

高职流行音乐方向“传统音乐基因”融入教学的模式探索与实践

谢潇

九江职业大学艺术学院, 江西 九江 332000

DOI:10.61369/MEC.2026020012

摘 要 : 在文化自信战略引领下, 高职流行音乐教育作为培养应用型音乐人才的核心阵地, 既承担着传授流行音乐专业技能的使命, 更肩负着传承中华优秀传统文化的责任。“传统音乐基因”作为中华优秀传统文化的精神内核与艺术精髓, 涵盖旋律、节奏、唱腔、意境等核心要素, 将其融入高职流行音乐教学, 是推动流行音乐教育本土化发展的关键路径。本文立足高职流行音乐方向的教学实际, 结合应用型人才培养目标, 剖析“传统音乐基因”融入教学的核心价值, 探索科学可行的融入模式与实践路径, 通过具体教学实例支撑策略落地, 为高职流行音乐方向教学改革提供实践参考, 助力培养兼具专业素养与文化自信的应用型流行音乐人才。

关 键 词 : 高职流行音乐; 传统音乐基因; 教学融入; 模式实践

Exploration and Practice of Integrating "Traditional Music Gene" into Teaching in Popular Music Direction of Higher Vocational Education

Xie Xiao

School of Arts, Jiujiang Vocational University, Jiujiang, Jiangxi 332000

Abstract : Guided by the cultural confidence strategy, vocational college popular music education serves as a pivotal platform for cultivating applied music professionals. It not only delivers specialized skills in popular music but also bears the responsibility of preserving China's outstanding traditional culture. The "traditional music genes"—the spiritual core and artistic essence of China's classical music traditions, encompassing elements like melody, rhythm, vocal techniques, and artistic conception—represent a critical pathway for promoting localized development in popular music education when integrated into vocational programs. Grounded in practical teaching experiences and applied talent cultivation objectives, this study analyzes the core value of incorporating traditional music genes into pedagogy, explores scientifically feasible integration models and implementation strategies, and provides actionable references for teaching reforms through concrete case studies. These efforts aim to foster applied music professionals who excel in both technical expertise and cultural confidence.

Keywords : popular music in higher vocational education; traditional music genes; integration into teaching; model practice

引言

随着我国文化产业的快速发展, 流行音乐作为大众文化的重要载体, 其市场需求日益旺盛, 对应用型流行音乐人才的专业素养与文化内涵提出了更高要求。高职流行音乐方向以培养面向演出、创作、编曲、推广等一线岗位的应用型人才为目标, 其教学质量直接关系到流行音乐行业的人才供给与发展质量^[1]。然而, 当前多数高职流行音乐教学仍沿用“技能导向”的传统模式, 过度侧重西方流行音乐的技巧传授与风格模仿, 对我国传统音乐文化的挖掘与融入不足, 导致学生对传统音乐基因的认知模糊, 创作的作品缺乏民族特色与文化底蕴, 难以适应新时代流行音乐“本土化、多元化”的发展趋势^[2]。传统音乐作为中华优秀传统文化的重要组成部分, 历经千年积淀形成的旋律基因、节奏基因、唱腔基因与文化基因, 是我国流行音乐创新发展的宝贵资源。将传统音乐基因融入高职流行音乐教学, 不仅能丰富教学内容、创新教学模式, 更能帮助学生筑牢文化根基、增强文化自信, 实现“技能培养”与“文化传承”的有机统一。基于此, 本文结合高职流行音乐方向的教学现状与人才培养需求, 对传统音乐基因融入教学的模式进行深入探索与实践, 为推动高职流行音乐教育高质量发展提供思路与支撑。

一、高职流行音乐方向“传统音乐基因”融入教学的核心价值

（一）丰富教学内涵，摆脱教学同质化困境

当下，大多数高职院校的流行音乐教学存在同质化现象，课程设置、教学内容往往比较雷同，大多围绕欧美、日韩流行音乐的演唱技巧、编曲方法展开，缺少自身特色，造成学生培育质量良莠不齐，很难具备核心竞争力。把传统音乐基因注入其中，可以有效地充实高职流行音乐教学的内涵，冲破同质化教学的困局，传统音乐基因包含诸多旋律、技法以及文化要素，给流行音乐教学供应了新的教学资源，使得教学内容不再局限于技能训练，拓展到文化传承、审美提升，达成“技能+文化”这两个教学目的。同时，各个地方的传统音乐基因有着独特的地域特征，如四川川剧的高腔、蒙古族的长调、江南的民歌等等，高职院校可以依照地域文化特点，把本地的传统音乐基因融入教学当中，创建带有地域特色的教学体系，这样既能增添教学内容，又能加强教学的独有性，从而让学生在学习过程中接触到多种传统的音乐元素，开阔专业的视野，减轻对欧美流行音乐的盲目崇拜，进而塑造自己的专业特色。

