

高职音乐教学中渗透中华优秀传统文化的路径分析

蒋 敏

(武昌职业学院, 湖北 武汉 430202)

摘要: 中华优秀传统文化蕴含着丰富的育人元素, 在新时期全面落实“立德树人”根本任务的背景下显得愈发重要。因此, 将中华优秀传统文化有效渗透到高职音乐教学中, 充分发挥音乐文化的美育功能, 既有助于增强学生对音乐文化的认同感, 又能深化学生的音乐素养, 助推高职音乐教育的高质量发展。然而, 在以往的教学工作中, 高职教师并未重视音乐文化的挖掘与弘扬。基于此, 本文从弘扬中华优秀传统文化的现实需求出发, 探讨了如何通过渗透中华优秀传统文化推动高职音乐教学的变革与创新, 以期促进音乐文化的繁荣发展。

关键词: 高职音乐教学; 中华优秀传统文化; 研究策略

加强中华优秀传统文化在高职音乐教学中的渗透, 一方面, 有助于促进中华优秀传统文化的创造性发展与传承, 另一方面, 能够提升高职学生的文化素养、音乐素养, 使其深入领悟音乐文化的多元魅力, 实现全面发展。但是, 在外来文化、外来音乐的影响下, 高职院校的学生较为推崇西方音乐。这制约了中华优秀传统文化在音乐教学中的有效渗透, 影响了学生的音乐认知与音乐审美。

一、现阶段高职音乐教学的现状

(一) 西方音乐文化占比过重

伴随着经济社会的高质量发展, 越来越多的人们开始追求更高层次的精神文化需要。在此背景下, 音乐教育的深化改革愈发受到社会各界的关注。但是, 当前高职院校学生对西方音乐文化的盲目崇拜, 是影响本土音乐文化挖掘与渗透的重要因素。一是, 部分高职教师侧重于传授西方音乐的文化内涵、乐理知识, 甚至在某些情况照搬西方国家的教育模式, 而忽略了从本土文化的角度, 探索音乐教学的创新与变革之路。这导致学生过于关注音乐的呈现形式, 难以真正传承其中的精华。二是, 高职院校的教师大部分是学习西方音乐出身的, 其本身缺乏对中华优秀传统文化的领悟能力, 进而难以将中华优秀传统文化背后的精神渗透到课堂教学中。

(二) 音乐学科整体地位不高

培养学生的核心素养已成为当前开展教育教学工作的重点任务。以文化渗透为导向, 推动高职音乐教学的创新, 可以有效唤醒学生的音乐学习兴趣, 推动学生音乐素养的持续发展。但是, 由于应试教育的长期影响, 学校、家庭、社会等各个层级在评估学生阶段性学习成果时, 侧重点普遍聚焦于学生的考试成绩, 而未能充分关注他们综合素养的发展情况。由此导致高职音乐教学的地位严重偏低。此外, 高职教师在开展工作的实际中, 也普遍缺乏培训的机会, 进而造成音乐教学的整体效果欠佳, 难以适应培养学生文化意识的现实需求。

(三) 音乐实践活动欠缺

相对于其他学科、其他专业, 音乐教学更加强调学生的体验和实践。这种特征决定了只有开展相对密集的实践活动, 才能有效保障音乐课堂的教学效果。但是, 从现阶段高职音乐教学的实践来看, 大多数教师仍无法摆脱传统教学方法的窠臼, 以理论知识传授为主。同时, 在教学实践中, 高职教师也缺乏顶层设计思维, 甚少组织以文化为主题的音乐实践活动。尽管有部分学生基于渗透中华优秀传统文化进行了相关的课程实践, 但是, 彼此之间并未就相关问题展开深层互动。针对上述问题, 高职音乐教师在后续的教学创新中, 应因地制宜地组织多样化的实践活动, 从而引领学生在活动交流中深化自身对中华优秀传统文化的认识和理解。

二、高职音乐教学中渗透中华优秀传统文化的创新路径

(一) 转变教育理念, 提升课程地位

要想有效发挥高职音乐教学的美育功能, 推动中华优秀传统文化的弘扬与传承, 相关单位在深化音乐教育改革的实践中必须充分认识到音乐学科的育人价值、育人功能, 进而通过更新教学观念, 从根本上提升音乐学科的教学地位, 为后续的教学创新奠定现实基础。

