

现代音乐教育中传统文化元素的融入与创新

樊潇文^{1, 2}

1. 韩国三育大学, 韩国 首尔 01795

2. 四川音乐学院, 四川 成都 610000

摘 要 : 在现代音乐教育领域, 传统文化元素的融入与创新正成为一股不可忽视的力量。基于此, 本文深入探究了现代音乐教育的作用和地位、现代音乐教育中融入传统文化元素的意义、当前我国音乐教育发展的现状、现代音乐教育中传统文化元素融入的方法和途径旨在让学生能够更好地掌握现代音乐技能, 深刻理解传统文化的价值与意义。

关 键 词 : 现代音乐教育; 传统文化元素; 融入与创新

Integration and Innovation of Traditional Cultural Elements in Modern Music Education

Fan Xiaowen^{1,2}

1. Sahmyook University, Seoul, South Korea 01795

2. Sichuan Conservatory of Music, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : In the field of modern music education, the integration and innovation of traditional cultural elements are becoming a force that cannot be ignored. Based on this, this article deeply explores the role and status of modern music education, the significance of integrating traditional cultural elements into modern music education, the current status of music education development in China, and the methods and pathways for integrating traditional cultural elements into modern music education. The aim is to enable students to better master modern music skills and deeply understand the value and significance of traditional culture.

Keywords : modern music education; traditional cultural elements; integration and innovation

引言

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》明确指出提高组织化程度, 实施文艺作品质量提升工程, 支持当代文学艺术创作, 发挥重点选题、重大项目的引领带动作用, 推动文艺创作从“高原”迈向“高峰”。加强对文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺、杂技以及民间文艺、群众文艺等创作的规划引导。抓好重大现实题材、重大革命和历史题材、新时代发展题材、国家重大战略题材、爱国主义题材、青少年题材、军事题材的创作生产, 推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌新时代、讴歌英雄的精品力作。建立重点创作项目跟踪推进机制, 加强全流程质量管理。抓好源头原创, 推动创作重心和扶持资源向前端、源头倾斜, 推动好的文学作品向剧本转化, 打造优秀原创剧本。制定实施电影、电视剧、纪录片创作重点选题规划, 建立滚动式、可持续的创作生产机制, 提高原创能力和工业化水平, 为了更好地促进音乐的发展, 应该根据国家的政策性文件。

一、现代音乐教育的作用和地位

在现代社会当中, 音乐教育不再局限于传统的技能传授, 而是融合了多学科的知识, 从而更好地成为一种跨学科的综合教育形式。音乐不仅能够让学生的人进行学习, 还能够让世界的人共同地参与到其中, 从而成为一种无国界的语言, 也就是促进不同文化背景人群之间的交流与理解, 以此来增强国际之间的友谊, 推动世界文化的多元融合。现代音乐教育不仅是艺术领域的重要组成部分, 更是提升国家文化软实力、推动社会进步与发展的重要力量。它以其独特的魅力, 滋养着人们的心灵, 丰富着社会的

文化生活, 为构建更加和谐、美好的社会环境贡献着不可或缺的力量。

二、现代音乐教育中融入传统文化元素的意义

(一) 促进文化多样性与传承

将传统音乐、民间曲调、古典乐器等传统文化元素融入现代音乐教育体系当中, 不仅能够让学生接触到多元化的音乐形式, 还能够激发他们对本土文化的认同感和自豪感, 这有助于维护文化的多样性, 防止文化流失, 确保传统文化能够得到很好的传

承。当学生接触到不同的现代音乐文化和传统文化元素后，还会将其进行融合，从而进行创作歌曲，这样不仅能够带领现代音乐教育向着更远的方向发展，还能够带领其向着更深层次的发展。

（二）激发创新思维与跨界融合

传统音乐中蕴含着独特的旋律、节奏和声以及演奏技巧，因此学生在学习和掌握之后还会将其与现代音乐、技术相结合，创造出更多的音乐作品。例如：可以利用大数据和人工智能技术通过虚拟现实技术重现传统音乐场景，以此来更好地提高学生的学习兴趣 and 参与度，促进教育质量的提升。有的学生可能在一开始对音乐没有很大的兴趣，但是通过这样的学习环境能够更好地融入；还有的学生可能只是循规蹈矩地进行学习，但是当进入到虚拟的环境当中后会产生一些新的灵感，从而更好地进行创作。

（三）提升综合素养与审美能力

学生在欣赏和演绎传统音乐作品的过程中，能够感受到音乐与情感、自然、社会的和谐统一，从而培养出更加细腻、敏感的艺术感知力和表现力。音乐还能够让学生结识到更多的朋友，从而让大家想法的相似度，甚至不相似也会带来一定的启发，从而使学生更好地进行创作，以此来更好地促进学生全面的发展。

