

山西传统音乐文化浸润高校美育教育的实践探索研究

柯枫, 李沐娇

中北大学, 山西 太原 030051

DOI:10.61369/CEIP.2025030010

摘 要 : 为了让高校美育教育工作得到全面的完善与优化, 可尝试从传统音乐文化浸润的角度切入, 进行美育工作的创新实践。以山西传统音乐文化的传承和教学为例, 运用文献研究法和措施分析法, 探讨现阶段高校美育教育工作中存在的问题, 或可制定出更具有可行性的策略, 助力山西传统音乐文化在美育教育工作中的融合运用, 这能进一步提升学生的文化素养, 让高校美育教育工作更贴合时代发展趋向。

关 键 词 : 山西传统音乐文化; 高校教学; 美育教育

Practical Exploration and Research on the Infiltration of Traditional Music Culture in Shanxi into Aesthetic Education in Colleges and Universities

Ke Feng, Li Mujiao

North University of China, Taiyuan, Shanxi 030051

Abstract : In order to comprehensively improve and optimize the aesthetic education work in colleges and universities, it is possible to attempt to carry out innovative practices of aesthetic education work from the perspective of the infiltration of traditional music culture. Taking the inheritance and teaching of traditional music culture in Shanxi as an example, by using the methods of literature research and measure analysis, this paper explores the problems existing in the current aesthetic education work in colleges and universities. It may be possible to formulate more feasible strategies to promote the integration and application of traditional music culture in Shanxi in aesthetic education, which can further enhance students' cultural literacy. Make the aesthetic education work in colleges and universities more in line with the development trend of The Times.

Keywords : traditional music culture of Shanxi; university teaching; aesthetic education

引言

在多元化文化发展的时代背景下, 全面推进高校的美育教育工作, 不仅能帮学生培养健全的人格, 还能让优秀传统文化得到进一步的传承。山西传统音乐文化是民族音乐中不可或缺的重要组成, 不仅具有厚重的文化底蕴, 还有独特的地域艺术魅力, 能够为高校的美育教育提供丰硕的资源。将山西传统音乐文化融入美育教育工作当中去, 能全面落实国家在传统文化传承发展方面的战略目标, 也能让高校美育教育改革工作发挥重要的作用。

一、现存问题的探究

(一) 课程体系不够完善

大部分教师在美育教育工作推进阶段, 都更倾向于进行理论化的课程教学, 也不会从传统音乐文化浸润的角度切入, 进行课堂活动的实践类改革。因此当前的课程教育体系并不完善, 也很

难在培养学生综合能力和素养方面起到作用。在具体的山西传统音乐文化知识科普和教学方面, 碎片化和单一性问题较为明显, 由于相应课程活动并未与美育教育工作进行有机结合, 因此课程知识教学缺乏系统的衔接和规划, 学生很难构建出较完善的山西传统音乐文化知识体系, 对有关音乐文化的理解也停留在表面。这不利于学生充分领悟山西传统音乐文化的精髓, 也难以让学生

基金项目:

1.2024年度山西省艺术科学规划课题, 项目名称: 山西传统音乐文化浸润高校美育教育的实践探索研究, 项目编号: 24BD008

2.2024年度中北大学教学改革创新项目, 项目名称: “歌剧表演”在综合类院校音乐表演课程中的实践创新; 项目编号: 24ZC079

作者简介:

柯枫(1989.09-), 女, 山西太原人, 博士, 中北大学, 副教授, 研究方向: 声乐表演;

李沐娇(2004.04-), 女, 山东济宁人, 学士, 主要研究方向: 音乐表演。

接受正向的音乐文化熏陶,让高校的美育教育工作落到实处^[1]。

（二）学生的参与力度不足

由于大部分学生对山西传统音乐文化的认知较为匮乏,在高校的美育教育活动中也很难体会到乐趣,因此即便教师有意通过山西传统音乐文化来浸润高校的美育教育,也很难吸引学生的注意力。学生不会主动参与到相应活动和教育实践当中来,与教师进行高频的交流和互动,且相应的课程教学方式较为陈旧,内容过于枯燥,学生的主体性地位很难得到凸显,因此相应美育教育目标很难达成,学生也无法真正感受到山西传统音乐文化的魅力。如果不全面改变现有的课程教学内容和形式,争取提升学生的课堂参与度,那么美育教育工作就很难有新的突破^[2]。

