

岭南音乐文化在高职音乐教学中的应用研究

李依桐

广东女子职业技术学院, 广东 广州 511400

DOI: 10.61369/VDE.2025200039

摘 要 : 随着教育改革的深入实施, 高职音乐教学也应与时俱进, 注重和地方文化的结合, 在推动人文素质教育改革创新的同时, 传承中华优秀传统文化, 培养学生正确价值观。在此过程中, 正视传统高职音乐教学中的问题, 加强岭南音乐文化在高职音乐教学中的融合极为重要。本文对岭南音乐文化在高职音乐教学中的应用进行了重点探究, 以期能够为高职音乐教师提供有益参考和借鉴。

关 键 词 : 岭南; 音乐文化; 高职音乐

Study on the Application of Lingnan Music Culture in Vocational College Music Teaching

Li Yitong

Guangdong Women's Vocational and Technical College, Guangzhou, Guangdong 511400

Abstract : With the in-depth implementation of education reform, music teaching in vocational colleges should also keep pace with the times, focus on integrating with local culture, promote the reform and innovation of humanistic quality education, inherit China's excellent traditional culture, and cultivate students' correct values. In this process, it is extremely important to face up to the problems in traditional vocational college music teaching and strengthen the integration of Lingnan music culture into vocational college music teaching. This paper focuses on exploring the application of Lingnan music culture in vocational college music teaching, hoping to provide useful references for music teachers in vocational colleges.

Keywords : Lingnan; music culture; vocational college music

岭南音乐文化属于岭南本土的一种文化特色, 在中华优秀传统文化中占据重要地位。该文化包含的广东音乐、粤剧、客家山歌等都被列入了国家级或省级非物质文化遗产名录。对该音乐文化进行分析, 发现其包含深厚的文化底蕴, 如人文底蕴、民俗底蕴等, 将其应用于教育教学中, 具有较高的育人价值^[1]。此外, 该文化中还蕴含了人文素质教育相关元素, 如爱国主义、文化自信等, 将其应用于高职音乐教学中, 有利于落实立德树人这一根本任务, 培养德才兼备的高素质人才。此外, 通过发挥文化育人的功能, 有利于培养学生的审美和人文素养。高职院校在传承该文化中发挥着重要作用, 应注重对岭南音乐的挖掘, 让其中蕴含的劳动精神、职业精神在给予学生心灵熏陶的同时, 也能引导学生走进岭南音乐, 学习其中的音乐文化, 感知该音乐的精髓, 从而激发其对家乡的热爱之情, 推动人文素质教育的落地^[2]。

一、岭南音乐文化在高职音乐教学中的应用意义

(一) 有利于推动人文素质教育的持续健康发展

传统高职音乐教学注重西方音乐理论的传授、通用音乐技能的训练, 不够重视学生人文素养的培养, 加之未和地域文化进行深度结合, 使得学生对于本土文化缺乏全面认知, 且情感联结较为薄弱。岭南音乐文化包含粤剧、客家山歌、潮乐等品类, 无论是旋律、节奏还是歌词都和岭南地区息息相关, 包含了该地区独特的民俗风情、审美情趣等^[3]。把上述内容引入高职音乐课堂, 有利于打破传统教学弊端, 改变人文素质教育方式, 使其由以往的理论灌输过渡到文化体验。如教师引导学生学习粤剧唱腔、客家山歌时, 学生除了能感知独特的唱腔和旋律外, 还能对山歌本身

蕴含的质朴情感产生深刻的印象。此外, 还有利于提升他们对音乐的感知能力, 使其对岭南文化蕴含的精神特质, 如开放包容和务实创新等方面具有具象认知。这样的教学模式, 促进了人文素质教育转型, 使其由以往的知识传授顺利转变为文化浸润, 为教改注入了新的活力^[4]。

(二) 有利于传承中华优秀传统文化

中华优秀传统文化实际上属于一种文化集合, 而岭南音乐文化则属于其中的佼佼者, 鲜明的地域特色, 使得其在承载岭南地区历史记忆和文化基因方面发挥着重要作用。当前, 我国现代化进程不断加快, 外来文化也如潮水般涌来, 对地方传统音乐造成了巨大的冲击, 使其面临着断层风险, 而年轻人对于本土音乐学习和研究热情不足, 导致其认同感逐渐降低^[5]。高职院校作为人

