

非遗声乐技艺融入高校专业教学的传承模式与实践路径

黄海峰

南通师范高等专科学校音乐舞蹈学院 江苏省南通市 226000

摘要:非遗声乐技艺作为中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着民族文化基因与历史记忆,其活态传承面临诸多挑战。高校作为文化传承与人才培养的重要阵地,将非遗声乐技艺融入专业教学,既是打破传承困境的关键举措,也是提升音乐专业教学质量、培育文化自信的有效途径。本文从非遗声乐技艺融入高校专业教学的现状出发,剖析当前传承过程中存在的问题,结合高校教学特点与非遗声乐技艺的传承需求,构建“课程渗透—实践强化—协同共育”的传承模式,并从教学内容革新、教学方法优化、师资队伍建设、实践平台搭建四个维度,提出具体实践路径,为非遗声乐技艺在高校的可持续传承提供理论参考与实践指引。

关键词:非遗声乐技艺; 高校专业教学; 传承模式; 实践路径; 文化传承

引言

非遗声乐技艺涵盖民歌、戏曲、说唱等多种形式,是民族情感表达与文化认同的重要载体。随着现代化进程加快,多元文化冲击、传承人群断层等问题导致许多非遗声乐技艺面临失传风险。高校音乐专业教学长期以西方音乐体系为主导,对本土非遗声乐技艺的关注与融入不足,不仅制约了学生对民族音乐文化的认知,也使非遗声乐技艺失去了重要的传承土壤。在此背景下,探索非遗声乐技艺融入高校专业教学的传承模式与实践路径,既是响应国家文化传承战略的必然要求,也是高校音乐教育改革的内在需求,对实现非遗声乐技艺的活态传承与高校人才培养目标的协同发展具有重要意义。

1. 非遗声乐技艺融入高校专业教学的现状与问题

1.1 教学内容与非遗声乐技艺脱节

当前高校音乐专业教学内容仍以西方古典音乐、现代音乐理论为主,对本土非遗声乐技艺的纳入缺乏系统性规划。多数高校仅将民歌、戏曲等非遗声乐形式作为选修课程的补充内容,且教学内容多停留在表面化的作品演唱层面,未能深入挖掘非遗声乐技艺背后的文化内涵、演唱技法传承逻辑与历史发展脉络。例如,在民歌教学中,教师往往仅注重歌曲的音准、节奏教学,忽视了不同地域民歌特有的方言韵律、情感表达技巧与民俗文化背景,导致学生对非遗声乐技艺的理解流于形式,难以真正掌握其核心传承要素。

1.2 教学方法难以适配非遗声乐技艺的传承特点

非遗声乐技艺的传承具有“口传心授”“师徒传承”的传统特点,强调技艺传授过程中的个性化指导与实践体验。而当前高校音乐专业教学多采用标准化、规模化的课堂教学模式,以理论讲授、集体示范为主,缺乏针对非遗声乐技艺传承需求的个性化教学与实践环节。这种教学方法不仅无法满足非遗声乐技艺对细节技法、情感表达的精准传授要求,也难以激发学生的学习兴趣与主动性。例如,在戏曲声乐教学中,不同剧种的唱腔技巧、身段表演具有极强的个性化特点,需要教师根据学生的嗓音条件、表演天赋进行针对性指导,但集体课堂教学模式下,教师难以兼顾每个学生的差异,导致学生的技艺学习效果不佳。

1.3 师资队伍缺乏非遗声乐技艺传承能力

师资队伍是非遗声乐技艺融入高校专业教学的核心支撑,然而当前高校音乐专业教师队伍普遍存在非遗声乐技艺素养不足的问题。多数高校音乐专业教师毕业于传统音乐院校,其专业背景以西方音乐理论、演奏演唱为主,缺乏系统的非遗声乐技艺学习经历与传承实践经验。部分高校虽尝试聘请非遗传承人担任校外导师,但由于缺乏稳定的合作机制与教学管理制度,校外导师的教学时间难以保障,教学内容与高校专业课程体系难以衔接,导致非遗声乐技艺的传承教学流于形式,无法形成持续、有效的传承效果。

1.4 实践平台缺失制约非遗声乐技艺的活态传承

非遗声乐技艺的传承离不开实践场景的支撑，只有通过大量的舞台实践、民俗活动参与，才能使学生真正理解技艺的文化内涵与应用场景。然而，当前高校音乐专业的实践教学多集中于西方音乐作品的演出、比赛，针对非遗声乐技艺的实践平台建设严重不足。高校缺乏专门的非遗声乐技艺演出团队、实践基地，学生难以获得参与非遗声乐表演、民俗文化活动的机会，导致学生所学的非遗声乐技艺无法与实际应用场景结合，难以实现从“理论学习”到“活态传承”的转化，也无法形成对非遗声乐技艺的深度认同与传承责任感。

2. 非遗声乐技艺融入高校专业教学的传承模式构建

2.1 课程渗透

课程渗透是传承基础，需打破传统课程局限，搭建“基础理论—核心技艺—文化拓展”多层次体系。基础理论层面，将非遗声乐知识融入音乐史、音乐美学等课程，开设《中国非遗声乐概论》，系统讲解其历史、种类与文化价值，帮学生建立整体认知；核心技艺层面，结合高校地域非遗资源，开设针对性课程，如陕北高校设《陕北民歌演唱技艺》、江南高校设《昆曲声乐技巧》，邀请非遗传承人参与课程设计，融合“口传心授”传统与现代教学，精准传授演唱技法与情感表达；文化拓展层面，开设《非遗声乐与民俗文化》《非遗声乐创作与改编》，引导学生挖掘技艺背后的民俗内涵，培养创新应用能力，实现从“技艺学习”到“文化理解”的提升。