（二）提升学生素养，培育文化自信与创新能力

高职院校中主修流行音乐方向的学生，将会是未来流行音乐流传与创作方面的一股重要力量，他们的文化素养以及创新能力会直接左右流行音乐本土化的进程。把传统音乐基因注入其中，一方面有益于优化学生的专业技能，另一方面也有益于培养学生的文化自信及创新能力。在教学进程当中，经由学习传统音乐的旋律、技法以及背后的文化内涵，学生可以更为深入地领略中华优秀传统文化的深邃辽阔，体会到民族音乐独有的韵味，渐渐产生对本土文化的归属感与骄傲感，进而形成文化自信。同时，融入传统音乐基因的时候，也就是学生学习“传统元素向现代转变”的过程，学生在选取传统音乐基因，并结合流行音乐特征实施改编与创作之时，可以提升自身的创新思维及实践能力，冲破传统与现代思维之间的障碍，学会从现代角度去解读传统音乐，利用传统元素充实流行音乐创作，这样就能加强自身的核心竞争力，满足行业对于“复合型、创新型”音乐人才的需求。

（三）推动文化传承，实现传统与流行的协同发展

传统音乐若想传承并发展，就要顺应时代潮流，寻找与当代青年群体相契合之处，而流行音乐是当代青年最爱的艺术形式，也是传统音乐活态传承的关键承载者。高职院校开设流行音乐专业时，把传统音乐基因融入教学体系，实质上就是搭建起一座连接传统音乐与流行音乐的桥梁，从而做到传统音乐的活态传承以及流行音乐的本土化发展。经由教学活动，让学生学会传统音乐基因的转换及运用方法，这样他们就能把传统音乐元素注入流行音乐的创作、演绎当中去，创作出带有传统风味又具有时代特征的流行音乐作品，这些作品凭借流行音乐的流传优势，可以得到更多青年群体的认可和喜爱，从而促使传统音乐文化得以全面流传开来。同时，这种融入模式有益于打破流行音乐存在的“同质化、低俗化”困境，增添厚重的文化内涵，促使流行音乐向高质

量方向发展，最终达成传统音乐传承与流行音乐发展的双赢局面，给中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展给予强有力的支撑。

二、高职流行音乐方向“传统音乐基因”融入教学的实践策略

（一）优化课程体系，将传统音乐基因融入核心课程

课程体系是教学实施的核心承载物，改良课程体系对于达成传统音乐基因的有效融入十分关键，要按照高职流行音乐方向的人才塑造目的，把传统音乐基因恰当地融入核心课程当中，创建起“基础+核心”这种一体化的课程体系，防止出现传统音乐内容碎片化和形式化的状况^[3]。

在基础课程当中开设《传统音乐基因概论》《民族音乐赏析》等课程，系统阐述传统音乐基因的核心内涵，历史渊源以及艺术特征，这样学生就能全方位认识传统音乐的旋律、节奏、唱腔及其文化基因，从而形成文化根基。而且，在《基本乐理》《视唱练耳》等基础课程里融入传统五声调式，民族节奏等相关内容，把传统音乐基因的基本知识点同专业基础技能关联起来，促使学生在学习基础技能期间，不知不觉把握传统音乐基因的关键要素。

在核心课程当中，各个课程有着自身独特的特性，要依循这些特性有针对性地注入传统音乐元素。例如在《流行演唱》这门课就可把传统民歌、戏曲中的发声法和润腔法纳入进来，比如把陕北民歌那种高亢的发声法以及京剧里的润腔法用到流行演唱训练中去，这样学生在唱歌的时候就能做到既有流行风味又有传统气息。在教学过程中，可以指引学生模仿陕北民歌《信天游》的发声来唱《黄土高坡》这首歌，经由这样的对比训练，让学生学会怎样把传统民歌的发声法和流行唱法融合起来，从而充实自己的演唱风格。在《流行创作》课程中，要融入传统五声调式、民族旋律及节奏方面的基因，要引导学生参考传统音乐的创作理念，把传统旋律同流行元素融合起来展开原创创作活动。而在《编曲制作》课程当中，则需加入传统民乐乐器的音色与演奏技法，引导学生利用古筝、二胡、竹笛等民乐乐器来做编曲工作，以此来增添作品的民族特色。而且还要开设诸如《传统音乐与流行音乐融合应用》之类的选修课程，给学生赋予专门的实践场所，提升学生运用传统音乐基因的能力，保证传统音乐基因被整合进课程体系时具备系统性与连贯性。

