

高校音乐教育中传统音乐文化的有机结合途径探索

李程米洋

(吉林艺术学院艺术教育学院 吉林 长春 130012)

摘要: 本文首先分析了高校音乐教育对传统音乐文化传承的作用(学校层面、学生层面);其次从多个方面探究出了高校音乐教育中传统音乐文化的有机结合途径,其中包括古近代音乐理论知识的教学、民族传统音乐文化教学、民族乐器教学课堂,以供参考。

关键词: 高校音乐; 传统音乐文化; 结合渗透

Exploration on the Organic Combination of Traditional Music Culture in College Music Education

Li Cheng Miyang

(School of Art Education, Jilin Academy of Arts, Changchun, Jilin 130012)

Abstract: This article first analyzes the role of college music education in the inheritance of traditional music culture (school level, student level); secondly, it explores the organic combination of traditional music culture in college music education from multiple aspects, including ancient and modern music theory Knowledge teaching, national traditional music culture teaching, national musical instrument teaching classroom for reference.

Key words: college music; Traditional music culture; Combined penetration

引言: 目前,为充分贯彻落实我国提出的“懂艺术、爱传统”的人才培养目标,高校需基于传统音乐文化概念,以认同与自信探究出中华优秀传统文化的文化品格。在此过程中,高校音乐教师需大胆创新教学模式,树立正确的民族音乐教育理念;学校应对高校音乐师资队伍进行严格的考核,并在此基础上,加强民族音乐文化的培训,提高教师的民族音乐素养。通过这种方式,可以有效地提升教学质量,加强课堂气氛,激发学生的积极性,从而培养出优秀的民族音乐人才,促进民族音乐文化的发展,提升我国传统音乐文化在国际上的知名度以及影响力。

1、传统音乐文化的界定

我国传统音乐文化,是指在不同历史时期下所形成的不同的文化表征,其界定方式、内容也会有所不同。本文认为,对传统音乐文化的界定应基于概念、内涵即为具体的历史性特质,也包括与时俱进的、不断发展的“思想”。从这一点上说,本文所体现的传统音乐文化,即我国整体文化生态体系,其中任何文化内涵、形态与风格都为不断演变、发展。因此,我国传统音乐文化应基于文化艺术发展的基础上,往后流传且具有生命表征、影响表征的音乐文化形式。从广义上分析,传统音乐文化还包含了已经逝去或在我国音乐文化中起到重要“基础”的文化内容。

2、高校音乐教育对传统音乐文化传承的作用

2.1 高校音乐教育是民族音乐文化传承的重要机构

对于传承音乐文化,培养我国所需的音乐人才来说,高校音乐专业教学无疑是主要的教育教学机构,其也是民族音乐文化传承的主要载体。面对我国对音乐人才日益增长的需求,为确保培养出我国所需的音乐人才,高校音乐教师需保障民族音乐文化在音乐专业教学中的有机渗透,且在提高教育教学质量后,解决以往存在的教育简单化、专业化知识缺乏等问题。这些问题在民间民族音乐组织教育中经常发生,因其只可达到对知识传授的简单化,且师资队伍有限,为此高等学校才应该将其作为主要传承民族音乐文化,培养人才的机构。因此,持续提高高职音乐专业教育能力,确保传统音乐文化得以被传承、发展是较为重要的工作内容,也是为我国培养优秀音乐人才的首要一步。

2.2 有助于增强学生的文化认同感

文化身份是指人们认同并融合特定的文化。法国社会学家迪尔凯姆曾经说过:“文化身份是一种集体意识,”其对于国家与民族发展来说较为重要。一方面,大学生所产生的文化认同对于其今后

发展来说至关重要,也是把正确政治站位的基础。而文化在世界上独立的精神力量,或者说文化身份包括的异质文化价值观,足以瓦解一国的政治制度。另一方面,在全球化、信息化的浪潮中,中外文化频繁交流,其我国受到了资本主义与西方哲学的深刻影响,从这一点出发,我们的民族文化认同也面临着巨大的挑战。而传统音乐,则是最具活力的一种文化身份,其就民间音乐来说,56个民族也保存着大量的乐种、歌种此外,还有文人音乐、宫廷音乐、宗庙祭祀音乐等音乐资源,由此可见这些丰富的音乐内涵,若可以被推广、传承将会极大地提升大学生文化认同与文化自信,可以说我国传统音乐不仅内容丰富,且与我国传统思想也有着千丝万缕的联系。

例如,孔子讲求“中和”,而古典音乐则把“中和”作为最高的美学准则。《尚书》中说过:“八音克谐,无相夺伦,神人以和。”“八音之首”,追求“清、微、淡、远”的浪漫情调,主张“重而不虚,轻而不浮,疾而不促,缓而不弛”。艺术家们以不同的节奏、不同的旋律,使音乐获得了完美的平衡。

