

高校音乐课中融入音乐文化的教学方法初探

马 睿

美国中西部大学国际艺术与音乐学院

【摘要】：中国音乐专业的迅速发展在一定程度上促进了音乐艺术教育领域的现代化进程，同时也从根本上充实了社会民众的精神文化世界。从中国高等教育院校的音乐教育状况来看，由于其受西洋音乐艺术文化的影响很大，使得中国音乐文化教育越来越被冷落，这对中国音乐文化教育的传承与可持续发展有着严重负面影响。在中国音乐艺术发展中，音乐文化教育才是中国现代音乐发展之根本，惟有强根固本，才能在真正意义上实现中国音乐专业教育的有效性。所以，把音乐文化教育渗透到中国大学音乐教育之中，是尤为重要的。因此，本章重点介绍中国音乐文化的美学特点和高等院校音乐教学的发展状况，并剖析音乐文化对融入高等院校音乐课程中的重要意义以及提供了具体的融入对策。

【关键词】：高校音乐；音乐文化；教学方法

A preliminary study of the teaching methods of integrating music culture into college music courses

Rui Ma

International College of Arts and Music, Midwestern University

Abstract:The rapid development of Chinese music majors has promoted the modernization process in the field of music, art, culture and education to a certain extent, and has also fundamentally enriched the spiritual and cultural world of the public. Judging from the situation of music education in China's higher education institutions, due to its great influence on Western music and art culture, Chinese music culture education has been more and more neglected, which has a serious negative impact on the inheritance and sustainable development of Chinese music culture education. In the development of Chinese music and art, music culture education is the foundation of the development of modern Chinese music, and only by strengthening the roots can the effectiveness of Chinese music professional education be realized in a real sense. Therefore, it is particularly important to infiltrate music culture education into music education in Chinese universities. Therefore, this chapter focuses on the aesthetic characteristics of Chinese music culture and the development of music teaching in colleges and universities, and analyzes the importance of music culture in the integration of music courses in colleges and universities, and provides specific integration countermeasures.

Keywords:College music; musical culture; teaching methods

引言

中国音乐艺术的起源时期相对较早，对中国后来音乐艺术蓬勃发展产生了很大影响。在现阶段，中国音乐艺术已成为中国高等教育学院发展中的重点课程，对培育专门音乐人才起到了很大影响。而从中国高等院校的音乐教学发展状况来看，不论是在课程内容或是老师的教学方法上，社会都对西方音乐艺术存在盲目的崇尚感，以至于不少音乐专业的教师在音乐专业课程教学中，常常忽略了对中国音乐艺术的传承与发扬，又或者根本对它没有认识，这都对中国音乐文化教育的蓬勃发展有不良影响。所以，在高校的音乐教育中，很有必要把中国音乐文化教育积极融入其中，以期促进高等院校音乐教学的深入发展。音乐文化是中华民族文化的组成

部分，是我国现代音乐教育的重要源头与基石，在中国现代院校音乐教学中，不断加强对音乐文化的融入，一方面既能够增强音乐学习者的民族荣誉感与自尊心，另一方面可以推动音乐文化教育的深入发展，为中华民族文化教育的振兴发展作出应有的贡献。

1 音乐文化的艺术特征

自音乐专业蓬勃发展至今，教育部以及各高校对于音乐专业的教学内容以及教学目标都有了一定的准则，要求在音乐教学的过程中，不能只注重培养学生的音乐能力，更要培养学生的道德素质等等，并且音乐教学的过程中要充分的渗透中国音乐文化，提高音乐课程的内涵和文化高度，按照该准则，学生可以从音乐欣赏课程中听到歌曲内涵，同时也可

以从中感受到关于音乐内涵的深层次情感，并以此实现提升自身音乐艺术修养水平的目的。其次，音乐文化更加注重于声音的个性化发挥，也更加注重于情感表现，并以此调动听众的情感共鸣，从而提高音乐美学的表达效果。最后，中国音乐文化注重润腔的创新性。也可以说，在音乐艺术表达中，细节决定了音乐作品的基本特点，而润腔则是细部的重要体现，即它可以表达丰富多彩的音乐意象和音乐形式。

