

# 礼乐弦歌，素养铸魂

宋科毅，方芸

江汉大学音乐学院，湖北 武汉 430056

**摘要：** 高校音乐教学法课程中的“礼乐弦歌琴”蕴含丰富的中华优秀传统文化内涵。基于音乐教育专业学生的视角，本研究探讨了“礼乐弦歌琴”实践课程在高校音乐教育中的关键作用，分析其对学生个体成长和教育体系完善的影响，并探索其在新时代背景下的创新路径。在此基础上，研究为大学音乐专业课程体系设计提出了以下建议：深入结合理论与实践、拓展实践教学内容、提升学生的参与度与主体性，并重视学生社会责任感和团队合作意识的培养。

**关键词：** 礼乐弦歌琴；音乐教育专业；综合素养培养

## Rites, Music, Strings And Songs, Quality Casting Soul

Song Keyi, Fang Yun

School of Music, Jiangnan University, Wuhan, Hubei 430056

**Abstract:** The "ritual music, string song and piano" in college music teaching method curriculum contains rich Chinese traditional cultural connotation. Based on the perspective of students majoring in music education, this study discusses the key role of "ritual, music, string, song and piano" practice course in college music education, analyzes its impact on students' individual growth and the improvement of education system, and explores its innovation path in the new era background. On this basis, the research puts forward the following suggestions for the design of the curriculum system of college music major: deeply combine theory and practice, expand practical teaching content, enhance students' participation and subjectivity, and pay attention to the cultivation of students' social responsibility and team cooperation consciousness.

**Keywords:** Rites, music, strings and songs; major in music education; comprehensive literacy training

## 导论

礼乐之韵，素养之基，回响在时代发展的脉动中。在当今这个多元交融的社会舞台上，高校音乐类专业课程不应仅囿于技艺的传授，更应深植于素养的培育，以契合时代脉搏，促进个体全面成长，此乃时代进步之必然诉求。作为本科音乐教育专业的学生，笔者在主持校级课题《高校美育中的中华传统音乐文化传播——礼乐弦歌四弦琴编配与弹唱研究》的过程中，深刻体悟了“礼乐弦歌”在高校美育中的重要作用，并从音乐教育专业学生的视角出发，探讨该实践课程如何有效推动学生综合素养的提升。

## 一、礼乐之魂，文化之根

在中华文明漫长的历史进程中，礼乐文化就像一颗璀璨的星，为中华民族的精神世界带来了光明。这不只是一种与众不同的文化表现，它更是一种深植于整个民族心灵的精神遗产。

### （一）礼乐的深层内涵

礼乐文化，正如其名，是由“礼”和“乐”两大核心元素构成。“礼”这一概念不仅是对外部行为的制约，同时也是对人的内在道德的培养。“乐”是音乐、舞蹈等多种艺术表达方式，它通过和谐的音调和优雅的动作，传递着人们的情感和思维。音乐和舞蹈是乐教中不可或缺的一部分，为人们的精神世界带来了丰富的

色彩，同时也是传达情感和传达信息的核心路径。礼乐不仅维护社会秩序，还为人们的精神生活增添丰富色彩，是个人修养的重要支柱。<sup>[1]</sup>

### （二）礼乐文化的现代价值

礼乐文化贯穿中国历史文化发展的始终，涉及社会生活的各个领域，其所蕴含的价值在个人道德培育、社会和谐促进、审美意识提升等方面具有深远影响，礼乐文化在我国民族精神培育中呈现出鲜明的现代价值。<sup>[2]</sup>首先，在礼乐文化的影响下，人们逐渐学会了对他人的尊重和谦逊有礼的态度，有助于培养出优秀的道德修养。这样的道德修养不仅在个人的行为中得到体现，也同样在维护社会稳定和秩序方面起到重要作用。其次，通过参与集体

校级课题：《高校美育中的中华传统音乐文化传播——礼乐弦歌四弦琴编配与弹唱研究》。

作者：宋科毅（2003.05-），男，汉族，湖北省武汉市，高中，学生，研究方向：音乐教育；

指导老师：方芸（1971.10-），女，汉族，湖北省武汉市，研究生，副教授，研究方向：音乐教育。

的礼乐活动，人们之间的相互理解和情感交流得以深化，形成了一个相互支持和团结互助的社会环境。此外，礼乐文化提升了人们对美的追求，使其成为现代社会中提升文化自信的有力工具。