二、山西传统音乐文化浸润高校美育教育工作的实践策略

（一）课程体系的优化建构

1.合理设置理论类课程

教师可结合山西传统音乐文化的具体内容,进行系列化理论课程的开发,通过划分民间器乐,山西民歌和戏曲音乐等多个不同部分,引导学生以更系统的方式了解山西传统音乐文化。在这一过程中,教师不仅要让学生赏析音乐作品,还需要鼓励学生深入挖掘音乐作品背后所蕴含的历史文化,并让学生就音乐创作风格和手法等方面的知识进行更全面且深入的学习。比如在《山西民歌文化研究》的课程教学中,教师就需要介绍不同区域的民歌作品,并让学生在作品赏析的过程中,深入了解不同地区民歌作品的风俗特征。与此同时,教师还要设置与之相关的选修类课程,结合学生当前的课程学习水平,满足学生个性化的学习需求,在帮助学生拓宽视野的同时,让学生构建更完善的传统音乐文化知识体系^[3]。

2.合理设置实践类课程

在以往的美育教育工作中,理论化知识的宣传指导占据较大的比例,教师几乎不会设置实践类的课程活动。但实践类课程的开展是很有必要的,想要让山西传统音乐文化浸润高效的美育教育工作,就需要进一步增设实践课程活动,通过开设传统音乐演唱和演奏实践类的课程,引导学生进行亲身的实践和体验。在这一过程中,教师需要组织学生参与各类的音乐实践活动,让学生参与到主题音乐会,乐器比赛或者戏曲表演当中来。这类实践类的课程在帮助学生进行自我展现,引导学生接受山西传统音乐文化熏陶等方面,能够起到重要的作用,学生的个人审美素养也能由此而获得提升^[4]。

3.合理设置跨学科课程

美育教育工作应当与不同学科课程活动结合起来,因此在山西传统音乐文化浸润美育教育工作的过程中,教师也需要推动传统音乐文化与不同学科之间的融合,从跨学科课程设置的角度切入,推动美育教育工作的充分落实和开展。比如在与历史类学科课程结合的过程中,教师可开设《山西音乐文化史》之类的课程,从历史演变和发展的角度切入,引导学生掌握山西传统音乐

的发展情况。而在与文学类学科结合的过程中,教师又可尝试开设民歌与诗词鉴赏类的课程,鼓励学生探讨诗词和民歌之间的内在关联,借此来提升个人的文学艺术鉴赏能力。跨学科类的课程设置,有助于打破学科间的壁垒,帮助学生从不同维度深入了解山西传统音乐文化的魅力,在帮助学生培养创新思维能力方面能起到重要作用。

（二）有效创新教学模式

1.鼓励民间艺人参与授课

山西传统音乐文化的传承,需要在高校美育教育工作推进的过程中实现,因此高校需要结合美育教育课堂教学的主题内容,邀请与之相匹配的山西民间艺人,详细讲解地道的传统音乐文化,甚至鼓励学生进行音乐演奏方面的实践。相比较有关专业的研究学者而言,扎根于民间的传统音乐艺人,在音乐发展演变方面的见解较为独特,其他音乐鉴赏和演奏方面的心得体会,也值得高校学生揣摩学习。倘若民间一人愿意在美育教育课堂中进行传承示范,那么相应课程内容就会变得更加丰富生动,学生也能直接感受到传统音乐文化的魅力。除此之外,高校也可尝试以民间艺人所在的社区和村落为主阵地,组织开展一系列的传统音乐文化采风活动,让学生在不知不觉中接受正向的山西传统音乐文化熏陶,不断提升个人的音乐鉴赏品味,树立正确的价值观念^[5]。

