

传创互融的高校音乐教育课程改革实践

柴伦党

桂林师范学院, 广西 桂林 541001

DOI:10.61369/EST.2026020015

摘 要 : 于新时代, 高等教育实现高质量发展且美育工作全面铺开的形势下, 高校音乐教育肩负着文化传承、艺术创新以及人才培养的多重职责。“传创互融”作为高校音乐教育课程改革的核心思想, 着重于将传统音乐文化的精髓进行坚守与传承, 并和现代音乐教育的理念、技术方法、教学模式的创新发展有机结合起来, 促使音乐教育从单纯技能传授转变为文化浸润、素养提升、创新实践协同共育的模式。本文基于“传创互融”这一核心指引, 剖析高校音乐教育课程改革的理论内涵与时代价值, 全面探寻课程改革的实践路径, 把传统音乐文化传承与创新能力培育贯穿于课程教学全程, 推动高校音乐教育课程体系愈发完善、教学品质与效率不断提高、育人功能充分展现, 为培育既有文化涵养又有创新意识的优质音乐人才提供理论支撑与实践参考。

关 键 词 : 传创交融; 高校音乐教育; 课程改革; 文化传承; 创新实践

Practice of Music Education Curriculum Reform in Colleges and Universities with Integration of Communication and Creation

Chai Lundang

Guilin Normal University, Guilin, Guangxi 541001

Abstract : In the new era, with the high-quality development of higher education and the comprehensive development of aesthetic education, music education in colleges and universities shoulders multiple responsibilities of cultural inheritance, artistic innovation and talent cultivation. As the core idea of the curriculum reform of music education in colleges and universities, "the integration of communication and innovation" focuses on adhering to and inheriting the essence of traditional music culture, and organically combines it with the innovative development of modern music education concepts, technical methods and teaching models, thus promoting the transformation of music education from simple skill teaching to a mode of cultural infiltration, quality improvement and innovative practice. Based on the core guideline of "integration of communication and innovation", this paper analyzes the theoretical connotation and the value of the times of the curriculum reform of music education in colleges and universities, comprehensively explores the practical path of the curriculum reform, and puts the inheritance and innovation ability of traditional music culture throughout the course teaching, so as to promote the improvement of the curriculum system of music education in colleges and universities, continuously improve the teaching quality and efficiency, and fully display the educational function, and provide theoretical support and practical reference for cultivating high-quality music talents with both cultural cultivation and innovative consciousness.

Keywords : communication and creation; music education in universities; curriculum reform; cultural inheritance; innovation practice

引言

音乐教育在高校美育体系中占据核心地位, 是传承中华优秀传统文化、培育青年学生审美能力与人文素养的重要途径。伴随新文科建设的持续推进以及新时代美育政策的逐步落地, 高校音乐教育正逐渐摆脱单一化、技能化、西方化的传统模式, 朝着民族化、综合化、创新化的方向转型。传创交融理念的提出, 为高校音乐教育课程改革指明了清晰的价值导向与实践方向。传承是音乐教育的文化根基所在, 创新则是音乐教育发展的动力源泉, 二者相互依存、相互促进, 共同构成了新时代高校音乐教育的核心逻辑。高校推进传创交融的音乐教育课程改革, 既是落实立德树人根本任务、提升美育育人质量的内在要求, 也是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要举措, 对于提升高校音乐教育学科建设水平、增强文化自信、服务文化强国建设具有重大而深远的意义。