3、高校音乐教育中传统音乐文化的有机结合措施

3.1 古近代音乐理论知识,促进传统音乐文化在音乐课堂教学的有效渗透

(1)在古代——乐与政通(乐记)。针对音乐与政通板块教学,教师可运用当代流行的雅乐汉服当作其雅乐发展的载体,随后教师可引用了河北正定文庙的《雅乐》,曲阜论坛开幕式上的《雅乐》表演等(歌、舞、龠),在视频资源的带动下,教师生动地讲解了古代重大仪式所使用的乐曲:雅乐恢宏大气、庄重的表演形式、悠久的历史渊源、中正平和、大道至简的音乐特色。谈到曾乙侯墓中的一件乐器(龠时),教师可告知学生们西方也出现了类似龠时的乐器,并提出了这种乐器最早来源以及其是否为东西方文化流行产物的观点。随后教师应让学生以小组的方式针对教师提出的观点探讨有关的内容,教师可逐步引导学生从辩证的角度来看龠的由来,并解释为什么在西方会有相似的乐器。在此,教师可将我国传统音乐文化知识与我国历史研究结合起来,进而让学生在这样的教学课堂中,更好地去看待世界万物。

(2)在近代——音乐救国的板块中,教师可为学生们介绍出冼星海、麦新、聂耳、王光祈等现代著名音乐家,在黑暗的现代历史上,把音乐当作一把利剑“驱鬼除魔”是中国近代以来,我国人民在抵御外敌侵略的斗争中所作出的巨大贡献。除了介绍冼星海、

麦新、聂耳和王光祈等现代著名音乐人的生平,教师也可着重叙述民国政府对此的漠视,以及兴衰自取的消极态度,让中华传统音乐被外国势力盗用,可以说当时中华传统音乐自生自灭,使中华传统音乐走向没落、黑暗的年代。随后教师应就我国传统音乐文化的起源以及衰落等内容进行分析,并让学生认识到当下保护我国传统文化、传统音乐对其的重要性、必要性以及紧迫性,在此不仅提升了学生的责任感,也让学生了解到了传统音乐文化在其中的重要地位以及我国历来发展中音乐文化对我国发展的促进以及社会改革的推动等。

(3)在当代——音乐兴国(文化自觉、文化认同、文化自信)教学中,教师需按照当代传统音乐文化的发展趋势,从多元的角度,向学生展示中华传统文化的光辉,中华传统文化在世界上的作用与作用,使学生了解我国优秀的传统音乐文化以及有关的文化知识。在此,教师可引入“宫廷音乐”,宫廷音乐在传统音乐中,应该说是情况至差。对中国传统文化可用一首诗来比喻:‘离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。’教师应让学生了解到尽管包括礼乐在内的宫廷乐曲已几乎绝迹,但要使这种文化得以继续与复兴,仍需作出努力。在这种思想的指导下,使学生自然而然地重视我国传统音乐文化的传承意义与作用。

随后,教师可叙述我国音乐的发展历程,此过程教师可按照顺序从“乐记”、“乐”、“音乐救国”、“当代”“音乐”文化自觉、文化认同、文化自信等方面展开论述。还可为学生拓展出梁祝小提琴协奏曲的发展历程,向学生们介绍了中国音乐发展的快速以及其不易,继而让学生在深入我国音乐与民族的影响下,加以重视、关注我国对继承与保护传统音乐等方面的需求,明确这方面对自身的启示以及自身今后在音乐专业学习中需努力的方向。

3.2 构建传统文化音乐教学课堂,以民族性为主要核心突出民族、文化传承

基于传统音乐文化的传承发展与保护价值导向,高校在开展音乐教学课堂时,需明确民族性音乐的核心内涵,其教师应构建出民族音乐教学课堂,通过对民族音乐的分析,指出民族音乐是我们国家传统文化的精华所在,让学生在这样的教学课堂中,感受民族性传统音乐文化对自身的启示^[1]。

同时,教师应将多元文化理论性知识与民族文化相结合,真正将民族音乐教学以学生所接触到的和喜欢的途径进行教学,通过对民族音乐的学习,使他们能够更好地了解民族音乐、了解到民族音乐的文化,以及民族音乐的发展与传承价值等。

例如,在教学《跳吧跳吧》这首歌时,这是一首学唱的曲目,首先应带领学生简单了解新疆,民族音乐都有着浓郁的地方特色,了解了各地的风俗人情,才能更好地了解音乐。接下来可以学唱为主,通过听唱、逐句跟琴学唱正音。可通过小组合作练习、小组比赛等方式将歌曲反复练唱。其次为了锻炼学生的节奏感加入了节奏伴奏练习;最后新疆是个能歌善舞的民族又加入了简单舞蹈动作,让学生们感受新疆的载歌载舞的热闹场面。教师应把课堂环节设计得丰富些,学生们的参与度才能提高,这样教学效果也会大大增强。从古至今,音乐都是人们表达情感、倾吐心声的一种形式。传统民族音乐的魅力无限,而作为高校音乐教师应突出民族性为授课重点不断提高学生对民族音乐的了解与认识^[2]。