2.合理运用数字化教学手段

数字化教学工作的推进,在抽象音乐文化知识具象化显现方面能起到重要的作用。实际上在人工智能技术和大数据技术全面运用的背景下,高校美育教育工作的信息化改革,也成了当前课程教学创新的重要形式之一。因此负责美育教育工作的教师,需要全面把握时代发展的脉络,充分运用信息化技术,让山西传统音乐文化浸润美育教育工作。具体而言,高校需要通过运用线上教育平台,来全面整合山西传统音乐文化资源,通过为学生提供高清视频或应聘资源等方式,让学生在多感官冲击的虚拟环境下,充分感受到山西传统音乐文化的魅力。教师需要进行线上线下的混合式教学,让学生在结合线上可用资源对经典作品进行基础赏析后,再进行线下的互动交流和实践探讨。教师甚至可通过VR等技术的运用,引导学生参与到山西传统音乐的演奏现场当中来,让学生以身临其境的方式感受传统音乐演奏的艺术氛围。教师也可尝试利用线上教育平台,布置与山西传统音乐艺术学习相关的活动任务,及时了解学生的任务完成情况,进行必要的反馈性指导^[6]。

3.进行项目式教学的改革

山西传统音乐文化浸润美育教育方面的工作,本来就具有开放性的特质,因此适宜于通过项目式教学活动形式来开展。教师可结合当前山西传统音乐文化宣传科普的实际情况,设计以山西传统音乐文化为主题的项目式教学活动,鼓励学生通过小组分工合作等形式,尝试完成活动任务,进行活动的探索和实践。教师可以将山西传统音乐文化在现代的创新和传承作为项目研究的目标,让学生分小组收集项目资料,并参与实地调研和考察,最终尝试进行作品的创作,在这一过程中,学生的项目研究成果将会以音乐作品或项目报告等形式呈现出来。教师也可直接通过项目式教学等手段的运用,帮助学生培养自主学习能力,让学生学会

分析问题,尝试进行思维创新,这能够让山西传统音乐文化浸润美育教育工作获得更优良的实践效果。

(三) 创新实践类活动形式

1. 组织成立活动社团

社团活动在传统音乐文化宣传方面能起到一定的作用,因此教师需要结合当前社团组织的实际情况,鼓励学生成立以研究山西传统音乐文化为目标的戏曲社团,民族器乐社团或民歌社团等。大部分社团都会定期进行排练,演出和交流,能为学生提供天然的交流和学习平台,甚至学校也会给社团提供一定的资金和设备支持,为社团安排专业教师进行活动指导,这在引导社团健康发展方面能起到重要作用。比如在民歌类社团的活动中,指导教师可定期引导成员学习山西不同地区的民歌作品,借此来排演一些经典剧目,参与到校内外的演出活动当中去,这不仅能帮助学生提升民歌作品的演唱水平,还能让学生的团队协作能力得到提升^[7]。

2. 举办讲座和音乐会活动

音乐文化讲座活动,在帮助学校创设浓郁音乐文化学习氛围方面能够起到重要的推动作用。学校可邀请民间艺人和专家学者,参与到传统音乐传承发展或历史渊源科普等文化讲座活动中来,这能够增长学生的见闻,帮助学生从不同角度切入,全面了解山西传统音乐艺术的具体发展脉络。学校也可举办一些高质量的山西传统音乐会,邀请专业的艺术社团和乐团进行演出,让学生在演出活动中感受到山西传统音乐文化的独特魅力。在这一过程中,学生会不自觉地进入到学校所构建的音乐鉴赏和文化遗产氛围当中来,与同伴进行互动和交流,这在帮助学生接受正向美育教育熏陶方面能起到重要的作用^[8]。