2.2 实践强化

实践强化是活态传承关键，需搭建“课堂实践—校园实践—社会实践”多元平台。课堂实践环节，改革传统模式，增加“小班化”“一对一”个性化教学，教师依据学生嗓音、表演能力精准指导，助其掌握技艺细节；校园实践环节，组建非遗声乐艺术团、戏曲社团，定期举办作品展演、校园非遗文化节，提供舞台实践机会，同时营造校园非遗氛围，激发传承热情；社会实践环节，与地方文化部门、非遗保护机构合作建校外实践基地，组织学生参与民俗活动、非遗展演、非遗进校园等服务，让学生在实践中感受技艺文化价值，提升传承责任感与实践能力。

2.3 协同共育

协同共育是模式运行保障，需建立“高校—政府—非遗传承人—社会”多方协同机制。高校作为主体，负责制定人才培养方案、课程体系，建设师资与实践平台；政府出台政策、提供资金，推动高校与非遗机构合作，提供资源支持；非遗传承人参与课程设计、教学实践与师资培训，将“师徒传承”经验融入教学，保障技艺传承的真实性与专业性；社会力量通过企业赞助、文化机构合作，提供场地与资金支持，同时借媒体宣传提升社会关注度，营造良好传承氛围。多方协同形成合力，为非遗声乐技艺在高校的可持续传承提供全方位保障。

3. 非遗声乐技艺融入高校专业教学的实践路径

3.1 革新教学内容

革新教学内容需围绕“精选内容—挖掘内涵—创新转化”展开。精选内容时，结合高校地域非遗声乐资源，优先选择代表性强、传承价值高且适配教学的项目，如地方民歌、特色戏曲，保障教学针对性；挖掘内涵环节，教学中不仅传授演唱技法，还需结合文献与民俗资料，解读技艺与地方历史文化的关联，例如教蒙古族长调时，关联游牧生活讲解其节奏与音域承载的民族情感；创新转化方面，引导学生以传统技艺为基础，融入现代音乐元素进行创作改编，如将民歌与流行编曲结合，让非遗声乐既守传统又贴合当代审美。

3.2 优化教学方法

突破传统课堂局限，采用“个性化指导—情境教学—数字化辅助”模式。个性化指导借鉴“师徒传承”，核心技艺课程实行“导师制”，由专业教师与非遗传承人组成团队，按学生情况制定计划，通过一对一带解决学习问题；情境教学利用多媒体、虚拟现实技术，还原非遗传承场景与民俗环境，增强学生实践体验；数字化辅助则搭建教学资源库，收录传承人演唱视频、技艺音频等，搭配线上平台直播教学与答疑，打破时空限制。

3.3 加强师资建设

通过“引进来—走出去—传帮带”提升师资水平。“引进来”即聘请非遗传承人、研究专家任兼职导师，参与教学与师资培训，开展专题讲座分享传承经验；“走出去”选派教师到非遗保护机构、地方文艺团体挂职进修，参与传承实践，系统学习演唱技巧与文化内涵；“传帮带”建立教师与传承人结对机制，传承人指导教师教学，教师向传承人传授现代教学理念，实现优势互补。

3.4 完善实践体系

构建“校内实践—校外实践—成果转化”闭环机制。

校内建设实训中心，配备专业设备，组织排练、创作与小型展演，将实践纳入学分考核；校外与文化馆、非遗中心等合作建实践基地，组织学生参与非遗普查、展演及民俗活动，如地方民歌节演出；成果转化上，推动学生作品市场化，与平台、企业合作制作专辑与 MV，支持学生创办非遗文化公司，实现传承与效益协同。

结语

将非遗声乐技艺融入高校专业教学，是实现非遗活态传承、推动高校音乐教育改革、培育民族文化自信的重要途径。当前非遗声乐技艺在高校的传承仍面临教学内容脱节、教学方法不适、师资能力不足、实践平台缺失等问题，需要通过构建“课程渗透—实践强化—协同共育”的传承模式，从教学内容革新、教学方法优化、师资队伍建设、

实践体系完善四个方面探索具体实践路径。

参考文献：

[1] 李萌，王琼瑶，徐振华. 非遗民间舞蹈融入高校声乐歌剧专业教学的路径探讨——以甘孜踢踏为例 [J]. 尚舞，2025, (03): 99–101.

[2] 陈艳秋. 传承中华乡土技艺 创新高校声乐教学 [J]. 中国果树，2023, (11): 166.

[3] 郑野. “不止于技艺”一谈艺术指导对高校声乐教育的全面构建 [J]. 中国文艺家，2023, (09): 115–117.

作者简介：黄海峰（1982.05），男，汉，江苏南通人，硕士，音乐舞蹈学院副教授，主要研究方向为：声乐、音乐教育、非物质文化遗产传承。

基金项目：本文系江苏高校哲学社会科学研究项目“高校艺术课程中融入杖头木偶戏的实践研究”（编号：2018SJA1999）