项目信息: 桂林师范学院2025年度校级教学改革研究项目, 课题名称: 以红色文化为底色数智融合高校声乐课程建设改革的研究, 项目编号: JGB202508。

作者简介: 柴伦党 (1979-), 男, 陕西西安人, 硕士, 主要从事高校音乐教育课程改革、民族民间音乐传承与创新研究。

一、传创交融视域下高校音乐教育课程改革的核心内涵与时代价值

传创交融是一种传承与创新相互促进、有机融合的教育理念，在高校音乐教育课程改革中具有丰富且系统的内涵。传承聚焦于系统传授中华优秀传统文化音乐文化、技艺、体系、美学思想及经典作品，助学生理解传统音乐文化根源、审美特质与精神内涵，筑牢文化根基。创新立足时代发展与学生成长规律，更新课程内容、改进教学方法、丰富实践形式、融合现代技术，让音乐教育与时代、社会接轨，提升教学吸引力与实效性。融合则打破传统与现代音乐、理论与实践教学、课堂学习与社会应用的界限，实现文化传承与创新、知识传授与能力培养、专业与通识教育的深度融合，构建全方位、立体化、高质量的音乐育人生态^[1]。

传创交融是高校音乐教育课程改革中传承与创新相互促进融合的理念，内涵丰富系统。在新时代背景下，传创交融的高校音乐教育课程改革具有鲜明的时代价值。首先，课程改革能够促使传统音乐文化全面融入高校教育教学体系，增强学生的文化认同感、民族自豪感以及文化传承的自觉性，使青年学生成为传统音乐文化的学习者、传承者与传播者。其次，课程改革能够推动高校音乐教育从技能本位向素养本位转变，提升学生的审美能力、理解能力、实践能力与创新能力，培养适应社会发展需求的复合型音乐人才。再次，课程改革能够促进高校音乐教育学科的高质量发展，丰富课程内涵、优化教学结构、提升师资水平、完善评价机制，推动音乐教育整体实力与育人质量不断提升。最后，传创交融的课程改革能够助力传统音乐文化的现代化传播与创新性发展，让优秀音乐文化在新时代焕发出新的活力，为文化强国建设注入高校力量^[2]。

二、传创交融的高校音乐教育课程改革实践路径

（一）优化课程体系，筑牢传创融合教学根基

高校音乐教育课程体系是实现传创交融理念的核心载体，必须秉持传统为基、创新为要、系统构建、科学优化的原则，形成层次清晰、结构合理、内容丰富、特色鲜明的课程框架。高校应结合专业人才培养目标，合理提高传统音乐文化相关课程的比重，将民族民间音乐、戏曲音乐、传统器乐、古典声乐、中华音乐史、传统音乐美学等内容纳入专业核心课程，改变以往重西方音乐、轻民族音乐的课程结构。在通识教育层面，开设传统音乐鉴赏、民族音乐文化、地方音乐艺术等课程，面向全体学生普及传统音乐知识，提升学生的基础审美素养。在专业基础课程层面，强化传统音乐理论、演奏演唱技艺与文化解读能力的训练，帮助学生打下扎实的专业功底。在专业选修与拓展课程层面，融入地域音乐文化、非遗音乐项目、现代音乐创作、数字音乐技术等内容，满足学生个性化发展需求^[3]。

同时，高校应推动课程内容的有机融合，将传统音乐精髓与现代音乐元素、跨学科知识体系、时代文化内涵相结合，使课程既保留文化根脉，又具备时代活力。在传统音乐理论课程中融入

文化人类学、艺术史学、美学哲学等跨学科内容，提升学生的综合理解能力；在演奏演唱课程中兼顾传统范式与现代演绎方式，鼓励学生在尊重传统的基础上进行合理创新；在创作实践课程中引导学生从传统音乐中汲取灵感，运用现代技术进行改编、创作与呈现。通过系统化、多层次、融合式的课程体系建设，高校能够为传创交融的音乐教育筑牢坚实基础，让传承与创新真正融入课程的每一个环节^[4]。

（二）创新教学模式，增强课堂育人效果

教学模式改革是传创交融理念落地的关键环节，高校音乐教育应突破传统单向灌输式教学模式，构建以学生为中心、以能力为导向、以文化为内核的多元化教学模式，全面提升课堂教学质量与育人效果。在教学方法上，高校应综合运用讲授法、示范法、赏析法、研讨法、体验法等多种方式，让学生在沉浸式、互动式学习中理解传统音乐的文化内涵与艺术魅力，避免机械记忆与枯燥训练。教师通过经典作品深度解析、现场技艺示范、文化背景解读、风格特点对比等方式，引导学生主动思考、积极表达、深度参与，提升学习的主动性与创造性^[5]。