2 高校音乐教育的发展现状

当前，高等院校音乐教学正在如火如荼地深入进行中，尽管获得了不错的教学效果，但还是面临着不少问题。首先，在课堂教学中，老师和学生往往对西方音乐文化存在着盲目的膜拜心态，又或者有的学生对中华民族音乐文化持怀疑的心态，不利于中国音乐文化的继承与发扬。其次，在高校音乐教学设置中，学生往往忽视了把中国民间音乐文化融入课程体系之中，这就削弱了学生对中国民族音乐传承人价值的认同感。再者，在课堂教学过程中，由于老师们没有严格按照因材施教的方针而进行音乐教学，在一定程度上削弱了高校音乐教育的有效性，可能妨碍了高等院校音乐教学的正常发展进程。最后，由于高校教师对于中国音乐文化的掌握程度相对较低，致使其本身的中国音乐文化素质与水平并不高，更无法谈及加强中国音乐文化在大学音乐教育中的融入。

3 音乐文化融入现代大学音乐教育中的成果意义

在高等院校的音乐教育中，把中国音乐文化融入音乐教育中很有意义。首先，对于培养优秀的中国音乐人才有着很重要的帮助。近些年来，在各大高校音乐专业的教学过程中，老师们一味注重课程的专业化，对于学生学习的自主性并没有很重视，这就导致学生在进行音乐学习的过程中没有创新意识，难以进行音乐素养的提高。并且由于统一的教学内容和考核标准，导致学生之间的相似性比较高，从而难以维持中国音乐文化的传承和创新。但由于中国音乐文化有着强调音色个性化发展的主要美学特点，所以将其融入于音乐课程之中，就可以帮助音乐老师们更为注重对学员的个性化培训，进而从根本上提升了学习者的音乐综合素质水准。中国音乐人才的培育以德才兼备为主要目标，而单纯的专业教学并非中国音乐教育的主要目的，音乐与文化教育的深入可以使学习者更全面地体验中国音乐文化魅力，对学生产生潜移默化的积极影响。其次，音乐文化的融入，能充实当前院校的音乐课程，也能帮助老师引入全新的教育手段，对高校音乐学科教学的不断成长，有着积极的促进作用。伴随着国家日益深入的高等教育改革，高等院校音乐课堂教学方式也需要不断调整，以满足当代人才的需要，根据高等教育变革要

求，学校必须创新教学模式与手段，以提高上课的教学品质。而针对高等院校音乐课程，通过进一步融合中国的音乐文化，也可以推动高等院校音乐课程的多样化，让学生充分感受民族音乐的魅力。最后，基于中国民族音乐文化的大学音乐课程，也可以作为宣传和推广民族音乐文化的重要途径，对培养音乐学习者的民族荣誉感有益。促进了民族音乐文化的传播，而中华民族有着五千年的璀璨文明，历史文化也为全球文明的发展作出了巨大的贡献。中国少数民族历史艺术是中华民族历史文明的重要部分，由于受到近代中国封建制度的影响，对中国民族乐派的演变产生了影响。如今，把中国民族乐派艺术融合到高等院校音乐课程之中，可以积极推广民族乐派，使学习者更为深刻地认识我国和中华民族的演变历程，以便寻根溯源，进一步了解中华民族音乐艺术的精华与内涵。

