

浅析民族音乐在高校美育教育中的作用与价值

刘振亚 刘洋 田巧林

(湖南应用技术学院, 湖南 常德 415100)

摘要: 民族音乐是我国优秀传统文化的重要组成部分, 同时也是我国民族文化遗产中一颗璀璨的明珠, 它对于传承和弘扬我国优秀传统文化、提高大学生综合素养、培养审美情趣以及增强其文化自信都具有重要作用。为了有效提高高校美育教育水平, 培养出高素质、高品质人才, 各大高校都在积极探索新思路、新方法, 并将目光聚焦于民族音乐, 尝试促进二者紧密融合。对此, 本文在简要阐述民族音乐概念与特点的基础上对其在高校美育教育中的重要性进行了分析和探讨, 最后总结并提出了高校美育教育中民族音乐融入的有效路径, 旨在为加强高校美育教育、提高大学生综合素质提供一些有价值的参考依据, 同时, 引导大学生形成正确的民族观。

关键词: 民族音乐; 高校; 美育教育; 作用价值; 路径

“美育”, 顾名思义, 就是对人的审美能力、审美情感、审美创造以及审美理想进行培养, 它具有陶冶情操、净化心灵、启迪智慧等重要功能, 能美化与净化人的心灵与精神, 有利于人类智慧与精神力量的增强。随着时代发展, 在高校美育教育中, 传统音乐文化也受到了越来越多的关注和重视, 它对学生全面发展发挥着不可替代的作用, 同时也是高校美育教育中不可或缺的重要组成部分。鉴于民族音乐具备特殊的美育教育价值, 探究其与高校美育教育的有效融合具有非常重要的现实意义。

一、民族音乐的概念与特点

民族音乐是我国各民族在长期的生产生活中所创造的、具有本民族特色的音乐, 它在艺术形式和内容上都有一定独特性。从内容出发, 民族音乐大多都描写和展现出来的是我国各地区的风土人情、风俗习惯, 具有浓厚的地方特色; 从形式来看, 民族音乐各具特色, 具有多样性和综合性特征。其中, 民族器乐类和歌舞类作品都有着自己独特的音乐特点, 民族气息极其浓郁, 充分彰显了民族特色。其概念主要涉及以下几个方面:

(一) 历史发展: 中国民族音乐历经了几千年的沧桑变化, 从古至今, 它一直是我国文化发展的重要组成部分之一。

(二) 广泛性: 民族音乐时间跨度较大, 既涵盖了中国各朝代的音乐, 也包括从汉族到少数民族、从农村到城市不同的音乐内容以及别具特色的音乐风格。

(三) 多样性: 中国民族音乐具有明显的多样性特征, 它不仅局限于传统的民族乐器, 还包括各种各样的现代化乐器, 比如琵琶、二胡、笛子、古筝等等。民族音乐主要包括以下几个方面:

(1) 器乐类, 如吹奏乐器、打击乐器等; (2) 歌舞类, 如民歌、民间歌舞等; (3) 器乐与歌舞相结合的作品, 如戏曲、曲艺等。这些作品都具有独特的风格, 有着鲜明的民族特色。

(四) 包容性: 民族音乐还是开放性的艺术形式之一, 它不仅能够接受传统的民族乐器, 还能接受现代乐器, 关键是它还具有多元文化的显著特点, 涵盖了传统民族音乐以及现代音乐等多样化的音乐元素。

民族音乐的特征为: 首先, 节奏感强。通常来说, 民族音乐具有较强的节奏感, 旋律紧凑且清晰, 一般遵循由弱及强的规律,

抑扬顿挫, 变化丰富, 节奏切换自如, 能带给聆听者一种心情愉悦和酣畅淋漓之感。其次, 旋律优美。民族音乐旋律简洁美妙, 有时充满激情, 有时节奏跳跃, 能带给听众眼前一亮的感觉。最后, 和声丰富。民族音乐的和声并不固定, 技巧也多种多样, 能充分调动起来聆听者的感官系统, 让人心旷神怡。

二、高校美育教育中融入民族音乐的重要性

其一, 有利于提升大学生的德育素质。相较于传统的文化知识, 单就音乐来讲, 它就具有特殊的美育功能, 它能更容易地走进学生内心, 到达心灵深处, 通过与其产生情感共鸣, 进而提升学生道德素质。而民族音乐则是宝贵的思想政治教育素材, 由此看来, 民族音乐能够协助高校高效完成德育和美育任务。与此同时, 民族音乐与美育教育的有效融合, 有利于为学生带来心理上的审美体验, 使其进入绚丽多彩的民族音乐世界体会丰富的思想与人生, 这对学生价值观以及人生观的正确树立发挥着积极作用。

