

中华传统音乐文化融入高职乐理与视唱教学的实践探索与研究

刘东

江西工业工程职业技术学院,江西萍乡 337055

DOI: 10.61369/SDME.2025040024

摘要 : 将中华传统音乐文化融入高职乐理与视唱课程教学具有重要的现实意义。本文聚焦于中华优秀传统音乐文化融入高职乐理与视唱课程教学中的路径展开探讨,从中华传统音乐文化融入高职乐理与视唱课程教学中的意义及存在的问题出发,提出行之有效的解决策略,以此为推动高职乐理与视唱课程教学改革提供有价值的借鉴和参考。

关键词 : 中华传统音乐文化; 高职; 乐理与视唱

Practical Exploration and Research on Integrating Chinese Traditional Music Culture into the Teaching of Music Theory and Sight Singing in Higher Vocational Education

Liu Dong

Jiangxi Industrial Engineering Vocational Technology College, Pingxiang, Jiangxi 337055

Abstract : Integrating Chinese traditional music culture into the teaching of music theory and sight singing courses in higher vocational education is of great practical significance. This paper focuses on exploring the paths for integrating excellent Chinese traditional music culture into the teaching of music theory and sight singing courses in higher vocational education. Firstly, it briefly analyzes the significance and existing problems of such integration. Subsequently, it proposes effective solutions to these problems, aiming to provide valuable references for promoting the teaching reform of music theory and sight singing courses.

Keywords : Chinese traditional music culture; higher vocational education; music theory and sight singing

引言

中华传统音乐文化是中华民族经过数千年的传承和发展而形成的宝贵智慧结晶,其中蕴含着丰富的历史文化元素,具有独特的艺术魅力和极高的文化价值。高职乐理与视唱课程是音乐教育的基础课程之一,在培养学生音乐素养、审美能力方面发挥着重要的作用^[1]。而将中华优秀传统音乐文化融入高职乐理与视唱课程教学之中,不仅能够丰富教学内容,拓展教学形式,提升课程教学效果,同时也能够促使学生继承和弘扬中华传统音乐文化,推动高职音乐教学改革,提升人才培养质量。对此,在新时期,高职院校以及教师应充分认识到中华传统音乐文化的价值,并根据教学内容以及学生学情,将其灵活地融入课程教学之中,通过运用多种方式和手段,以此培养学生音乐素养和综合能力,为促进他们全面发展奠基^[2]。

一、中华优秀传统音乐文化融入高职乐理与视唱课程教学中的意义

(一) 丰富教学内容,提升课程教学效果

中华优秀传统音乐文化是中华民族在长期的发展中形成的宝贵财富,其中涵盖了多种音乐形式、音乐理论以及演奏技巧等内容^[3]。将其融入高职乐理与视唱课程教学之中,能够极大地丰富教学内容,为师生教学和学习提供充足的教育资源,使学生不再局限于西方音乐体系,而是能够接触和了解我国不同地区、不同民族

的传统音乐文化,从而拓宽视野,强化认知,更为有效地培养学生音乐鉴赏能力^[4]。例如,在教学实践中,教师可以将我国不同地区的民歌文化引入,通过这样的方式,学生能够了解我国不同地区、不同民族的民俗文化、音乐风格以及语言特点,不仅能够丰富教学内容,激发学生学习兴趣,同时还能有效提升课程教学效果。

(二) 传承和弘扬传统文化,强化学生文化自信心

中华传统音乐文化中蕴含着丰富的哲学思想、民族精神以及价值观念,具有极大的文化和艺术价值。将其融入高职乐理与视

唱课程教学之中，不仅能够丰富教学内容，提升课程教学效果，同时还能够使学生更加深入地了解中华优秀传统文化，领悟其中的内涵和精神，强化学生民族文化自信心和自豪感，成为民族优秀文化的继承者和弘扬者，从而为其未来实现全面发展奠定基础。

（三）培养学生音乐素养，推动课程教学改革

中华传统音乐文化与西方音乐文化相比，两者之间既存在明显的差异，也存在共通之处。将中华优秀传统音乐文化融入高职乐理与视唱课程教学之中，能够拓宽学生视野，强化认知，使其更加全面地学习和掌握乐理知识，提升自身视唱能力^[9]。同时，还能够有效推动课程教学改革。在以往的高职乐理与视唱课程教学中，教学内容大多以西方音乐理论和视唱体系为主，而将中华优秀传统音乐文化融入其中，能够促使教师探索和创新教学模式，深入挖掘中华优秀传统音乐文化内涵，并探索如何将传统音乐文化中的乐理知识、演奏技巧等内容以更加有效的方式传授给学生，从而推动课程教学改革。

