

新文科视角下高校传统音乐教育的现实困境与改革策略

向晓慧

西南大学, 重庆 400715

摘 要 : 在新文科视角下, 高校传统音乐教育面临着多方面的现实困境, 同时也孕育着改革的契机。当前, 高校传统音乐教学观念仍显滞后, 缺乏足够的创新性, 难以适应新时代对多元化、复合型人才的需求; 教育教学形式相对固化, 缺乏灵活性和多样性, 限制了学生音乐素养的全面提升; 师资队伍的整体水平也有待进一步提升等^[1]。为此, 高校应该立足新文科视角积极改革传统音乐教育, 确保教学内容与时代需求紧密相连, 以此充分激发学生的学习积极性, 持续增强他们的创新思维和实践能力, 将其培养成复合型人才。对此, 本文首先分析新文科视角下高校传统音乐教育的现实困境, 进而提出行之有效的改革策略, 以期为相关教育研究者提供一定的参考与借鉴。

关键词 : 新文科; 高校; 传统音乐教育; 现实困境; 改革策略

The Realistic Dilemma and Reform Strategy of Traditional Music Education in Colleges and Universities from the Perspective of New Liberal Arts

Xiang Xiaohui

Southwest University, Chongqing 400715

Abstract : From the perspective of new liberal arts, traditional music education in colleges and universities is confronted with various realistic dilemmas, while also nurturing opportunities for reform. Currently, the teaching concepts of traditional music in colleges and universities are still lagging behind, lacking sufficient innovation and being difficult to adapt to the demand for diversified and compound talents in the new era. The forms of education and teaching are relatively fixed, lacking flexibility and diversity, which limits the comprehensive improvement of students' music literacy. The overall level of the teaching staff also needs to be further enhanced, etc.^[1]. Therefore, colleges and universities should actively reform traditional music education based on the perspective of new liberal arts, ensure that the teaching content is closely linked to the demands of the times, so as to fully stimulate students' learning enthusiasm, continuously enhance their innovative thinking and practical ability, and cultivate them into compound talents. In this regard, this paper first analyzes the realistic dilemmas of traditional music education in colleges and universities from the perspective of new liberal arts, and then proposes effective reform strategies, in order to provide certain references for relevant educational researchers.

Keywords : new liberal arts; colleges and universities; traditional music education; realistic dilemma; reform strategy

一、新文科视角下高校传统音乐教育的现实困境

(一) 教学观念仍需要创新

现阶段, 受传统教育理念的影响, 部分教师仍然强调乐理知识的灌输, 没有给予学生专业素养发展足够的重视, 忽视培养他们的情感感知力与音乐表现力等, 而且以知识灌输为主导的教学模式, 也无法满足新文科对于具有多元化能力、复合型人才的需求。另外, 一些教师未能深刻理解新文科背景下传统音乐教学理念, 他们缺乏与时代同步的教学思维, 这导致了教学内容与现代社会发展需求相脱节, 难以激发学生的学习兴趣 and 积极性。因此, 对于高校传统音乐教学观念的革新已经迫在眉睫, 教师应当深刻认识到自身教学观念的局限性, 并积极地寻求改革与创新的路径, 树立复合型人才培养理念^[2]。

作者简介: 向晓慧, 邮箱: xxh1995123@swu.edu.cn

(二) 教育教学形式相对固化

在当前的传统音乐教学实践中, 部分教师依然倾向于使用单一的课堂教学模式, 而没有引入更多样化、富有创意的教学方法以及实践活动。这种传统的讲授式教学方法往往导致学生处于被动接受知识的状态之中, 他们很少有机会甚至不会主动探索知识, 进行自主学习^[3]。与此同时, 教学评价方式也显得过于单一, 主要还是依赖于考试成绩来衡量学生的学习成果, 这种做法往往忽视了对学生综合能力以及创新思维的深入考察。这种固化的教育教学模式不仅限制了学生在音乐素养等多方面能力的全面发展, 也对提升教学质量和效果产生了不利影响。鉴于此, 教师迫切需要积极地探索和尝试新的教育教学形式, 以期能够有效地激发学生的学习兴趣 and 主动性, 进而促进学生在各个方面的全面发展^[4]。

（三）师资队伍整体水平有待提升

在传统音乐教育中，教师所起到的作用比较重要，饰演着学生在音乐学习中的引导者，同时，由于学生来自各地的，音乐素养具有明显差异，教师在音乐教育中扮演着促进音乐学习的重要角色。新文科对音乐教师所提出的要求越来越高，然而，具有一定音乐教学经验的教师，他们可能因为过去的教学经验而故步自封，难以紧跟时代发展步伐，也无法对传统音乐教育方式进行优化。而年轻教师尽管掌握一些音乐技巧，也能树立新的教育理念，但是在实践教学方面，还存在着许多有待提高的地方，难以将音乐技巧与素质文化教育有机地融合在一起^[9]。另外，部分教师在教学方式上缺少创造性，与原来的教育观念不能很好地融合在一起，从而影响了教育质量的提高。所以，要想在传统音乐教育中贯彻落实新文科理念，高校应当注重提升教师的整体水平。