三、当前我国音乐教育发展的现状

我国拥有全世界最庞大的音乐教育体系，近20万名音乐教师为2亿多大、中、小学生提供音乐教育，并由388所各类高等音乐教育机构培养着各类音乐教师。音乐教育的核心课程涵盖了乐理、视唱练耳、声乐、器乐等多个方面，旨在全面提高学生的音乐素养和审美能力。现如今，随着新一代父母观念的转变，已经将艺术（音乐、美术、绘画）纳入学生的全面发展的体系当中了，因此，音乐市场有了更加广阔的空间，这也使很多的课外兴趣班如雨后春笋般涌现出来，共推动着人才的全面培养，当学生或者是业余爱好者对其中的一些问题不理解或者想自学的时候也可通过线上音乐教育平台进行学习。由此可见，互联网技术的发展也对音乐教育的发展带来了一定的影响。

四、现代音乐教育中传统文化元素融入的方法和途径

（一）融入传统文化：音乐教育分阶段创新实践

在课程内容的编排上，将传统文化元素循序渐进地融入现代音乐教育体系，是一个既富有挑战性又极具教育意义的过程。这一过程旨在通过不同阶段的课程设计，引导学生从初步感知到深入理解，再到创新实践，逐步掌握传统音乐的精髓，并将其与现代音乐技能相结合。在初级阶段，可以引入一些简单而富有代表性的、旋律优美、节奏明快，易于被学生接受和喜爱的民间小调、古典乐曲片段，这样才能够在讲解的过程当中融入一些相关的文化背景和历史故事，帮助学生理解作品的创作背景和内涵。例如：《茉莉花》这首江南的小调，不仅反映了江南人民对自然生活的热爱，还代表着江南小调往往与当地的民俗活动紧密相连，在这样的学习当中学生可能会对江南地区的传统文化产生浓

厚的兴趣，从而更好地丰富学生的音乐素养和审美能力。在中级阶段可将戏曲选段、民族交响乐等更深层次的音乐作品融入其中，让学生能够从作品的结构、旋律和声等特点方面进行分析，从而更好地掌握传统音乐的构成规律和表现手法。在高级阶段，学生可以自己选取一些和传统音乐元素、现代音乐风格相融合的相关内容，让学生可以根据自己的理解去创造出结合传统文化元素又拥有现代音乐的风格作品。在创作完毕之后，每个学生将自己的音乐作品与其他学生进行沟通和交流，以此来更好地激发自己的创新思维和灵感。由此可见，这样的教学内容，不仅能够深化学生对于传统文化元素的理解，还能够更好地促进学生综合技能的全面提高。

（二）混合式教学法：深度融合传统文化与音乐教育

在音乐教育中采用混合式的教学方法能够更好地对学生进行教学，从而能够一直进行交流与互动，更好地使传统文化元素与音乐教育进行深度的融合。在线上教学方面，可通过构建丰富的传统文化音乐教育资源库的方式将更多的现代音乐教育融入其中，这不仅能够使学生随时随地地进行访问，主动地进行探究；还可以利用在线讨论区、论坛等功能对自己学习现代音乐方面不理解的问题进行探究；更可以通过虚拟现实技术让学生在具体的内容中进行学习，例如：《青花瓷》是一首具有代表性的作品，学生能够通过虚拟现实技术清晰地感受到古色古香的建筑、流水潺潺的小河、摇曳的乌篷船以及远处隐约传来的古筝和笛声，这不仅能够让学生近距离地观察虚拟的古筝和笛子，了解它们的构造和演奏技巧，还可以跟随虚拟的指导教师学习这些传统的乐器，从而更好地感受到乐器的音色和韵味。在线下教学方面，可将学生分成不同的小组，针对线上的问题进行统一的探讨，对于还有问题的地方，会进行统一的讲解，这不仅会使学生有针对性地进行学习，还能够更好地激发学生的学习兴趣，从而更好地投身于学习当中。

（三）校内外联动：实践探索传统与现代音乐融合教育

在校内可邀请民间艺人、传统音乐家进行现场的表演和教学，让学生不仅能够近距离地感受到传统音乐的魅力，还能够进行实践的操作，从而提升自己的操作能力。例如：对于少数民族地区的学生，可以参与到民族音乐节当中，来感受到不同民族音乐的独特魅力；在江南水乡地区的学生可以参观古戏台，了解昆曲、评弹等传统戏曲音乐。在校外可与地方文化部门、艺术团体等建立合作关系，并组织学生参与到现代音乐与传统文化元素的活动当中，以此来更好地了解传统现代音乐的历史渊源、地域特色及传承现状，为学生了解音乐提供更加多元化的材料；还可到现代音乐资源丰富的地区进行采风活动，以此来了解他人对现代音乐教育的理解，从而形成自己的感悟，并撰写一篇关于现代音乐与传统文化元素相结合的文章，更好地明确自己在本次采风中学习到哪些方面的内容。校内外结合的实践活动，能够更好地提升学生的音乐技能和创新能力，使其最后成长为拥有传承中华音乐文化意识的音乐人才的途径。