3. 进行采风类的活动

为了让学生更深入了解山西民间音乐艺术,教师可组织学生到山西进行采风类的活动,让学生通过深入民间的形式,全面整理和收集山西传统的音乐文化素材。在具体的采风活动中,学生可与民间艺人进行互动交流,借此来学习他们的表演技艺,这有助于学生了解音乐作品背后的文化内涵和故事。相比较在课堂内进行理论化的课程讲解而言,采风类的活动深入日常生活,较为新颖有趣,极容易吸引学生的注意力,能让学生主动接受被音乐艺术所浸润的美育教育,让学生的个人能力和素养均得到进一步的培育。

(四) 完善师资队伍

1. 合理进行校内培养

在师资队伍建设的进程中,高校需要尽可能加强对校内教师

的培训力度,通过定期组织教师参与传统音乐文化专业的培训类活动,帮助教师夯实专业素养,提升教师的教学能力。学校也需要具有当前美育教育工作的具体目标和方向,与有关教师进行深入的探讨和交流,帮助教师明确未来课程活动的具体规划,让教师开展与教学研究实践相关的探索类活动,通过申请专项科研基金,支持山西传统音乐文化的传承教学,构建更全面的美育教育课程体系。高校也可选派学校内的专业教师,到山西当地的艺术院校和文化机构,参与法学交流类的活动,进一步学习山西传统音乐文化,这有助于教师摸索出更适宜本校学生学习的课程活动方法,进一步拉近山西传统音乐文化艺术与美育教育工作之间的距离。

2. 合理完成校外引进工作

想要让山西民间音乐艺术充分浸润高校的美育教育工作,就需要积极引进具有雄厚专业实力和丰富经验的山西传统音乐文化人才,借此来充实高校的教师队伍,让美育教育类的课程设置更具有先进性。高校可尝试从山西当地的文化研究机构或者艺术院团中,选择聘任专业人才担任民间音乐艺术传承和科普方面的兼职教师,并引导其充分了解美育教育工作的重要价值和意义,鼓励其以民间音乐艺术浸润高校美育教育工作为目标,在学校内部完成授课类活动,组织开展文化遗产和科普类讲座,甚至亲身指导学生的实践活动。与此同时,高校还需要与民俗和音乐学相关的高层次教育人才,为山西传统音乐文化的研究和美育教育工作的推进注入新的活力。这能够让学生在日常的课堂活动中获得更优良的学习体验,也能满足学生在个人人格塑造,品德培养方面的期待。

三、结束语

总而言之,以山西传统音乐文化浸润高校的美育教育工作,是一项具有重大意义的探索实践活动,它不仅能够让美育教育工作落到实处,还能让学生在开阔视野,增长见闻的同时塑造优良的品格,树立正确的思想价值观念。因此在这一过程中,教师需要改变以往的教育教学理念,大胆进行教育活动模式的创新实践,争取在山西传统音乐文化科普和教学引导下,帮助学生进行中华民族文化传承,让学生树立远大理想,为中华民族伟大复兴贡献力量。

参考文献

- [1] 肖珺,肖越.基于文化自信的高校中国传统音乐美育路径[J].上海服饰,2024,(10):92-94.
- [2] 金鑫.多元文化传承视域下传统音乐的创新[N].中国旅游报,2024-09-13(004).
- [3] 钱若莹.美育视角下优秀传统文化融入高校音乐教学的路径[J].三角洲,2024,(24):176-178.
- [4] 孙铂溥,林培涵.传统民族音乐融入高校美育教学的策略探究[J].匠心,2024,(08):60-62.
- [5] 胡璇.中华优秀传统文化融入高校音乐美育创新路径研究[J].时代报告(奔流),2024,(07):76-78.
- [6] 阮海云.音乐类“非遗”资源在高校美育中的应用[J].中国音乐,2024,(04):34-38.
- [7] 彭芳,赵航,罗艺婕.江西传统音乐美学思想对高校美育的影响[J].剧影月报,2024,(03):129-131.
- [8] 周尚琴.歌诗传统在高校音乐美育课程的应用与价值研究[J].大众文艺,2022,(24):181-183.