人才培养的重要基地,在开展音乐教育时不妨引入岭南音乐,为优秀传统文化的传承奠定基石。借助课程教学,教师可引导学生学习该音乐的演奏技法、文化背景等,助力其掌握演奏技巧。在此基础上,引导他们学习和探究粤剧唱段,了解其背后隐藏的道德观念和历史信息,以激发学生对于岭南音乐文化的热情,使其自觉承担起传承的重任,并通过丰富的实践活动,大力传播该文化,使其传播到各个领域,让中华优秀传统文化的传承之火生生不息^[6]。

（三）有助于培养学生正确的价值观

岭南音乐文化不仅包含爱国主义、民生关怀,还蕴含道德理念,对于培养学生正确的价值观大有裨益。许多岭南音乐作品源于民间生活,反映的是岭南人民的精神面貌、奋斗历程,且贯穿了不同的历史时期^[7]。如粤剧传统剧目包含忠、孝、仁、义等道德准则,客家山歌则体现出客家人的勤劳、团结等精神,这些和社会主义核心价值观在内涵方面高度契合。教师在教授这些作品时,可将其融入音乐旋律以及歌词意境当中,通过潜移默化的方式开展价值观教育,提高教育成效^[8]。

二、岭南音乐文化在高职音乐教学中的应用策略

（一）构建岭南特色课程体系

为了构建岭南特色课程体系,可从声乐课程入手,即在课程中加入岭南音乐相关元素。传统的声乐课重西式美声技能和歌曲的训练,轻本土音乐艺术元素的训练,导致学生既无法在地方文化演出中崭露头角,也无法满足教学需求。针对此问题,应重构声乐课程相关内容,即增设关于岭南声乐相关模块,注重对演唱技巧的讲解,如讲解粤剧唱腔、客家山歌等的发声方法、演唱特点^[9]。如高职音乐教师可对比美声唱法和粤剧平喉、子喉这两种唱法的不同,便于学生掌握其中真声和假声转换的技巧;教材案例可选取经典的岭南声乐作品,如《荔枝颂》《月光光》,分析方言歌词,了解其韵律特点,掌握它的情感表达,通过演唱实践,提升学生对该声乐的演奏技巧^[10]。

此外,构建岭南特色课程体系,还可从学前教育专业的唱歌课程入手,通过融入岭南音乐文化,助力学生全面发展。该专业学生所承担的职责与众不同,即进行幼儿音乐启蒙。他们如何看待地方音乐文化以及自身具备的教学能力,对该音乐文化传播起着至关重要的作用。基于此,学前教育专业的唱歌课程改革势在必行,即增加“岭南幼儿音乐教学实践”相关内容。在课程中选取岭南童谣,选取原则为旋律朗朗上口、歌词生动活泼,在此基础上,教授学生学会改编童谣,通过改编,使其成为适合学前儿童学唱的新版本,并基于幼儿身心特点和认知规律设计实践活动,如歌唱游戏。与此同时,在美育教育中展现岭南音乐文化价值,更新学生认知,让他们在童谣演唱时,注重对幼儿情感的熏陶以及粤语音乐文化的认同感。

（二）创建岭南特色教学模式

岭南音乐文化在高职音乐教学中的应用需要特色教学模式做支撑,为此,可将文化情境和技能训练相结合,通过此融合模

式,打破传统教学的弊端,如文化知识和技能训练各自为战,在情境中提升学生的音乐技能。如教师在教授粤曲《声声慢》的时候,首先借助多媒体资源进行辅助教学,如展示粤剧的妆容、服饰、创作背景等。随后,开展技能训练。教师基于文化背景对学生多加引导,让他们体会角色,了解其情感变化,更好地把握唱腔韵味,即“悲而不戚”,为学生的情感表达奠定基础。与此同时,采取走进来策略,即邀请本地的粤剧艺术家走进课堂,走向学生,向他们现场示范,如演唱技巧、身段表演等,以改变学生认知,激发其对岭南音乐的热爱之情。这样的教学模式,不仅注重文化理解,还将技能训练进行了有效结合,让学生在学习演唱方法和技巧的同时,也对作品内涵有了更深刻地理解,有利于培养其艺术素养。

针对学前教育专业的唱歌课程,采用的教学模式亦为融合模式,即将教学过程和文化渗透结合在一起,为学生日后的教学实践奠定基础。在实践教学,教师可先选择适宜的岭南童谣,如《鸡公仔》,和学生一起分析歌词内容。随后,进行教学模拟,将学生分为若干个学习小组,让他们以小组为单位开展角色扮演,扮演的角色为幼儿教师,并设计教学方案,如通过岭南方言来讲解歌词、设计肢体动作(该动作应和童谣内容相关,如模仿鸡公拍翅、抬头等动作),并通过巧设问题来引导幼儿走进岭南童谣,了解其生活场景。之后,安排各个小组进行展示,并由教师和其他同学点评,点评内容包含是否把岭南文化相关元素融入教学环节,采取的教学方法是否恰当,即是否符合幼儿的身心特点和认知规律。这样的教学模式,既有利于提升学生的唱歌技能,又能锻炼其教学能力,此外,对于加深他们对岭南音乐文化的认知和理解也具有积极意义。