简言之，礼乐文化代表了中华民族文化的珍贵遗产，它包含了深厚的意义和长远的价值。在当代社会中，我们有责任继续传承和推广礼乐文化，使其在新时代的大背景下展现出新的活力和生命力。

## 二、礼乐教育的现代路径

礼乐教育作为中华传统文化的核心部分，嵌入现代教育体系后不仅丰富了教学内容，也提升了教育的文化深度。

### （一）礼乐教育对教育体系的提升

1. 礼乐教育致力于培育人的道德修为。它强调对个人的道德观念、审美观以及团队合作能力的培育，从而助力于培育出具有良好的道德素养的人才。

2. 礼乐教育有效地提高个人的审美鉴赏能力。音乐和舞蹈作为艺术的展现形式，有助于丰富人们的精神领域，并增强他们的审美鉴赏能力。

3. 礼乐教育继承与推广了我国的传统文化，增强民族的骄傲和文化的自信。

4. 推动教育的公平性。礼乐教育作为一种普及性的教育形式，有助于减少城市与农村、不同地区之间的教育不平等，从而促进教育的公平性。

### （二）提升学生综合素养的积极作用

1. 强化了学生的文化自信 增强跨文化的交流技巧

通过反复的礼乐实践活动，在学生心中逐步形成一种文化自信，使其对本民族文化的认同与理解，进而在多元文化环境中保持自信、展现民族文化的独特魅力。同时，礼乐教育重视学生跨文化交流能力的提升。通过学习不同文化背景下的音乐与礼仪，学生可以更好地理解和尊重其他文化，增强沟通与合作的能力。

2. 培育学生之间的团队合作意识，加强集体主义的精神

礼乐教育中的集体活动，如合唱、舞蹈与礼乐情景剧的表演，不仅强调个人表现，更注重群体协作。这类活动调动学生的主观能动性，从而增强学生的团队合作意识。<sup>[5]</sup>这种教育形式在提升个人道德修养的同时，也强化了学生的社会责任感，使他们在未来的社会生活中能够自觉承担责任、服务他人。

礼乐教育成为大学校园美育的重要组成部分，可以促进人的感性和理性协调发展，具有塑造完整人格的功能。<sup>[6]</sup>礼乐教育通过礼仪和道德课程培养学生的社会责任意识，帮助他们在社会中扮演好不同角色。批判性思维训练不仅深化了他们对艺术的理解，也让学生能在生活中解决实际问题。该方法不仅有助于提高学生的道德水平、审美鉴赏力、文化修养和社交能力，同时也有助于促进学生在身体和心理方面的全面健康发展。在新时代的大背景下，我们应当高度重视礼乐教育的重要性，并将其与现代教育观念相融合。通过不断地创新教育手段，礼乐教育能在提升学生全

面素质方面发挥更为显著的作用，从而为培养具备国际视野和民族精神的社会主义建设者和接班人做出贡献。

## 三、弦歌不辍，礼乐育人

### （一）琴韵礼乐，美育江汉

江汉大学音乐学院音乐学专业是国家一流专业的建设点。《音乐教学法》是音乐教育专业的核心课程。本课程是江汉大学音乐学院音乐教育专业美育建设的重要组成部分，它将“以美育人”作为核心理念，采用了PBL项目式教学模式。在课程中开设的礼乐弦歌琴内容让学生不仅能够系统学习音乐教学的技能，更能够深入了解礼乐弦歌的艺术精髓，掌握礼乐弦歌琴的弹奏方法。

课程中，老师带领学生用礼乐弦歌琴为中小学音乐课本中的不同类型歌曲进行和音编配，学生们在此过程中深刻体会到弦歌琴共鸣浑厚、适用广泛、形式多样的特点，增强了对歌曲情感的理解与表达。编配和音的过程激发了学生们深入探究歌曲创作背景的兴趣，尤其是在“新学堂乐歌”的古诗新唱中，他们切身感受到文化视野的拓展。<sup>[5]</sup>