首先, 优化顶层设计。其一, 相关部门应引领高职院校在课程建设中有机渗透中华优秀传统文化, 鼓励并表彰高职院校通过渗透优秀文化来推动音乐教学工作的创新与变革。其二, 完善传统音乐类教师的晋升渠道、招聘渠道, 以及组织多样化的培训活动, 以此指导高职音乐教师深刻理解“培育德智体美劳全面发展的人”等指导思想。这有助于大幅度提升专任教师的教学热情, 促使其在教学工作中全面落实“立德树人”“以生为本”等教育理念。其三, 合理发挥相关部门的“资质监管”手段, 即将中华优秀传统文化的渗透程度作为评估教育教学工作的重要标准, 以此强化高职教师重视对创新音乐教学的重视。这有助于带动整个校园的音乐氛围、文化氛围。其四, 通过运用政府职能, 深化校企合作。具体来说, 在相关部门的牵头带动下, 高职院校可与非物质文化遗产传承人构建协同育人模式。比如, 邀请非遗传承人到校担任教师, 以此打通课堂教学与就业岗位之间的联系, 进一步培养高职学生的音乐技能。

其次, 从院校层面出发。为更好地落实因材施教教育理念, 高职院校应结合办学特色、学生层次, 建设人才培养专项小组体系, 以此围绕渗透中华优秀传统文化, 打造个性化的音乐教育模式。这有助于变革以往按部就班的教育形式, 提高音乐教学的多样性、吸引力。另外, 在“以学生为中心”教育理念的引领, 高职院校应创新人才培养模式, 积极构建“学生讲、学生想、学生演”的教育模式。

最后, 从教师的层面出发, 创建双师型教师队伍。一方面, 高职院校应加强对音乐教师的培训, 引领专任教师在相关的培训活动中不断更新自身的教学理念、教学方法, 从而实现内外兼修。另一方面, 针对高职音乐教师, 增设“第二课堂”。这有助于深化音乐教师对中华优秀传统文化的感知能力, 进而促使其通过创新教学方法, 引导学生深入感受音乐中蕴含的民族精神、时代精神、创新精神。

(二) 整合课程资源, 拓展课堂教学

在高职音乐教学中渗透中华优秀传统文化, 具有十分重要的现实意义。这能够在丰富音乐教学资源的同时, 提升学生的文化涵养, 推动学生的可持续发展。但是, 从实际情况来看, 高职音乐教材中蕴含的文化资源较为分散, 其育人价值难以得到全面挖掘。随

着我国对建设社会主义先进文化的重视,高职音乐教学中对西方音乐文化的崇拜呈下降趋势,越来越多的教师认识到渗透中华优秀传统文化的重要价值。但是,如何实现中华优秀传统文化的有效渗透,还需要高职教师从现实出发,深入整合中华优秀传统文化的内涵和当代价值。全面挖掘、整合优秀的音乐文化资源,有助于激发学生学习传统音乐文化的内在动力,让传统音乐文化在新时代焕发出新的生机与活力。

①挖掘音乐教材中的文化内涵、道德修养等。我国优秀的传统文化蕴含着丰富的教育

价值,是先辈们智慧的结晶。高职音乐教师承担着重要的育人职责,挖掘教材中蕴含的文化教育资源,是新时期全面落实“立德树人”根本任务的有效路径。以“苏州评弹”为例,音乐教师便可以带领学生从历史、文化、社会等维度,深入探析“评弹”所承载的地域文化,展现的精神风貌与价值观念。从不同的视角拓宽课堂教学资源,可以让学生在课程学习中全面感受中华优秀传统文化的多元魅力、地域特色。

②提供多样化的教学资源。为强化学生的音乐认知,高职音乐教师可以通过开展合作类探知活动,指导学生学古曲谱、传统曲目等,从而提高学生对非物质文化遗产的认识。高职院校的学生正处于思想活跃的阶段,因此,引入合作学习模式,可以激发学生学习传统音乐文化的兴趣和积极性。音乐教师可以结合学生的学情,将他们科学地划分为不同的小组,并通过布置合作任务,帮助学生在活动中积极探索古曲谱、传统曲目中蕴含的音乐知识、文化内涵等。

(三) 创新课堂形式,彰显当代价值

基于渗透中华优秀传统文化创新高职音乐教学,不能仅停留在文化知识层面,教师还应深入思考如何实现音乐教学的本土化,强化学生对音乐作品背后历史背景、时代特征、主题情感的理解与感悟。因此,在创新课堂形式的过程中,高职音乐教师可以整合经典的民间音乐、流行音乐等素材,从而有效促进当代流行音乐与中华优秀传统文化的融合发展,让流行文化服务于课堂创新。当代流行音乐与传统文化的碰撞与交融,催生了许多新的优秀作品。

以大型文化音乐竞演真人秀《最美中轴线》为例,该节目创新性地现代的歌曲创作融入中轴文化中,从不同的视角展示了中轴线的历史文化价值。这对于高职音乐教学的创新具有重要的启发意义,有助于推动音乐教学的本土化发展,彰显中华优秀传统文化的当代价值。