其二, 有利于增强大学生的审美情趣。民族音乐内蕴含着丰富的中华优秀传统文化精髓, 大学生学习这类文化, 将获得正向积极的引导, 有助于帮助学生形成正确的审美观念, 进而有利于提升他们的审美情趣。比如, 部分高校会将歌剧鉴赏作为高校美育教育的重要内容之一, 《刘胡兰》《江姐》这些都是脍炙人口的著名歌剧。通过学习与鉴赏, 学生能够深刻体会到抗战的艰苦以及前线人员的不易, 歌剧当中正面的英雄人物将引导学生向着正确的方向不断发展, 进而有利于帮助学生形成正确的审美观。除此之外, 人文素养本就是美育的重要内容之一, 在高校美育教育中融入民族音乐有助于帮助学生分辨善恶, 进而提升他们的人文素养。

其三, 有利于增强大学生的文化自信。京剧是民族音乐中璀璨的一颗明珠, 教师可以鼓励学生学唱京剧, 通过自编自演的形式带领学生走进京剧深处, 深刻体会其内涵美、形式美、服装美, 增强他们认知与欣赏中华民族传统文化美的能力, 进而增强其民族自豪感与荣誉感, 为坚定他们的文化自信奠定坚实的基础。湖南花鼓戏《刘海砍樵》是湖南省乃至中华民族璀璨的一颗明珠, 有利于百花齐放、百家争鸣的中国古文化在高校内铺开。除此之外, 高校还可赋予民族音乐新时代的内涵, 通过举办名家讲坛、音乐展览等活动为学生营造和谐愉悦的学习氛围, 进而提升其对校园文化以及传统文化的审美力与鉴赏力, 在增强学生文化自信的同时提升美育教育的有效性与实效性。

三、高校美育教育中民族音乐融入的有效路径

(一) 积极转变观念, 科学定位美育目标

民族音乐的发展历史可以追溯到 5000 年前, 在漫长的历史岁月中, 民族音乐形成了自己独特的艺术风格和表现形式, 具有很强的感染力。新时代, 我国高校美育教育发展迎来了新的机遇和挑战。在此形势下, 各大高校应积极转变观念, 从战略高度重视美育教育, 不断创新美育教育方式方法, 让美育在新时代迸发活力与生机。各大高校应根据实际情况, 科学定位美育目标, 结合自身实际情况和专业特色, 针对性地制定出符合自身发展需求的

美育教育方案。同时,各大高校还应充分利用多种途径和方法提升美育教育水平和质量,例如,积极开展高质量的民族音乐鉴赏课程、举办校园民族音乐会、开设艺术讲座等,旨在让大学生通过多种渠道充分了解我国优秀的传统音乐文化,使他们能在潜移默化中受到熏陶和感染,并能主动参与到我国优秀传统文化传承与发扬活动中来,这样才能提高大学生的审美能力和艺术修养。

除此之外,提升大学生创新能力也是美育教育的重中之重。首先,教师应想方设法激发学生对民族音乐的兴趣和热情,以民族音乐为切入点,鼓励学生多听、多看、多体验我国优秀传统文化,不断培养他们对我国优秀传统文化的热爱之情和继承创新的思想。其次,积极创造机会让学生参与到民族音乐创新实践活动中去。例如:举办民族音乐合唱比赛、民族音乐会等,鼓励学生积极参与到此类活动中来,在活动中不断提升自身的创新能力和实践能力。最后,充分利用网络媒体资源,搭建平台让学生参与到民族音乐创作中来。网络媒体资源可以为大学生提供一个良好的交流分享平台,学生可以通过网络从不同维度接受多样化民族音乐的熏陶与感染,一方面为我国优秀传统文化的传承与发扬创造了有利条件,另一方面学生将对我国民族音乐有更加深入且全面的认知、了解,有利于在潜移默化中提升学生的审美力与创造力。

(二) 立足课堂教学, 传承民族音乐文化

就高校美育教育而言,民族音乐的传承和发展主要体现于课堂教学过程中。目前,大部分高校的民族音乐课程都设置在公共艺术课程中,以公共艺术课为主。在此背景下,教师应该积极转变传统的教学观念和模式,以学生为中心,充分利用课堂这一主阵地,将民族音乐的相关知识和技能融入进来,以达到传承与弘扬民族音乐文化的目的,通过这种方式促进民族音乐与美育的深度融合。

首先,坚持跨学科教学理念,推动民族音乐课程与其他学科紧密融合。在学科美育的背景下,教师应充分挖掘每个学科深处蕴含的美育元素并将其灵活融入教学过程、教学活动中,运用极具艺术性的方式传递给学生,尤其应重视民族音乐课程与其他学科的充分融合,进一步构建完善的美育课程体系。以语文学科为例,教材内外经典的文学作品就是美育教育最重要的素材来源。在民族音乐史教学过程中,教师可以在向学生普及中国古琴演变史并展示其优美旋律的同时灵活穿插一系列相关古文进行讲解,让学生深刻感受古琴之美的同时还能认识到古代语言的魅力,以深化美育教育效果。