此外，方芸教授积极将美育建设融入创新实践，带领学生深入学习弦歌弹唱形式，并尝试诗歌与音乐结合的多种创新形式，创造出具有教育意义的“礼乐弦歌情景剧”。通过校内外协同育人的模式，为音乐教育专业学生搭建更为专业的学习平台。2023年11月，我们排演的节目《美育之光》在湖北省大学生艺术节中荣获戏剧类省级二等奖。《美育之光》聚焦乡村美育教育主题，生动刻画了无私奉献的乡村美育工作者形象，融合戏剧、舞蹈和音乐等艺术形式，将“礼乐弦歌琴”与戏曲《苏三起解》、流行歌曲《我和你》及打麦号子《崔咚催》等曲目相结合，彰显乡村美育的重要意义，激发人们对乡村教育和文化遗产的关注。

在剧中，笔者扮演一名下乡支教的青年，仿佛置身乡野村庄，看到一群热爱音乐的孩子们弹奏礼乐弦歌琴，唱响丰收的歌谣。通过生动的舞台表现和音乐配合，观众感受到乡村美育对文化传承、教育发展和人民幸福感的积极影响。

以“礼乐弦歌”为载体的美育教育不仅仅是教师传递知识和技能，它更是一种培育学生对音乐和生活的深厚情感的方式。通过这一过程中，我们的表演能力显著提升，对角色情感的把握更加到位，美育的理解和体验得到了深化。同时，跨学科知识域也得到了拓展，增强了学生的团队协作能力，这都是基于跨学科融合教学理念而取得的创新性成果，它不仅大幅提升了学生的整体素质，还为江汉大学的校园文化增添了浓厚的氛围。

### （二）礼乐弦歌，传承育人

礼乐弦歌琴，是新型民族弹拨乐器，基于创造性转化和创新性发展的理念，依托传统文化为核心内容建立了独特的课程体系。<sup>[6]</sup>

江汉大学音乐学院音乐教育专业学生们主动利用课余时间反复练习礼乐弦歌琴，使得弹奏技巧日渐熟练。在老师的鼓励之下，笔者积极申报学校的科研课题，也在本院2022级2023级的音乐教育专业的同学们中开展相关教学活动，共同完成了《游子

吟》和《静夜思》等曲目的编创。实践提高了自身的教学能力与水平，于是开始勇于面对更加艰巨的任务与挑战。

笔者担任了江汉大学音乐学院对口的实习基地——武汉市汉阳区墨水湖小学的“礼乐弦歌琴”社团老师一职，带领该校二年级的学生从零开始到能独自编配简单的歌曲，笔者遇到了许多的困难与挫折，也遇到了研究上的阻力。对于教育的理论学习者向现实课堂的教学者，这一身份的转变让笔者倍感压力，但也一定是伴随着幸福的。笔者编配并带领他们学习的歌曲有民歌《茉莉花》《乃呦乃》《白桦林好地方》，诗歌《咏鹅》《元日》《游子吟》，儿歌《小红帽》《小星星》，流行歌曲《上春山》《听妈妈的话》《萱草花》等。如若没有前期积攒的足够丰富和多元的经验与技能，笔者定无法胜任这一职位。在就职期间的每一堂课笔者都会认真复盘，课堂中所使用的多媒体课件也会反复修改，认真严谨负责是对自身最基本的要求。

笔者也在自己的努力和老师们的帮助下，促进自身协调发展，进一步加强了自身的专业能力，特别是实践教学能力。<sup>[7]</sup>在礼乐弦歌的深刻影响下，笔者的教学水平与教风教态不断地进步。笔者十分感恩与礼乐弦歌实践课程所带来的机遇与长远的影响。

#### 四、结语

“礼乐弦歌琴”实践课程在高校音乐教育中具有重要地位，它对提高学生综合素质以及构建高校音乐类专业课程体系都有着关键作用。

##### （一）“礼乐弦歌琴”实践课程对综合素养发展的全面促进

“礼乐弦歌”作为中华优秀传统文化现代化转型与美育教育工作的重要载体，其教育意义不仅仅在于音乐学科本身，更在于其背后蕴含礼仪、道德等社会规范的诸多学科，是学科融合的代表。它扎根于高校美育教育工作，能显著提高《中国学生发展核心素养》所提出的学生六大核心素养（人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新）。<sup>[8]</sup>江汉大学音乐学院音乐教育专业的同学们都是该文化的切身受益者。“礼乐弦歌琴”也为教学提供了极大的帮助，学生可以借此参与到传统文化的传承与发展中，通过自己的理解和创新，为传统文化注入新的