首先,在音乐创作中融入文化遗产的地域特色。在《最美中轴线》中,节目组的嘉宾和主持人聚焦于中轴线上的古代建筑和民俗文化,通过领略这些非物质文化遗产中的地域特色,迸发出了新的创作灵感。比如,位于中轴线上的北京天桥,从元明时代到清末民初,随着商业经济与文化娱乐的繁荣发展,逐步形成了独具特色的天桥平民文化。因此,节目组的嘉宾在对北京天桥进行采风后,结合其曲艺、杂耍等文化特色,以rap的形式创作了《天桥故事》。《天桥故事》的编曲具有浓厚的京味,可以让观众在愉悦的视听活动中沉浸式地了解北京天桥的民间文化。所以,高职音乐教师在渗透中华优秀传统文化时,也可以组织趣味性的采风活动,从而引领学生在特定的文化氛围中迸发出新的音乐灵感。

其次,在音乐创作中呈现真实的遗产文化场景。《最美中轴线》打破了以往的音乐表现呈现,给予了观众一场难以忘怀的视听盛宴。以往的音乐类节目通常采用固定的现场实景演出形式,而《最美中轴线》全部以路演的形式呈现音乐作品,即构建“熟悉的内容+陌生的表现形式”,促进当代流行文化与中华优秀传统文化的融

合发展。这种融合性地呈现,可以有效调动现场观众的情绪,使其在欣赏原创音乐的过程中,深入感受中轴线遗产文化的大气磅礴。对于高职音乐教学而言,教师可以通过组织多样化的路演活动,为学生打造音乐实践平台。这有助于降低课堂教学的枯燥性,引领学生在音乐实践活动中进一步提升自身的文化素养、音乐创造能力。

(四) 尊重个体差异,构建多元评价

中华优秀传统文化表现出非凡的包容会通精神、突出的地域性和多样性。这种特色使得不同地区的传统文化折射出不同的生活方式、思想价值等。因此,高职教师可以结合我国文化的多样性、多元化,来打造个性化的音乐课堂、构建多元化的课程评价体系,进而有效满足学生的个性化需求,提高学生的音乐技能。

此外,采用多元化的方法评价学生的阶段性学习成果。这有助于保障中华优秀传统文化在高职音乐课堂中的渗透效果,确保多角度、深层次地评估学生核心素养的发展情况。以往的课程评价通常由教师主导,这种单一化、片面性的评价模式,难免会影响到学生的音乐学习状态,无法对其进行全面客观地评价。由于中华优秀传统文化远大精神、源远流长,高职音乐教师在渗透中华优秀传统文化时,学生的关注点会有所不同。因此,构建新的评价体系,实现评价主体、评价内容、评价方法的多元化发展至关重要。一方面,由音乐教师带头组建包括学生、家长、企业人员等在内的评价小组,综合评价学生对传统音乐文化的感知能力、创新意识、实践技能等,以此帮助学生透彻全面地了解自身的学习情况、课堂表现情况。这有助于引导学生及时调整自己的学习状态、学习方法,推动学生的可持续发展。另一方面,构建以学生为主体的评价体系,鼓励学生自评。彰显学生的主体地位,是新时期深化职业教育改革的重点要求。因此,在课堂评价中,音乐教师可以引导学生展开自我评价,通过分析、评价自我的音乐表现能力,及时解决自身存在的问题。完成自我评价后,学生还可以展开互相评价。这有助于进一步锻炼学生的自主学习能力,充分调动学生学习中华传统音乐文化的主观能动性。总之,基于尊重学生的个体差异、彰显学生的主体地位,构建多元化的音乐课程评价体系,能够让学生在音乐文化的良好熏陶下实现自我内化、全面发展。

三、结束语

综上所述,在高职音乐教学中积极渗透中华优秀传统文化,具有非常重要的价值。这不仅有助于全面发挥音乐学科的育人价值,还能极大地丰富、整合音乐教学资源,指导学生高质量地完成探究活动。因此,在实践创新中,一方面,高职音乐教师应革新自身的教学观念,全面把握教育时代的发展趋势,有针对性地在课堂教学中渗透传统文化,从而有效提升学生的文化素养,保障教学效果。另一方面,高职院校应完善提升教师教学能力的机制,鼓励教师结合现代化的教学手段,探索渗透中华优秀传统文化的多元路径,以此点燃学生了解、学习中华优秀传统文化的热情,推动中华优秀传统文化的创造性传承。

参考文献:

- [1] 刘娟娟. 探讨多元文化背景下高职音乐教育中民族音乐的传承与发展 [J]. 知识库, 2024, 40 (02): 13-16.
- [2] 谢佩君. 多元文化音乐教学在高职音乐教育中的作用 [J]. 戏剧之家, 2023 (30): 171-173.
- [3] 孟盈. 黄河流域传统文化融入高职院校学前音乐教育探究 [J]. 黄河. 黄土. 黄种人, 2023 (18): 47-49.
- [4] 赵亚蕾. 传统音乐文化在高职声乐教学中的实践应用探究 [J]. 戏剧之家, 2023 (26): 105-107.