二、新文科视角下高校传统音乐教育改革策略

（一）树立复合型人才培养理念

新文科注重各学科的交叉和融合，旨在培养基础知识丰富、综合素质强的复合型人才，而这也正是传统音乐教育的主要目标之一。特别是21世纪以来，各行各业日新月异，而且它们之间的关系日益密切，需要大量的一专多能的人才，如此才能推动行业实现持续发展。新文科便是在此形势下产生的，其提倡通过整合多学科知识，确保学生在校期间尽量学习到更多的知识，不断开阔自身眼界，生成较强的创造精神^[6]。例如，在《春江花月夜》教学中，教师可以结合《春江花月夜》这首作品制定以下培养目标：（1）掌握扎实的音乐演奏技巧，能够熟练演奏该曲目，表达作品的情感与意境；（2）了解作品的创作背景，如，作者生平、创作动机、所处历史时期音乐风格和文化特点；（3）通过作品的学习，了解中国古代文学、历史、哲学等方面的知识，拓宽学生的文化视野；（4）培养学生的审美能力，通过作品的分析和欣赏，提高学生的音乐鉴赏水平和艺术修养；（5）鼓励学生进行创新思考，尝试将《春江花月夜》与其他艺术形式如舞蹈、戏剧、绘画等进行融合，培养其创造力和跨学科思维能力^[7]。这样，学生不仅能够掌握音乐技能，还能拓展知识面，提升综合素质，成为具备跨学科知识和能力的复合型人才。因此，在传统音乐教育中，教师应当树立复合型人才培养理念，这不仅是构建新文科的必然要求，也为社会培养高素质人才的重要途径。

（二）创新传统音乐教育教学模式

随着信息化时代的来临，信息技术被广泛地运用于各个领域，这也使传统音乐教育发生了巨大的变化^[8]。为此，教师可以运用现代信息技术创新教学模式，以此使教学内容变得更加形象化，确保学生充分理解音乐作品想要表达的思想情感，以此提升学生的演唱水平。例如，在教学《二泉映月》的时候，教师可以结合作者想要表达的意境，充分利用信息技术优势，创设以下教学情境：中秋夜，双目失明的阿炳在邻家少年的搀扶下，来到了二泉映月。夜深人静，月光清冷，他静静聆听着二泉那淙淙的流水声，不禁心潮澎湃，思绪万千。同时配以相应的音频与文字说

明，将阿炳身处困境却依然不屈不挠的精神境界直观地呈现出来。这样，学生能够在视觉与听觉双重刺激下，深入理解与感受《二泉映月》蕴含的深沉情感和独特风格，进而有感情地演奏本首歌曲^[9]。另外，教师还可以利用虚拟现实技术，让学生仿佛置身于乐曲的创作背景之中，亲自体验阿炳在创作这首乐曲时的心境，从而更加精准地把握乐曲的节奏、旋律和情感表达。此外，教师也可以应用小组合作教学法，结合学生实际情况，把学生分成若干个小组，并以小组为单位完成教师所布置的学习任务。在这一过程中，学生能够通过积极地学习与思考，持续地发展自身的自主学习能力，持续强化思维能力，从而有效地改善学生的学习效果^[10]。这样，教师通过创新传统音乐教学形式，不仅能够有效激发学生的学习兴趣 and 积极性，还能在潜移默化中提升学生的音乐鉴赏能力和创作能力。

（三）科学合理调整音乐教学内容

在新文科视角下，高校传统音乐教育的教学内容应当与时俱进，不断进行调整和优化，以满足社会对复合型人才的需求^[11]。首先，应当增加跨学科内容，将传统音乐教学与文学、历史、哲学等学科有机融合，使学生在在学习音乐的同时，能够拓展自身知识面。例如，在教学《梁祝》的时候，教师可以引入以下历史记载内容：“梁山伯是明朝的一个县官，因秉公办案，有‘梁青天’的美称。梁山伯死后，人们为了纪念他，把他葬在山清水秀的胡桥镇。可是在挖掘墓地时，发现一墓穴，穴中有一块刻着‘祝英台女侠之墓’的石碑，石碑背面记载着祝英台的身世：‘祝英台乃是南北朝时期的陈国人，一生行侠仗义为老百姓办好事的人，后来遭贪官马文才父子陷害致死。当地人们偷偷将其安葬于胡桥镇。’由于梁祝二人都是为老百姓办好事的人，人们便把他俩合葬在一起。从那以后，在民间就产生了各种各样关于梁祝感人至深的故事。”这样，教师将《梁祝》这首音乐作品与历史记载相联系，学生能够在欣赏、演奏音乐的同时，持续提升自身的人文素养^[12-13]。同时，教师还应注重国际音乐文化的引入，让学生了解不同国家和地区的音乐风格和特点，拓宽国际视野，培养跨文化交流能力，而且传统音乐教学内容将更加丰富多彩，充分激活学生的主观能动性，也能创新性思考相关问题，从而培养出具有创新精神和实践能力的复合型人才。