其次,重视探究学习,深化合作交流。高校教师应充分激发学生探究民族音乐的探究意识,这是学生取得快速进步与成长的关键环节,同时也是他们全面认知未知事物的根本需要。高校学生,他们仍处于对未知事物以及新知识主动探寻的宝贵时期,探究式、发现式教学比较符合大学生这一阶段的身心特点,能格外凸显出类似教学方式的价值作用。在此背景下,教师应在美育教育过程中寻找恰当时机贯穿探究式教学法。一方面,立足学生的兴趣爱好,搜集整合大学生关注度较高的民族音乐话题,鼓励他们以小组为单位展开学习。另一方面,通过多媒体技术和网络资源的应用,让美育教育过程变得更加生动、形象、直观。比如,教师可以利用多媒体技术向学生展示不同地方民歌以及其他民族音乐的相关作品;利用网络资源向学生展示各地传统戏曲、曲艺、民乐等民间表演形式;利用网络资源向学生展示各地优秀传统文化节日等等,这些对于培养学生的民族意识、审美情趣以及审美理想等都具有

重要意义。通过讲授《彩云追月》《江河水》等作品让学生了解我国传统民间故事和传说;通过《牧羊女》《牛郎织女》等作品让学生了解我国古代神话故事;通过演唱《茉莉花》等歌曲让学生感受我国传统民歌的独特韵味与内涵;通过学唱常德丝弦《鲁智深醉打山门》《王婆骂鸡》等,用鲜明的地方特色和乡土气息陶冶学生情操等。之后,教师抛出问题或者设计任务让学生小组完成,以进一步培养他们的思考能力与创新意识,从而达到美育知识迁移、巩固与深化的目的。

(三) 丰富美育内容, 增加民族音乐元素

首先,编订民族音乐美育教材。各地各高校都应立足实际情况,结合本身办学优势编订契合美育教育实际需求的民族音乐教材。教材不仅应凸显中华优秀传统文化,还应积极借鉴西方先进文化,中西合璧,充分彰显教材的民族性、创新性与实践性特征,以助力高校美育教育工作有序开展。各高校应成立民族音乐教材编订小组,学校给予其资金、设备、时间等方面的大力支持,从而为小组成员不断深入挖掘各个民族地区优秀的音乐文化提供强有力的支撑,加速教材编订,使其快速与师生见面。

其次,强化高校博物馆等基础设施的美育作用。通常,高校博物馆内搜集了来自世界各地的优秀民族音乐作品集、民族乐器以及民族音乐英雄传奇人物等,这些藏品始终对学生是开放的,学生可随时随地展开对其学习与探究,这是提升他们审美能力与民族音乐素养的有效途径。除此之外,高校博物馆可以牵头组织学生开展丰富多彩的综合实践活动,如民族音乐文化展览、民族器乐艺术实践活动等等,通过类似的方式充分激发学生学习民族音乐的热情,提升他们的审美情趣。除此之外,博物馆还应创新活动举办形式,通过专题讲座、互动游戏、解说导览、动手实践、角色扮演等相互融通的新方式引导学生全身心地沉浸于民族艺术教育以及美育氛围当中,通过环境渲染,让学生的心灵、思想受到前所未有的熏陶与感染。当然,博物馆还应牵头组织开展民族器乐专题讲座或者音乐会等,邀请著名的民族器乐艺术家走进校园,面对面向学生科普民族音乐发展史,以便以民族音乐为核心构建完善的美育教育体系。

四、结语

总而言之,民族音乐是我国传统文化艺术中的一颗璀璨明珠,其在高校美育教育中有着独特的作用和价值。只有以民族音乐文化为基础,将其融入到高校美育教育中,才能在丰富大学生文化生活的同时提高他们的审美情趣以及综合素质,使其在潜移默化中得到思想上的升华和精神上的陶冶,充分认知民族音乐与美育教育之间的联系,从而为大学生全面而多元化发展保驾护航。

参考文献:

- [1] 钟风. 新课标下高校音乐美育民族化的多维度构建路径[J]. 艺术评鉴, 2023(9): 129-132.
- [2] 马啸. 和合大美——合唱艺术在民族高校铸牢中华民族共同体意识及美育教育中的教学实践探索[J]. 大众文艺, 2023(1): 139-141.
- [3] 朱汇博, 唐新华. 传播新时代人民音乐助力高校美育与思想政治教育的融合发展[J]. 科教导刊-电子版(下旬), 2022(8): 38-39.