

音乐传承与音乐教育的相互关联与影响研究

卓玛措

(青海高等职业技术学院 青海海东 810700)

【摘要】 音乐伴随着人类文明走到了今天,从食不果腹的昨天到衣食无忧的今天,音乐作为人类的精神食粮一直在滋养着我们。为了将音乐长远稳定地发展延续下去,离不开对音乐的传承和教育,本文就这两者的概念区别、相互关联、彼此影响和共同发展进行了探讨,以此研究出音乐繁荣的发展之路。

【关键词】 音乐传承;音乐教育;关联与影响

DOI: 10.18686/jyfzyj.v2i7.28045

音乐传承侧重中华五千年灿烂文化中的传统音乐文化,而音乐教育则是立足当下放眼未来的音乐教学,这两者之间有着千丝万缕的渊源,相辅相成,它们共同谱写了我国音乐史,也将带领我们走向更为繁荣兴盛的音乐殿堂。

1 音乐传承与音乐教育的概念区别

1.1 音乐传承

1.1.1 音乐传承的概念界定

音乐传承,从字面上不难理解,即是对音乐的传递和继承。这里指两个方面的传承,一方面指对传统音乐沉淀下来的演唱方式、具有代表性的乐曲的传承,还有一方面指对传统音乐背后所蕴含的中华文化的传承。

1.1.2 音乐传承的方法途径

在对传统音乐及文化的传承上,以前一般会采取三种方法途径:一是口头传承,这也是最古老的一种传承方式,特别是在民间地方音乐和宗教音乐的传承上,因为口头传承不受任何条件限制,所以常见于祖辈相传或是师徒相授;二是乐谱传承,在人类文明发展出现文字后,渐渐有了代表音乐听觉感官的视觉符号,乐谱传承也标志着音乐传承的规范化;三是多媒体传承,它通过现代科学技术将抓不着的音乐录下来拍下来,用音频和视频格式保存传承下去。而现在,最主流的音乐传承方法是音乐教育,它将上面说到的三种传承方式综合起来,通过音乐课堂教学传承给更多的人,也让音乐传承走上了专业化^[1]。

1.2 音乐教育

1.2.1 音乐教育的概念界定

音乐教育从定义上可以分为狭义和广义两种。狭义的音乐教育就是我们通常说的音乐专业课堂,音乐教师在课堂上对学生进行的一系列专业音乐教学活动;而广义的音乐教育,是在一切教育活动中通过音乐教学,来熏陶人的情操、培养人的美德、规范人的行为以及净化人的心灵等。

1.2.2 音乐教育的功能分析

音乐教育的功能可以分为四类:一是陶冶情操,爱音乐的小孩不会变坏,因为音乐可以熏陶人的情感,精简名曲还可以培养人良好的审美能力;二是寓教于乐,音乐本身是快乐的,所以音乐课堂也是愉悦的,整个课堂氛围是轻松活跃的,学生在学习音乐本身之外,还培养了兴趣;三是开发智力,从胎教到早教,音乐都是最

好的选择;四是锻炼身体,这是音乐的一个间接辅助功能,是让人们跟着音乐来运动锻炼身体。

2 音乐传承与音乐教育之间的关联

2.1 音乐传承与音乐教育相辅相成

音乐传承是音乐教育的灵魂,音乐教育作为音乐传承的最主要方式,也是它存在和继续发展的最重要使命和意义,通过音乐教育可以让传统的音乐精粹得以传递和发扬光大,因此音乐传承离不开音乐教育。所以说音乐传承和音乐教育之间不存在对立的矛盾,两者相互关联,两者的发展合二为一。

2.2 音乐传承是音乐教育的灵魂

音乐传承对于音乐教育来说,是音乐教育存在的最大意义,是它的灵魂所在,是整个音乐教育的核心,围绕这一核心组织音乐教育课程架构,开展相关音乐教学活动。通过音乐教学,能将传统音乐的演绎技巧、理论知识和音乐情感一代代传下去,随着时代变迁,会有新的好音乐绽放,我们在传承过程中要及时吸纳,完善我们的音乐教育素材,但千万不能单纯追求创新而舍弃传承,这样的音乐教育会失去灵魂不再动人。

2.3 音乐教育是音乐传承的重要方式

如果把音乐传承比作是水,音乐教育则是水里的鱼,水里没有鱼就失去了灵魂,而鱼没有水则失去的是生命。音乐传承的方式有口口相传、乐谱相传和多媒体相传,而音乐教育将这三种独立的传承方式统一结合起来,全方面大范围传承下去,也是音乐传承最重要的方式^[2]。

3 音乐传承与音乐教育的重要性及相互影响

3.1 音乐传承的重要性

3.1.1 音乐是中华民族文化的精粹

人类想要表达自身的喜怒哀乐,所以有了音乐,每一首歌谣、一串音符和一句歌词都是人们内心的声音和最深刻的记忆,这些声音串联起来,勾勒出每个时代走过的轨迹,见证着中华民族的兴衰荣辱,是中华五千年文化的精粹,也是我们中华民族的宝贵财富,每一代中华子女都必须扛起音乐传承的责任和使命。

3.1.2 音乐传承是对民族历史的尊敬

每个时代人们的情感和时代的发展息息相关,国破家亡时的绝望,太平盛世时的庆幸,考取功名的喜悦,收复疆土的激动等等,音乐是通过个人的情感宣泄,记

录了中华民族的感情,它让我们在音乐声中重组了历史长河的碎片。所以对音乐的传承,也是中华儿女对我们民族历史的尊敬。

3.1.3 音乐传承是对文化遗产的保护

在音乐教育还未普及的年代,有时候音乐传承没有多媒体工具,甚至没有乐谱,只能依靠传统的口口相传,而这种传承方式存在着个人发挥的特点,传承过程中不够规范,不能大面积传承,因此一些民族传统音乐面临失传或已经失传。如今,随着人们物质生活水平的提高,我们开始将视线放到精神文化的音乐上,采取一切有效措施保护现存的传统音乐及文化遗产。