（四）调整传统音乐教学课程结构

在新文科视角下，调整传统音乐教学课程结构至关重要。传统的音乐教学课程往往过于注重单一技能的培养，而忽视了学生综合素质的提升^[14]。因此，我们需要对音乐课程进行整体规划和优化，确保学生能够获得更加全面和系统的音乐教育。例如，在教学《十面埋伏》的时候，教师可以将这首琵琶曲与楚汉相争的历史故事相结合，不仅要学生讲解、演示琵琶的演奏技巧，还讲述刘邦与项羽之间的故事，使学生在欣赏和学习中，深刻体会到这首乐曲所蕴含的悲壮情感。同样，在教学《高山流水》时，教师在教学内容中引入伯牙与钟子期的故事，促使学生感受古筝美妙旋律的同时，理解友情的珍贵。这样，不仅能丰富学生的历史文化知识，还能激发他们对传统音乐的兴趣，从而培养出既具备专业技能又拥有深厚文化底蕴的音乐人才^[15]。另外，在传统音乐

教学内容上,教师也注重体现区域特色,如,河北地区可以引入“河间大鼓”等,以此充分地反映河北地区的地方特色。这既可以培养学生的审美趣味,又可以让民族音乐艺术得以传承。同时,课程结构要与学生的个别差异相适应,以推动他们实现个性化发展。

三、结束语

总而言之,在当新文科视角下,推动高校音乐教育教学模式

转型至关重要,这也是提升音乐教育专业学生音乐能力与素养的有效途径。与此同时,高校与教师也应认识传统音乐教育改革的重要性和紧迫性,主动分析当前教育改革所面临的现实困境,积极根据现实困境制定有效的改革策略,如,树立复合型人才培养理念、创新传统音乐教育教学模式、科学合理调整音乐教学内容、调整音乐教育课程结构、加大师资队伍建设的力度等。这样,可以更好地把握新文科背景下传统音乐教育的发展契机,应对时代发展对音乐人才提出的新要求,确保课程教学能够适应经济社会转型发展,进而推动学生向多元化、复合型方向发展。

参考文献

- [1] 苟丽媛. 新文科背景下高校音乐教育专业教学改革研究[J]. 大观:论坛, 2022(12):3.
- [2] 王家伟. 新文科视域下高校音乐表演专业创新创业实践教学模式研究[J]. 赤峰学院学报:汉文哲学社会科学版, 2022, 43(2):97-100.
- [3] 王志新. “互联网+”时代大学音乐教育理念转型的思考分析[J]. 中华手工, 2021(5):2.
- [4] 白晓伟. 新文科背景下音乐教育专业教学模式的转型[J]. 交响:西安音乐学院学报, 2022, 41(3):95-99.
- [5] 黄莉丽. 新师范背景下高校音乐教育与传统音乐文化融合的路径[J]. 当代音乐, 2024, (09):9-11.
- [6] 张雪纯, 李永春. 多元文化视域下高校传统音乐教育的困境与创新[J]. 陕西教育(高教), 2024, (09):48-50.
- [7] 王晓丹. 传统音乐文化在高校音乐教育中的融入[J]. 大众文艺, 2024, (12):203-205.
- [8] 王瑞, 李娟霞. 传统音乐文化在高校音乐教育中的融入与传承[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2023, 36(08):112-114.
- [9] 尚媛. 传统音乐文化传承与当代高校专业音乐教育探究[J]. 才智, 2023, (21):53-56.
- [10] 马艺芳. 多元文化视野下的高校传统音乐教育实践探究[J]. 大众文艺, 2022, (13):184-186.
- [11] 郑晨雨. 浅析中国传统音乐文化在高校音乐教育中的传承与创新[J]. 艺术评鉴, 2022, (18):133-136.
- [12] 杨志玲. 中国传统音乐教育与人文精神的培育研究[J]. 对联, 2022, 28(24):17-19.
- [13] 郭婧雯. 高校声乐教学中融入传统音乐文化策略研究[J]. 大观(论坛), 2020, (12):114-115.
- [14] 时茜. 浅议高校音乐教育中传统地方戏曲的融入[J]. 河南教育(高等教育), 2021, (02):53-54.
- [15] 张立鸿, 李冰, 宁伟杰. 综合类高校音乐教育专业钢琴实践技能教学改革研究[J]. 北方音乐, 2020, (17):133-134.