4 音乐文化在现代大学音乐教育中的整合策略

4.1 音乐文化积极融入其中

从民族音乐的历史发展特点来看，我国优秀的音乐形式多种多样，并能凸显出中国社会人文、地域、风俗以及生活中的方方面面，这同时更是人们对人世间真善美理解的总和。在大学音乐教育中，老师们如果能把中国音乐文化积极融入音乐课堂教学之中，就能加深学员们对中国音乐历史发展特点的深入理解，同时也能对中国音乐艺术这种重要非物质文化遗产具有更深厚的民族认同感，为发扬传承中国音乐文化打下基础。另外，在高校的音乐课程中，老师还可发挥音乐文化对学习者的陶冶功能和影响，从而增进学习者对中西方音乐文化内容的更深入理解，把二者加以比较，可以从中感受到中国音乐文化的魅力，进而调动学习者的音乐学习兴趣。也因此，高等院校音乐教师更应重视对中国文化教育精神的继承。

4.2 教师也应注意对学生加强音乐文化情感的培育，激发音乐感知

加强对于学生音乐文化情感的培养可以帮助学生进入音乐，进而更加深入地感受音乐作品，从而得到更加深入的情感感受。一个好的音乐作品，包含的内容非常的广泛，音乐不仅仅是写合适的乐谱和歌词，最重要的是要表达情感，引起人们的共鸣，学生的音乐文化情感比较强，在创作的过程中就会有灵感，创作的音乐也更能打动人。在教学中，把中国音乐的文化内涵融入其中，就能从根本上调动学习者的内心真实情感，对提高音乐的艺术感染力起到了良好的作用。例如，在学习《春江花月夜》之后，乐曲中需要对江南夜晚醉人的景色进行描写。而大学音乐老师们在课堂教学

中,为了提高对学习音乐情感的培养效果,往往可以在课堂教学期间,给学习者讲述相关乐曲的写作背景等有关内容,这样不但可以让学习者对当时的乐曲写作情景加以认识与想象,同时还可以让学习者感同身受,让学习者真正体会到音乐的独特美。而音乐作为一门艺术,不但需要音乐老师的引导与教学,更要求学习者具有一定的认知能力,这些认知能力并非天生,而是可以通过后天训练的,所以,要想在高等院校音乐教育中进一步融合中国音乐文化,就要进一步训练学习者的音乐认知能力,并用心掌握音乐,以此达到高等院校音乐教育的目的,从而提升学生音乐学习水准。激发学生的音乐感受能力需要对老师进行科学的指导,以民族地方特点突出的民族乐派为例,因为地方特点比较突出,在学生对于该类型音乐的认识上就可能出现问题,老师在音乐课程中,就可能首先讲述这个地方的历史文化底蕴、民族习俗以及音乐风格等,使学生对于这个地方内民族乐派音乐有个大概的了解,随后老师再展开音乐课程,学生就会更加有目标、有想法地享受这些民族音乐艺术了,并能够提高学生对民族乐派音乐的感受能力。再经过进一步的锻炼和训练,可以实现学生音乐欣赏水平的进一步提升,进而改善院校音乐教学,从而达到院校音乐教育的目标。

4.3 提高教师的综合素质

为了在大学音乐教育中更有效融入中国音乐文化,学校方面需要进一步提升音乐老师的综合素养,进而推进学校音乐教师队伍建设,从而进一步提升音乐老师和学生的音乐素养水准。第一,音乐老师本身需要进一步强化学生对中国音乐文化艺术方面的专门基础知识掌握,并提升授课技巧。一方面,老师对中国音乐文化的发展历程和背景也应该加强理解,并对中国音乐史的整体发展有更全面的了解,从而在大学音乐教育中,更加合理地向学生传递音乐教学知识内涵;另一方面,高校教师在进行教学之前,对于在课堂教学中涉及到的音乐的各个细节加以详尽地掌握,使之和音乐文化相互联系,并逐步达到音乐文化在高等院校音乐教育中的有效融入。此外,高等院校音乐老师在教学实践中,也应该敢于创新与实践。就目前的高等院校音乐教育状况来看,教师将教学与音乐文化有效融入正处在不完善的实验环节中,而老师的创新能力强,也可以为二者的相互融通提供借鉴。由此可见,进一步提升音乐老师的综合素养水平是必不可少的。