在技术应用上，高校应充分借助现代教育技术赋能音乐教学，运用多媒体资源、数字音频设备、虚拟仿真技术、在线教学平台等工具，丰富教学呈现形式，拓展学习时空边界。利用音视频资料还原传统音乐表演场景，通过虚拟仿真技术展示传统乐器制作工艺与演奏技巧，借助在线平台搭建学习资源库与交流空间，实现线上自主学习与线下精准指导相结合。混合式教学模式的运用，能够有效提升教学灵活性与覆盖面，让传统音乐教学更具吸引力与感染力。与此同时，高校积极推行探究式学习、项目式学习、任务驱动学习等创新模式，以作品赏析、技艺训练、文化研究、创作实践为任务载体，引导学生在合作探究中提升能力，让课堂教学从知识传授转向素养培育，真正实现传承与创新的深度融合^[6]。

（三）搭建实践平台，强化传创协同能力

实践教学是传创交融音乐教育的重要环节，高校应搭建多层次、宽领域、常态化的实践育人平台，推动理论学习与实践应用紧密结合，让学生在实践中巩固知识、提升技艺、激发创新，实现文化传承与创新能力协同提升。校园实践平台是学生开展音乐实践的基础空间，高校可依托艺术展演、民族乐团、传统音乐社团、创作比赛、文化艺术节等载体，为学生提供常态化训练、表演、交流与创作的机会。通过举办传统音乐专场演出、器乐声乐比赛、原创作品音乐会等活动，营造浓厚的校园音乐文化氛围，让学生在展示与交流中提升舞台表现力与团队协作能力^[7]。

校外实践平台是拓展学生视野、提升社会适应能力的重要空间。高校应加强与地方文化馆、非遗保护中心、专业文艺院团、文化传播机构的合作，共建稳定的实践教学基地，为学生提供走进社会、接触行业、服务大众的机会。组织学生开展民间音乐采风活动，深入基层收集整理民间音乐素材，向民间艺人学习原生态技艺，感受传统音乐的真实生命力；邀请非遗传承人、行业艺术家进校园开展讲座、授课与指导，丰富教学资源与实践路径；鼓励学生参与地方文化演出、非遗展示、文化志愿服务等活动，

在真实场景中提升实践能力与社会责任感。

与此同时,高校借助新媒体平台搭建线上实践空间,引导学生运用短视频、直播、音频制作、线上音乐会等形式,开展传统音乐创新传播与作品展示,推动传统音乐以年轻化、现代化、可视化的方式走进大众视野。线上线下结合、校内校外联动的实践平台体系,让学生在全方位实践中实现传承能力与创新能力同步提升,为成长为高素质音乐人才奠定坚实基础^[8]。

（四）加强师资队伍建设，保障改革顺利推进

师资队伍是高校音乐教育课程改革的核心力量,传创交融理念的落地实施,离不开高质量教师队伍的支撑。高校应高度重视师资队伍建设,从文化素养、专业能力、教学水平、创新意识等方面全面提升教师综合实力。在传统音乐文化素养提升方面,高校支持教师参与传统音乐研修班、学术研讨会、民间采风、非遗传承培训等活动,帮助教师深入理解中华传统音乐文化精髓,提升文化传承与教学研究能力。鼓励教师开展传统音乐教育教学研究、创作实践与理论探索,将研究成果转化为教学内容,不断丰富课堂教学的深度与广度。

在创新教学能力培养方面,高校组织教师开展现代教育技术、混合式教学、项目式教学、跨学科教学等专题培训,提升教师运用新技术、新方法开展教学的能力,推动教师从知识传授者向学习引导者、能力培养者转变。同时,高校优化师资队伍结构,打破校内专业壁垒,积极聘请民间音乐艺人、非遗传承人、行业优秀艺术家、高水平创作者担任兼职教师,参与课堂教学、实践指导与艺术创作,形成专兼结合、优势互补、结构合理的教学团队。不同背景、不同专长的教师相互协作,能够为学生提供更丰富、更多元、更贴近时代的音乐教育,为传创交融课程改革提供稳定可靠的人才保障^[9]。