（四）提升教育工作者能力：优化音乐教育实践

作为音乐教育工作者，提升自身的专业能力在传统文化元素

融入音乐教育方面具有重要的作用。首先,在对传统文化的认知与掌握上可通过阅读相关书籍、观看演出、参与工作坊和研讨会等形式来更好地了解中国古典音乐、民族民间音乐、戏曲、曲艺等多种艺术形式的历史背景、艺术特色及文化内涵,这不仅能深化对现代音乐教育中传统文化元素的理解,还能够更好地提升自身的音乐表现力,从而更好地对学生进行指导。其次,在学习完相关的知识后,在实践的操作当中的课程设计上,可开发一些以传统节日、历史故事、民间传说为主题的音乐课程,让学生在创作或演绎过程中更好地感受到传统文化的魅力。例如:可开设“春节旋律:传统与现代的交响”的活动,让学生可以更好地了解春节的历史背景、传统习俗及文化内涵,特别是与音乐相关的炮声、庙会音乐、戏曲表演等,当学生了解之后,可让学生自主地探索《恭喜发财》《新年好》等歌曲当中的音乐元素、情感表达和文化内涵;在教学方法上采用情境教学、项目式学习等互动性强、参与度高的方式,鼓励学生主动探索、合作学习,从而加深对传统文化元素的理解与应用。这样能够更好地检验自己的学习内容和实践策略,从而更好地进行反思,来优化自身的不足,最终提升自己综合能力,更好地促进学生的全面发展。

(五) 跨学科融合: 拓宽传统文化元素在音乐教育的应用

跨学科融合作为一种创新性的教育理念,为传统文化元素在音乐教育中的深度融入提供了广阔的空间和多样化的途径。一是可将现代音乐与历史课程结合进行讲解,也就是将音乐作品放置到特定的历史背景下进行讲解,引导学生更好地理解历史的变化对于音乐风格的影响以及社会变迁对音乐的影响。例如:学生分

析不同历史时期的音乐作品可以更好地感受到不同音乐传达的不同情感,从而更好地促进他们对历史文化的认识与尊重。二是可将其与语文当中的古诗词进行统一的讲解,这不仅能够让学生更好地感受到诗词与音乐之间的和谐发展,还能够让学生尝试以音乐旋律将古诗词进行深入融合。例如:在《水调歌头·明月几时有》当中可通过吟唱的方式,更好地感受到诗词与音乐融合的无限可能。在这一过程当中,可让学生据此进行创作,这不仅能够锻炼学生的音乐创作能力,还能够进一步激发他们对传统文化的兴趣与热爱。三是音乐与美术舞蹈之间存在着一定的联系,其中,音乐与美术的结合可以激发学生的视觉想象力与创造力,让他们在音乐作品的启发下创作出富有表现力的美术作品;音乐与舞蹈的融合则能够让学生在身体语言中感受音乐的节奏与情感,从而更加深入地理解音乐作品的内涵。跨学科的方式能够让学生在更加广阔的知识背景下理解音乐作品,感受传统文化的魅力与价值,从而促进音乐思想向更加多元化的方向发展。

五、结束语

现代音乐教育中传统文化元素的融入与创新,不仅是对传统文化的致敬与传承,更是对音乐教育未来发展的积极探索。在本文的探究中是通过音乐教育分阶段创新实践、混合式教学法、校内外联动、提升教育工作者能力、跨学科融合等策略将传统文化与现代音乐教育的进行融合,旨在更好地培养出更多具有国际竞争力的音乐人才,为传统文化的传承与创新贡献更多的力量。

参考文献

[1]张清.在“三育并举”中探索中国音乐教育学的“三大体系”建设——基于全国教育科学规划立项代表性课题分析(1990—2023)[J].中国音乐,2025,(02):163-173+208.
[2]李娟.文化自信背景下中国传统音乐文化教育的历史际遇与选择[J].佳木斯大学社会科学学报,2025,43(03):182-187.
[3]冯华伟.高职学前教育中传统音乐与现代音乐教育融合路径研究[J].佳木斯职业学院学报,2025,41(02):58-60.
[4]范琳琳.探究高校音乐教学体系中音乐类非遗的渗透路径[J].匠心,2025,(02):18-20.
[5]陈洪冰.音乐教育专业中国音乐史课程教学改革的尝试与探索[J].剧影月报,2025,(01):141-142.