二、以往高职乐理与视唱课程教学中存在的问题

（一）教学内容西方化严重，教学方法单一

在以往的高职乐理与视唱课程教学中，教学内容大多以西方音乐理论和市场体系为主，导致乐理与视唱课程教学过度西方化，这使得学生难以接触和了解多元化音乐文化，影响其音乐素养的提升，同时也导致学生对中华优秀传统文化难以深入理解和掌握。此外，部分教师依旧采用传统、单一的教学模式，通过“讲解+示范”的方式传授学生视唱技巧，常常占据课堂主导地位，而学生则处于被动接受状态，这使得他们的创新能力的提升以及个性化的发展面临阻碍^[10]。同时，在这种单一、传统教学模式下，学生的学习兴趣难以被充分激发，也不利于课程教学效果的提升。

（二）教师队伍素养和能力有待提升

教师不仅是教学活动的重要组织者和参与者，同时也是推动课堂教学的主力军。然而，部分高职音乐教师对中华优秀传统音乐文化缺乏全面、深入的研究，自身传统音乐文化素养薄弱，难以顺利将中华优秀传统音乐文化融入乐理与视唱课程之中，从而影响教学效果的提升以及传统音乐文化知识的传授。

（三）评价体系有待完善

部分高职院校评价体系并不完善，主要以学生对乐理知识的掌握情况和视唱表现作为考核重点，缺乏对传统音乐文化方面的考核^[11]。这使得学生在日常教学中更加重视西方音乐理论知识的学习，而忽视了对传统音乐文化的学习。此外，评价体系往往侧重于学习结果，而对学生的学习过程并不关注，这也会对学生的积极性造成一定影响。

三、中华传统音乐文化融入高职乐理与视唱教学的创新路径

（一）优化教学内容，融入传统音乐文化元素

1. 有机融入传统音乐文化内容

为了将中华优秀传统音乐文化融入乐理与视唱教学中，教师应优化教学内容，并根据教学内容以及学生学情，适当添加传统音乐文化内容，以此更为有效地培养学生音乐素养。例如，在“音阶”教学过程中，教师可以将中国传统音乐中的五声音阶、七声音阶以及独特调式体系等内容引入课堂，以此帮助学生学习和了解传统音乐文化知识，拓宽其视野。

2. 革新传统音乐视唱曲目

在视唱教学中，为了融入中华优秀传统音乐文化，教师还可以适当增加传统音乐作品比重。例如，在具体的视唱教学过程中，教师可以将《二泉映月》《渔舟唱晚》《高山流水》等改编成适合视唱的曲目，让学生进行视唱训练。通过这样的方式，不仅能够使他们深入感受传统音乐在旋律、节奏等方面的魅力，同时还能够有效培养其音乐鉴赏能力和感知能力。除此之外，教师还可以将不同地区、不同民族的传统音乐作品引入课堂之中，让学生欣赏，通过这样的方式，拓宽学生视野，强化认知，更为有效地培养其音乐鉴赏能力^[12]。

（二）创新教学方法，激发学生学习兴趣

1. 运用情境教学法

为了将中华优秀传统音乐文化融入乐理与视唱课程之中，教师可以运用情境教学法，创设与传统音乐文化相关的教学情境，从而帮助学生更加深入地学习音乐知识，强化认知。例如，在学习戏曲视唱时，教师可以创设戏曲舞台情境，要求学生们穿上戏服，完成“勾脸”，进行视唱练习。通过运用这种教学方式，不仅能够使学生获得身临其境的学习体验，更加深入地感受戏曲的魅力，同时还能激发其学习兴趣，有效调动他们的积极性和主动性，从而显著提升课程教学效果。

2. 运用信息技术

当前，教育信息化已经成为教育改革潮流趋势。对此，教师可以将信息技术引入乐理与视唱课程教学之中，借助该技术的强大优势，使学生能够更加深入地感受传统音乐文化的魅力^[13]。例如，在学习民族乐器改编的视唱曲目时，教师可以利用多媒体，向学生们播放《十面埋伏》《赛马》《梅花三弄》等经典民族音乐曲目，通过这样的方式，使学生深入理解二胡、琵琶、古筝等器乐的音色特点，强化认知。同时，还可以积极开发线上教学平台，学生可以根据自身需求，利用线上平台丰富的传统文化音乐资源，获取适合自己的学习资源，从而更有效地提升其学习效果。

