在引导学生理解这首歌曲是如何在特定的历史环境下诞生的,使其更深刻地理解和欣赏该作品的音乐风格和艺术价值。与此同时,教师设立关于作曲家冼星海的人生经历介绍模块,旨在让学生了解音乐对创作者的生活经验和个人历史观产生的影响,以增强他们对《黄河大合唱》深度解读的能力;在音乐理论解析模块,教师重点同学生们一起分析《黄河大合唱》的音乐结构,比如其旋律、节奏、和声和音色等,通过剖析歌曲的旋律结构和歌词内容,帮助学生理解创作者想要通过音乐传达的情感和意象。最后,教师利用多媒体播放《黄河大合唱》,让学生初步感知这首作品的魅力。

(二) 提高教师的综合素养,打造高质量师资队伍

教师的素质、能力一直以来都是推动教育改革与科学研究的第一源动力。教师的综合素养主要包括教育教学能力、科研能力、德育能力、组织能力、信息技术应用能力等多方面。然而,研究表明,很多教师虽然了解音乐鉴赏课程,但是对各种各样地方民族音乐的了解和研究比较欠缺,为了深化传统音乐文化教育效果,高职音乐教师务必应塑造正确的传统音乐文化教育观。一方面,音乐教师应主动积极提高自身专业技术能力,通过互联网学习并浏览那些形式多样的传统音乐,开展自主学习与锻炼。另一方面,音乐教师还可以自发组织形成教研团队,比如,音乐鉴赏团、音乐创作工作坊等,精心策划丰富的以传统音乐文化为主题的活动,为教师们深度交流,共同学习提供良好的机会和平台,使得每位教师都有机会接触传统音乐文化,追溯根源,展望未来,加深其对传统音乐文化的了解和认知。当然,从学校的角度出发,高职可以定期邀请地方民族艺术大师担任讲师,为教师举行速成班;也可以派遣教师到传统中华民族音乐文化的发源地进行实地搜集、研究和学习,为了充分调动教师参与的积极性,高职应将教师所获得的成果纳入教师考核评价,使之成为考核教师专业技术能力以及综合素养的一个重要依据。在此基础上,教师将研究成果融入音乐鉴赏课程教学计划和策略制定当中,确保传统音乐文化教育落地实施,全面提高教育教学的质量和效果。

(三) 创设多样化情境,点燃学生的探究学习热情

要想实现高职音乐鉴赏教学与传统音乐文化教育的无缝衔接,教师应为学生创设多样化的课堂情境,以点燃学生的学习热情,实现对传统音乐文化的深度挖掘与积极推广,这无疑成为音乐鉴赏教学的一项重要挑战。

首先,创设多媒体教学情境。在媒体信息技术蓬勃发展的新时代,高职音乐鉴赏教学也应顺应时代趋势,充分利用钉钉、腾讯课堂等在线学习平台引导学生自主学习。以鉴赏《茉莉花》这首江南民间小调为例,教师可将《茉莉花》的创作背景、音乐风格、演奏技巧等方面的知识制作成精美的PPT上传至网络平台供学生自主学习、欣赏,使学生能更加直观地了解这首经典作品。同时,教师还可以通过视频展示中国南方的自然景观和人文风情,让学生更加深入地了解这首乐曲所表达的情感和意境。有条件的学校还可利用虚拟现实(VR)或者增强现实(AR)等新媒体技术,构

建仿真的传统音乐表演场景,让学生仿佛“亲临”演出现场一般,从而提升课堂教学的趣味性和互动性。

其次,创设音乐文化探索情境。教师可以组织音乐文化考察、音乐历史研讨会等活动,帮助学生更全面地了解音乐的历史背景和文化内涵,为之后的音乐鉴赏打下坚实的基础。以“我爱你,中国”鉴赏教学为例,笔者以学校节假日为契机,组织学生开展了以“赞美祖国”为主题的音乐汇演活动,内容包括民乐合奏、传统歌曲演唱、地方民俗音乐展示等,以此形成沉浸式文化体验环境,让学生在参与过程中增强对传统音乐文化的感知与认同。

(四) 组织多样化实践活动,提升学生音乐实践力

音乐鉴赏本身带有极强的实践性色彩,除了理论学习之外,教师最应该做的就是为学生量身打造丰富多彩的音乐鉴赏实践活动,在提升学生音乐实践力的同时增强他们对传统音乐文化的欣赏能力,使其树立正确的价值观念,坚定学生的文化自信。

要知道,实践活动的目标并不只在于增强音乐技巧,更重要的是帮助学生分析和感受音乐的魅力。教师可以组织各种形式的音乐体验活动,例如观看音乐剧、室内乐团演奏或者班级小型音乐会等,让学生亲身感受各种音乐的风格和韵味。除此之外,高职还应定期举办“校内音乐博览会”,即在固定时间和空间内设置展览和体验区,展出琵琶、二胡、古筝、笛子等乐器并邀请专业人士进行演奏示范和指导。学生除了视觉上的欣赏外,还可以亲手触摸和尝试演奏,通过亲身体验加深对传统音乐的理解。当然,教师还可组织学生前往音乐文化底蕴深厚的地区进行实地考察和学习,比如参观民族音乐博物馆、非物质文化遗产传习所等,鼓励学生积极与艺术家面对面交流,通过直接的感受和体验,指引学生探索传统音乐的历史和演变过程,让其深刻感悟传统音乐文化的内涵。

四、结语

随着时代的进步与发展,当今人民群众已然深刻认识到继承并弘扬传统音乐及其文化的重要性。高职音乐鉴赏课程在这方面具有先天性的优势,二者的融合有助于持续优化高职音乐鉴赏活动设计与实施,同时,还有助于在潜移默化中培养学生良好的传统文化意识,加深其对传统音乐文化的感悟、审美。基于此,教师应努力为学生营造轻松愉悦的学习氛围,使其一边学习一边传承和弘扬中华民族优秀的音乐文化,进而为培养出来更多兼具审美、创新的高素质人才奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1] 李葆莲.红色音乐文化融入理工类高职院校音乐鉴赏类课程思政教学探析[J].魅力中国,2021(31):274-275.
- [2] 白雪洁.高职院校音乐鉴赏课程教学改革策略——加强中华优秀传统文化文化教育[J].北方音乐,2018,38(12):229.
- [3] 徐科昕.乐音泛舟育人心,大浪淘沙蕴珠华——将中国戏曲文化融入高职音乐鉴赏课中[J].魅力中国,2020(49):473.
- [4] 吴琳娜.高职院校声乐教学中传统音乐文化的融入策略分析[J].当代音乐,2021(2):39-41.
- [5] 王惠.民族音乐文化与高职音乐教学的融合研究[J].长江丛刊,2021(36):69-70.