3.3 增添民族乐器课堂,促进学生对民族乐器演奏的了解

3.3.1 中国民族乐器认识与欣赏

中国民族乐器具有悠久的历史,在中华传统音乐中占有举足轻重的地位。在我国高校音乐专业教育中,民族乐器教学属于音乐课程教学中较为重要的内容。学生们通过学习有关的民族乐器,可逐步达到掌握、演奏的效果,且学生的合作能力、音乐素养也会得以提升。同时在教师的引导下,学生们也可了解到我国民族器乐的丰富多彩及其所蕴涵的音乐文化,使中华优秀的传统音乐得以继承和发扬^[3]。

例如,在实际教学过程中,教师可对打击乐器、吹管乐器、弹拨乐器、拉弦乐器进行介绍,并将其作为代表作品展示给学生们。

学生们在欣赏《姑苏行》的同时,也能领略到古城苏州的美丽景色;《赛马》中磅礴的气势、激情、奔放的曲调,都给学生带来了强烈的音视冲击,在教师的讲解与示范演奏中,学生们听着民族乐曲感受着民族乐器,眼前似乎出现了一幅幅栩栩如生的图画。在民族乐器欣赏教学中,不仅可以让学生们更好地了解中国民乐、领略中国传统文化,更能让学生们了解中华传统文化,让中国优秀的传统文化深入人心^[4]。

3.3.2 提升高校音乐教学民族音乐传承水平

为提升高校音乐专业教学民族音乐传承水平,高校与音乐教师需增添民族乐器课堂教学,并为学生们准备二胡、古筝、琵琶、竹笛等民族乐器,设定一定的教学功能教室,在教室内配备相应的教学设备,让学生在民族乐器课堂中感受中国传统乐器的魅力。在此过程中,教师应尽量选择学生喜欢的民族乐器进行教学,让学生去接受民族文化,热爱民族文化,因材施教,选择学生喜闻乐见的方式,从而提高高校音乐专业民族音乐的传承水平,并且也满足了学生对民族乐器演奏的基本需求。

3.4 创新“双主修”课程教学与“实践”为主的考核方式

首先,高校音乐教学应以培养目标与指导思想为依据,在此基础上设置出《音乐学类主修》等能够反映音乐教师专业素质与必备能力的课程。另外,还可以突出《传统文化类主修》等以“中华优秀传统文化传承者”为重点的教学内容、教学方法、评价方法等进行了一系列的改革与创新^[5]。

例如,新课程内容包括:《身训训练》、《戏曲唱念》、《戏曲基础知识》、《豫剧唱腔音乐演唱》、《折子戏》、《京剧唱腔音乐演唱》、《经典剧目赏析》、《河南坠子演唱》、《舞台表演》、《中华优秀传统文化传承者》等《多声部音乐分析与写作》被分成了《和声》和《作品分析》,《乐理与视唱练耳》被分成了《乐理》和《视唱练耳》两本,目的是让学生们更好地了解中华优秀传统文化音乐。

其次,教师可在传统教学内容和方法上,强调中西文化的比较,比如强调中国音乐历史的内容,以及作曲技术理论与中国传统音乐创作技法的对比;着重比较出西方多声部的音乐创作传统和中国传统音乐单一题材的创作观念,并以西方文学为主体的视唱课与本土传统音乐的内容进行比较和归纳,这些都是在教学内容的基础上进行的改革与创新^[6]。

结束语:综上所述,高校音乐教育应依托传统音乐文化合理开展民族性传承、民族器乐等教学课堂,以此使学生了解中华传统文化,提高学生对中华优秀传统文化的认同感,同时,中华优秀传统文化在今天仍面临着失传、国人不了解、不感兴趣、被外国偷窃等中华优秀传统文化所面临的危机,在这样的教学课堂中,也让学生更加关注了对中华优秀传统文化的保护,以及对传统音乐文化的传承意识。

参考文献:

- [1] 毛云秋. 高校音乐教育中传统音乐文化的融入[J]. 当代音乐, 2021(9):58-60.
- [2] 程丽云. 浅论高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J]. 戏剧之家, 2021(4):111-112.
- [3] 金彤. 高校声乐教学融入传统音乐文化策略研究[J]. 哈尔滨职业技术学院学报, 2021(5):43-45.
- [4] 刘小萌. 感知古琴艺术, 提高人文素养——关于高校音乐通识课弘扬中华优秀传统文化的思考[J]. 文教资料, 2020(15):81-83.
- [5] 沃得乐呼. 高校音乐教育在民族传统音乐文化传承中的作用阐释[J]. 中华手工, 2021(5):165-166.
- [6] 李傲翼, 李腾. 少数民族音乐文化融入高校音乐课堂的策略研究——以《音乐治疗》课程为例[J]. 湖南第一师范学院学报, 2021,21(3):81-85.

作者简介:

李程米洋, 出生年 1997, 性别女, 民族汉, 籍贯吉林省白城市现所任职单位吉林艺术学院艺术教育学院, 邮编 130012, 职称学生, 学历研究生, 研究方向 音乐与舞蹈学