（三）成立岭南特色实践工作坊

高职院校应注重实践工作坊建设,针对音乐专业而言,可建立岭南声乐实践工作坊,便于学生进行课外实践,帮助其巩固课堂所学知识。工作坊应开展丰富的实践活动,如“岭南声乐作品改编”活动,作品改编应选取经典岭南声乐作品,如《彩云追月》。改编时,教师可引导学生从现代音乐元素入手创新作品旋律、编曲。在此过程中,应注重对岭南音乐特色的保留,从而使该作品在传承中有创新。工作坊还应积极走出去,和当地的文化馆进行深度合作,如和地方的非遗展示中心、文化馆等合作,承接小型演出活动,为学生提供实践平台,使其能够在该平台上演唱自己改编的作品。通过这样的方式,既锻炼了学生的表演能力,提高了其演唱技巧,还传播了岭南的音乐文化,可谓是一举多得。

此外,也可以针对学前教育专业学生成立岭南幼儿音乐实践工作坊,通过对该音乐文化的转化,使其成为实践内容,用以提升学生的实践能力。工作坊可基于“岭南童谣教学资源开发”开展实践活动,让学生广泛收集岭南地区的传统童谣,如有的学生收集的是广府话童谣,有的则是客家话童谣,并进行分类梳理,在此基础上,设计相应的教学辅助材料,如简笔画图谱,指的是用图画形式来展示童谣场景,如针对《卖汤圆》这一童谣,搭配岭南街边卖汤圆的场景。与此同时,工作坊应积极走出去,和本

地的幼儿园建立长效合作机制,组织学生走进幼儿园进行实践教学,并充分利用开发出的教学资源,仔细观察幼儿们的反应,收集教师的意见和建议,从而对该资源进行优化整合。借助工作坊丰富的实践活动,让学生把学习到的岭南音乐知识和学前教育专业技能进行有效结合,以提升学生的实践能力,为其未来顺利走上工作岗位奠定基础。

三、结语

总之,岭南音乐文化在高职音乐教学中的应用,不仅有利于

响应教育改革号召,提升其教育质量;还有利于推动人文素质教育改革创新、传承中华优秀传统文化、培养学生正确价值观。通过构建岭南特色课程体系、创建岭南特色教学模式等路径,能够打破传统高职音乐教学的弊端,改变人文素质教育方式,使其从以往的理论灌输过渡到文化体验。未来,在持续关注岭南音乐文化在高职音乐教学中的应用效果的同时,注重其大范围、全过程的应用,让岭南音乐文化更好地服务于教育教学,从而在塑造学生三观的同时,坚定其理想信念,为其成长为担当民族复兴大任的时代新人奠定基础。

参考文献

- [1] 刘鹏辉. 中华优秀传统文化与高职人文素质教育融合的途径探索 [J]. 教育观察, 2018(11).
- [2] 黎小龙. 粤港澳大湾区背景下的岭南文化传承与音乐教育发展研究 [J]. 明日风尚, 2019(12).
- [3] 岭南音乐文化在高校音乐教学中的传承与创新 [J]. 中国文艺家, 2020(06).
- [4] 陈华丽. 如何有效地在广东高校中推广岭南音乐文化——在第六届中国传统音乐学科建设会议上的宣讲论文 [J]. 戏剧之家, 2018(05).
- [5] 黄颖仪. 岭南音乐在广东高校地方特色课程中的开发与实践 [J]. 音乐创作, 2014(07): 184-186.
- [6] 邱记庭. 广州三所高校岭南传统音乐教育现状调查与分析 [D]. 广州: 广州大学, 2016年.
- [7] 陈雅先. 校园文化生态与岭南传统音乐的高校传承 [J]. 星海音乐学院学报, 2012(03): 134-138.
- [8] 李小威. 基于民族音乐学理论的岭南传统音乐学校传承研究——以广州咸水歌为例 [J]. 艺术教育, 2013(11).
- [9] 万珊珊. 岭南风格声乐作品在高职声乐课程教学中的实践探索: 以广东文艺职业学院为例 [J]. 戏剧之家, 2022 (13) : 122-124.
- [10] 黎明辉. 岭南音乐艺术在高校音乐教育中的运用 [J]. 决策探索 (下), 2021 (3) : 81-82.