（三）加强师资队伍建设，提升教师素养和能力

教师的素养和能力直接影响到课堂教学效果以及中华优秀传统音乐文化的融入。对此，高职院校有必要加强师资队伍建设，不断提升教师关于传统音乐文化的专业素养和综合能力，为提升乐理与视唱课程教学、融入传统音乐文化奠定基础^[14]。首先可

以.开展专项培训。

定期组织教师开展关于中华传统音乐文化的培训活动,邀请知名专家来校授课,以此革新教师观念,使他们系统地学习和掌握中华传统音乐文化知识和技能。此外,还可以开展学术交流活动,如学术论坛、教学研讨会等,以此提升教师教学水平。其次,加强人才引入。高职院校还应积极引入一批既拥有扎实专业知识又具备丰富传统音乐文化素养的教师,通过这样的方式,以此更好地将中华优秀传统音乐文化融入乐理与视唱课程教学之中,从而有效培养学生音乐素养和综合能力。

(四)完善评价体系,促进学生全面发展

当前,传统的评价体系已经无法满足学生发展需要。为了顺利将传统音乐文化融入乐理与视唱教学之中,高职院校有必要完善评价体系。首先,应构建一个科学、全面的评价指标体系。除了对学生的乐理知识掌握程度、视唱表现等方面进行考核之外,还应将传统音乐文化掌握程度、文化认同感、传统音乐文化创作能力、表演能力等纳入考核指标体系中。多个方面、多个维度对学生传统音乐文化的学习效果进行评价,从而有效提升评价结果

的准确性和科学性。其次,采用过程性与结果性相结合的评价方式。以往的高职乐理与视唱教学主要以结果性评价方式为主,过于关注学生的考试成绩和学习结果,而对学生学习过程中的表现缺乏关注。这使得评价结果缺乏科学性,无法将学生的综合能力全面反映出来。对此,可以采用过程性与结果性评价相结合的方式对学生进行评价,在关注学生学习结果的同时,也对其动态学习过程进行评价,更加全面、客观地评价学生的传统音乐文化学习情况,从而促进其全面发展。

四、结束语

当下,将中华优秀传统音乐文化融入高职乐理与视唱教学已成为当下乐理与视唱教学的必不可少的组成部分。高职院校音乐教师应当提高站位,充分认识到中华优秀传统音乐文化的价值,通过多种方式和手段,将其融入乐理与视唱课程教学之中,从而有效地培养学生音乐素养和综合能力,增强学生文化认同感,促进学生全面发展。

参考文献

- [1]杨颖宗.传统音乐文化在高中音乐教学中的有效渗透分析[J].学周刊,2024,29(29):140-142. DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2024.29.047.
- [2]邵华颖.小学音乐教学中渗透传统音乐文化的策略[J].中原文化和旅游,2024,(08):91-93.
- [3]杨小丽.高中音乐教学中传统音乐文化的融入路径研究[C]//广东教育学会.广东教育学会2024年度学术讨论会暨第十九届广东省中小学校(园)长论坛论文选(三).两当县第一中学;2024:213-215.
- [4]高翔,曲国凤.高校声乐教学与传统音乐文化融合路径探索[J].大连大学学报,2024,45(02):128-133.
- [5]周敬然.高职声乐教学引入传统音乐文化的研究[J].才智,2024,(11):41-44.
- [6]石倩.传统文化元素与高中音乐鉴赏教学的融合策略[C]//北京青爱教育基金会.新时代青少年政治素养提升与跨学科课程融合研讨会论文集(一).六盘水市第四中学;2023:161-164.
- [7]吕陶陶.中国传统音乐文化在高校音乐教育中的传承与创新研究[J].中国民族博览,2023,(18):166-168.
- [8]田静.中华优秀传统音乐文化在幼儿园教学中的传承研究[J].中国多媒体与网络教学学报(下旬刊),2023,(09):185-187+190.
- [9]林均辰.传统音乐文化在音乐教育中的价值及运用路径[J].艺术家,2023,(08):97-99.
- [10]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.