（五）健全评价机制，引领课程优质发展

科学完善的评价体系是推动课程改革持续深化的重要保障,高校应构建与传创交融理念相适应的多元化、过程化、综合性评价机制,以评价改革引领教学改革,以科学评价保障育人质量。

在评价主体上,改变单一教师评价模式,建立教师评价、学生自评、同伴互评、行业评价相结合的多元评价体系,从不同角度全面客观反映学生学习成效与能力水平。在评价内容上,坚持传承与创新并重,既考核学生对传统音乐理论、技艺、文化知识的掌握程度,也关注学生的审美能力、理解能力、实践能力与创新能力,避免重技能轻素养、重结果轻过程的评价倾向。

在评价方式上,推行过程性评价与终结性评价相结合,将课堂表现、日常训练、作业完成、实践活动、展演展示、创作作品等全部纳入评价范围,全面跟踪学生学习成长轨迹,真实反映学生的进步与提升。高校通过科学评价及时发现教学中存在的优势与不足,形成“评价—反馈—改进—提升”的良性循环,不断优化课程内容、改进教学方法、完善实践环节、强化师资建设,推动传创交融的音乐教育课程改革持续走向深入。科学合理的评价机制,能够有效激发教师教学热情与学生学习动力,引领高校音乐教育课程高质量发展,让文化传承与创新发展真正落到实处、取得实效^[10]。

三、结束语

传创交融是新时代高校音乐教育课程改革的核心理念与必然走向,是传承优秀传统音乐文化、提升美育质量、培养高素质音乐人才的关键路径。在高等教育与文化建设背景下,高校音乐教育要坚守传承之根,握紧创新之钥,通过优化课程体系、创新教学模式、搭建实践平台、加强师资建设、完善评价机制,筑牢教学基础、提升育人效果、强化能力培养。传承与创新深度融合,能实现以美育人、以文化人,增强学生文化自信、提升审美素养、培育创新精神。未来,高校应持续深化以传创交融为导向的改革,探索更契合时代、符合规律、适应学生的教学路径与模式,让传统音乐文化传承不息,推动音乐教育事业提质增效,为文化强国建设贡献力量。

参考文献

[1] 赵梅. 高校音乐教育改革的理论与实践研究 [J]. 艺术品鉴, 2018, (26): 343-344.
[2] 张沐. 传承传统民族文化创新高校音乐教学 [J]. 当代音乐, 2023, (09): 46-48.
[3] 任洪胜, 卞春泉. 文化传承与创新: 高校音乐教育的范式转型 [N]. 山西科技报, 2025-11-11(B07).
[4] 李珍幸子. 高校音乐创作中民族元素的融合与创新 [J]. 艺术大观, 2025, (26): 110-112.
[5] 魏琳琳, 任敏. 民族音乐在高校教学改革中的传承与创新 [J]. 音乐教育与创作, 2023, (05): 4-8.
[6] 胡冯钰, 黄赢萱. 从“创新”到“传统”: 高校音乐教育改革的新思维 [J]. 当代音乐, 2025, (04): 58-60.
[7] 周京霖. 浅谈高校传统音乐文化教育 [J]. 参花, 2025, (26): 156-158.
[8] 王嘉. 中华优秀传统文化音乐的传承与创新发展 [J]. 嘉应文学, 2025, (11): 152-154.
[9] 许小婧. 高校音乐教育中传统民族音乐的传承与创新路径研究 [J]. 黄河之声, 2025, (21): 24-27.
[10] 林翰羽. 民族音乐文化的传承与高校音乐教育的改革创新研究 [J]. 艺术评鉴, 2022, (18): 145-148.