活力。

##### （二）对高校音乐教育专业课程体系的思考

###### 1. 理论知识与实践技能的有机结合

理论知识如同基石，为实践提供支撑；实践则是检验和深化理论的重要途径。针对目前的高校教学实际，在课程规划的初期应安排实践，并在期末考试中加入实践考核，全面评价学生的综合能力。<sup>[9]</sup>可采用“理论先行，实践跟进”的模式。<sup>[10]</sup>如江汉大学音乐学院的《音乐教学法》课程，先进行基础教学，再引导学生编创；先进行现有“礼乐弦歌”情景剧的参演，再引导学生自导自演新的情景剧。

此外，应积极建设学生实践平台，如音乐会、研讨会等，也可以加强与对口的实验基地的互动联系。在高校音乐教育专业课程中，实现理论与实践的有机结合是培养高素质音乐人才的必由之路。

###### 2. 丰富实践教学环节，增强学生的参与度和主体性

首先，激发学生的兴趣。如让学生根据个人，独立自主地开展活动。

其次，明确目标并提供指导，提前进行学习规划，让学生设计出阶段性目标任务，撰写阶段报告，适时给予指导帮助，确保学习效果。

最后，明确“以学生为本”的理念，提高学生的主体性，搭建沟通平台，与学生密切交流、倾听想法、提供帮助。

###### 3. 注重学生社会责任感和团队协作能力的培养

为进一步提高学生的参与度和主体性，应该注重培养其社会责任感和团队协作能力。鼓励学生走出校园，回馈于社会，为群众提供帮助。

还可通过小组合作提升团队协作能力，让学生在实践中培养合作精神和团队意识，为未来音乐发展奠定基础。

“礼乐弦歌”及美育相关知识极为丰富，礼乐文化深奥且有活力，是中华智慧结晶，对我国素养教育影响深远。校园文化建设应以其为中心，顺应人才培养方向。对于礼乐教育，可以多多使用如“礼乐弦歌琴”这类的优秀礼乐弦歌教学教具，以此作为传播的媒介、教学的手段。

#### 参考文献

- [1] 黎欣欣. 礼乐文化在高校思想政治教育中的缺失与建构 [D]. 西华大学, 2016.
- [2] 成国雄. 礼乐文化的历史作用与现代价值探析 [J]. 湖南科技学院学报, 2008, (07): 5-7.
- [3] 李庆鑫, 李超. 高校学生团队合作意识的培养 [J]. 无线互联科技, 2013, (12): 232.
- [4] 戴品怡. “礼乐”教育在高校文化建设中的价值和实践途径 [J]. 长沙铁道学院学报 (社会科学版), 2014, 15(03): 294-295.
- [5] 鲍颢. 礼乐弦歌培根铸魂——以鸣鹤琴为载体的高中《礼乐弦歌》课程框架勾勒 [J]. 中小学音乐教育, 2023, (01): 10-11.
- [6] 吴思宇. 礼乐弦歌四弦琴进课堂对小学生文化认同影响的研究 [D]. 广州大学, 2023. DOI: 10.27040/d.cnki.ggzdu.2023.000158.
- [7] 陈锐, 刘晓玲. 协调发展: 高校学生核心素养培养的质量理念 [J]. 大学教育科学, 2017, (02): 28-33.
- [8] 杜宏斌. 新版课程标准解析与教学指导 2022 年版 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.9 ISBN: 978-7-303-27977-7
- [9] 强华, 李正网, 武时会. 高校实践教学考核方式探索 [J]. 实验技术与管理, 2018, 35(06): 170-173. DOI: 10.16791/j.cnki.sjg.2018.06.042.
- [10] 岳欣云. 理论先行还是实践先行——兼论教育理论研究者与教师的关系 [J]. 教师教育研究, 2004, (06): 61-65.