4.4 激发学生的创新意识

优良的中国音乐文化教育体系,是中国现代音乐艺术发展的主要根基,所以人们很有理由认为,在中国高等院校的音乐教育中,把音乐企业文化教育体系融入其中,更能激活音乐学习者的创造性意识,而这对促进中国现代音乐艺术健

康可持续发展将带来积极的影响。而近年来,中国高等院校的音乐专业教学工作已经发展得绘声绘色,并培训了大批的音乐专业人才,而从音乐学院走出的专业歌唱家,其综合素养考核并不过关,尽管具备了音乐表演的基本专业素质,但在各个领域方面的能力却有很大的缺陷。毋庸置疑的是,在中国音乐艺术发展中,我们应该选择性地汲取外国先进唱法成功经验,不能背离音乐文化,不然音乐艺术必将成为无根之木,有山无水之源。通过传承音乐文化,每位学习者都可以站在自己的特殊的角度而深入感受传承音乐文化,并由此升华体验和提升自身音乐感知能力,进而进行对音乐艺术的再创新,对充实现代音乐艺术内涵,促进其可持续发展打下良好的基础。

4.5 从课程出发构建良性教学环境

任何课程的开展都需要一个良好的教学环境,音乐课程也是,并且音乐课程是一个非常依赖课堂氛围的课程,学生只有在在一个情感力俱佳的氛围中,才能够发挥出自己的真实水平,能够在音乐中释放自己的情感,展现自己的魅力。所以在融入文化自信教育的过程中,教师一定要从音乐课程本身出发去构建一个良好的教学环境。在传统的音乐教学过程中,老师通常注重的是学生的乐理知识掌握情况。所以老师把教学内容停在了知识层面,对于学生的情感力以及意识的关注较少,长此以往下去,学生只会觉得学习音乐就是合适的音符组合,不会在进行音乐的过程中加入自己的情感以及思想,让音乐真正发挥自己的艺术作用。所以在音乐教学的过程中,老师一定要去关注艺术类课程的优势,并且将这种优势发挥出来,音乐教学的过程中,一定要重视学生对于情感的表达以及文化的应用。最重要的是如何在音乐教学的过程中表现出自己的情感以及文化氛围,这才是音乐课程进行教学的最终目的,能够培养学生的创新思维能力,以及让学生在音乐中展现自己,并且在音乐教学过程中丰富学生的文化内涵。腹有诗书气自华,这句话在音乐生的身上表现得更为重要,一个人如果他的文化自信观念以及内在修养足够,会在音乐表达的过程中给人一种优雅且有气质的感觉,才能够让人产生一种共情力。

5 结语

传承音乐文化艺术对中国当代音乐文化艺术有着巨大的深远影响,其优美的音乐文化艺术,能发挥对人的激励性与鼓舞性效果。但是,在大学音乐教育中,由于不少老师都没有认识到把音乐文化艺术融入教学中的必要性,使得学员们对音乐文化艺术的认同感相对较小。从当前音乐艺术发展趋势来看,在大学音乐教育中,老师们有必要采取合理对策推动现代音乐教育和音乐文化教育之间的相互融通。首先,

在高等院校音乐教学继承中国文化底蕴；其次，培育学生的艺术创造意识；最后，实现情感与教学的融合。音乐人文情感；再次，培养音乐教师的综合素养，启发学生

参考文献：

- [1] 丁冀芳.高校音乐教学中音乐文化的融入探讨[J].戏剧之家,2019:197.
- [2] 李欣娜.探究高校音乐教学中音乐文化的融入[J].艺术评鉴,2018
- [3] 段琦薇.探析高校音乐教学中音乐文化的融入[J].戏剧之家,2018:208.
- [4] 刘阳.高校音乐教学中音乐文化的融入探究[J].山西青年,2019:274.
- [5] 李震.在高校音乐教学中融入音乐文化的方法[J].黄河之声,2019:92-93.