3.2 音乐教育的重要性

3.2.1 音乐教育是音乐传承的重要方式

每个国家的民族音乐都是丰富多彩的,中华民族五千年历史悠久,音乐的演绎方式、音乐类型及数量是很庞大的体系,在对其传承过程中如果仅仅依靠个人对个人的口头传承,是很难持续的。音乐教育是将音乐理论、演唱技巧、音乐课程和音乐环境结合在一起的教学活动,它实现了对音乐的大范围全面传承,让音乐传承绵绵不断,是目前最科学最重要的音乐传承方式。

3.2.2 音乐教育是对优秀传统文化的传承

所有的教育都是将之前的知识进行总结提炼之后再传播,在这个过程中,随着时代的发展,我们不断将知识重组,舍弃那些没有传播价值的糟粕,留下或添加那些优质的精华。音乐教育亦是如此,在对传统音乐的传承上,我们并不是一味全盘传承,而是甄选出那些历经时间沉淀的优质音乐加以传承,所以音乐教育说到底是对优秀传统文化的传承。

3.2.3 音乐教育促进音乐创新的良性循环

音乐教育在普及开展过程中,吸引了一群对音乐热爱的人,在这个群体中不乏具有音乐天分的人才,在以音乐为中心的圈层中,他们相互学习交流创作出了很多优质音乐,也培养出了优秀的音乐人才,而这些音乐人才将进一步带动音乐教育的发展,为音乐传承延续下去,形成一个良性的音乐发展循环。

4 促进音乐传承与音乐教育的共同发展

4.1 构建音乐教育体系,实现专业化音乐传承

音乐教育在近些年的素质教育中扮演着重要角色,也越来越受到国家支持和人们重视,想要大力推动音乐教育的发展,最紧要的是音乐教育体系的完善。在音乐这个笼统的范畴中,针对每个人学习音乐的不同目的,将音乐教育细分到专业音乐教育、师范专业音乐教育和大众音乐教育。将热爱音乐、期望从事音乐相关职业的人划分到专业音乐教育,将有志从事音乐教学工作的人划分在师范专业音乐教育,而将音乐作为陶冶情操和培养审美能力的人归为大众音乐教育。每个类别的音乐教育侧重点各不相同,满足了不同音乐学生的需求,这种科学化的音乐教育也实现了专业化的音乐传承,对音乐

传承与音乐教育的共同发展有着积极的促进作用。

4.2 提升音乐教学能力,加强师资队伍建设

一支专业技能过硬的教师队伍,是实施教学体系的基本保障,为了提升音乐教师的专业能力,学校要定期组织教师外出参加音乐教学培训,让教师在培训活动中及时了解前沿的教学理念和音乐风向,更新完善音乐专业知识结构,教师根据培训吸纳的新知识,合理调整教学课程内容,改进教学方式,让教学课堂更加的多元化,引起学生的兴趣。除了外出培训,学校与学校之间,学校与音乐机构之间要经常组织交流学习,资源共享的同时更新彼此的知识库。而在传统的民族音乐教学上,除了本校教师的教学,学校应敞开大门,让更多的民间音乐家走进课堂,补充学校音乐教学的不足,丰富音乐教学课堂,这种零距离的传统音乐展示,更能激发学生的学习兴趣,完成音乐传承。

4.3 加大音乐教育投入,准确定位音乐课程

从国家政策到学校工作安排,对音乐教学日趋重视,这打破了学生文化成绩代表一切的局面,为培养学生的音乐素养赢得了一席之地,也转变了家长学生的学习音乐的态度。与此同时学校在课程体系的设置上,要适当增加音乐课时,其他文化学科不得随意挤占音乐课,给音乐教育预留充足的时间,因为任何艺术都需要时间的积累,不是一蹴而就的。有了音乐课程的规划,还需要学校在音乐教学硬件设施上的加大投入,单独设立专业的音乐教室,教室内购置齐全音乐乐器,为音乐教学提供充足的空间,加快音乐传承的脚步。

4.4 多元化的教学课堂,提高学生学习的兴趣

和传统的学科教学不一样,音乐教学作为艺术学科,不要局限于传统的知识灌输型教学方式,教师在教学中要注重课堂的多元化,提高学生学习的兴趣。基于问题的小组学习模式可以应用到音乐教学中,把学习的舞台交给学生,培养学生自主学习的能力;在学校开展音乐主题的表演和比赛,通过这些形式可以让音乐教学深入到学生的学习生活之中,树立学生的自信心和满足感;利用假期时间,教师可以组织学生观看传统音乐表演,参与音乐活动,将学习和生活娱乐有机结合在一起。

5 结语

在我国音乐发展的进程中,音乐传承与音乐教育始终并驾齐驱,它们是一个不可分割的整体,音乐传承承载着音乐教育的核心,也是音乐教育存在的最大价值,而音乐教育则是音乐传承最重要的手段,没有之一,两者没有轻重缓急之分。只有构建科学专业的音乐教学体系,加强音乐教师队伍的建设,全社会重视音乐教学,提供充足的教学空间和时间,才能让我们的音乐教育更上一层楼,才能在音乐的传承上走得更远更广阔。

作者简介:卓玛措(1991.6—),女,藏族,青海西宁人,研究方向:音乐教育。

【参考文献】

- [1] 杨旭东.当代教育背景下的民族音乐传承的新思路[J].北方音乐,2019,39(24):29-30.
- [2] 单铎.音乐教育中传统文化元素融入的再认识[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2019,40(12):135-137.