（二）创新教学方法，实现传统与现代教学的有机结合

传统的“教师讲授+学生模仿”的教学方法，难以适应传统音乐基因融入教学的需求，需创新教学方法，结合高职学生的认知特点与实践需求，实现传统教学方法与现代教学手段的有机结合，提升教学的趣味性与实效性。

一是采用“情境沉浸式”教学法，结合传统音乐基因的文化背景来创建相应教学情境，从而让学生置身于情境之中领略传统音乐基因的风采，当阐述江南丝竹的旋律基因的时候，可以播放江南丝竹的经典曲目、展示江南水乡的民俗风情图片和视频以营造江南文化氛围，促使学生在沉浸其中的时候领悟到江南丝竹柔

美轻盈的旋律特色,之后再引领学生把这种旋律基因运用到流行编曲当中去创作带有江南风味的流行歌曲。而在谈及陕北民歌的节奏基因时,则安排学生模仿陕北劳动场面,体会陕北民歌自由高亢的节奏特征,接着依照流行音乐节奏规则展开节奏改编训练,这样就能让学生在特定情境下把握好传统节奏和流行节奏相互融合的方法要点^[4]。

二是采用“项目驱动式”教学法,以具体的教学项目为载体,引领学生在完成项目的时候,利用传统音乐基因去解决实际问题,从而提高其实践能力。比如设立“传统旋律改编流行歌曲”这个教学项目,让学生分成小组来选择像《茉莉花》《彩云追月》这样的经典传统民歌,从中获取旋律基因,再融入流行音乐的编曲技巧以及演唱风格来做改编创作,做到从旋律获取、编曲制作一直到演唱表现这样完整的项目。在项目开展期间,教师会给予定向的指导,帮助学生解决传统基因与流行元素融合时遇到的难题,促使学生在应用过程中把握好传统音乐基因的运用方法^[5]。

三是运用现代教学手段,凭借多媒体、线上平台等技术来充实教学形式并优化教学效果,利用多媒体课件直观显示传统音乐基因中的旋律图谱,节奏规律以及唱腔技巧;利用线上平台发送传统音乐的经典曲目和专家讲解视频,便于学生在课后自行学习。

(三) 强化实践载体,搭建传统与流行融合的实践平台

高职流行音乐方向注重实践能力培养,传统音乐基因的融入必须贯穿实践教学全过程,通过搭建多元化的实践平台,让学生在实践深化对传统音乐基因的理解与运用,实现“学用结合”。

一是依托校内实践平台,开展常态化实践活动。创建校内音乐实训中心、录音棚、排练厅之类的实践场所,设置传统民乐乐器和现代录音设备,给学生给予实践环境。定时举办以“传统音乐与流行音乐相融合”为主题的演唱比赛、创作大赛、校园音乐会等活动,给学生提供表现自己的舞台,促使学生演绎、表现带有传统音乐元素的流行作品^[6]。例如,可以开办“古韵新声”校园音乐会,让学生把传统民歌、戏曲片段改编成流行演唱作品,或者创作包含传统旋律的原创流行歌曲,在演出实践过程中优化专

业技能 and 创新能力;组建传统音乐与流行音乐相融合的社团,比如民乐流行融合社团、传统旋律改编社团,引领学生利用课余时间展开实践活动,加深对传统音乐基因的运用。

二是拓展校外实践平台,实现校企协同育人。需同当地文化场馆,演出公司以及音乐工作室等形成合作关系,创建校外实践基地,安排学生参加与传统音乐有关的演出、创作及推广活动,比如组织学生加入地方民俗演出,把流行音乐和地方传统音乐融合起来演绎富有地域特色的作品;同音乐工作室携手,让学生成为包含传统音乐元素的流行作品编曲、录制工作的一员,从而接触行业前沿实践并优化自身的岗位适应能力。

三是挖掘地域传统音乐资源,打造特色实践项目。联系当地传统音乐资源来开展针对性的实践项目,促使学生深入认识地域传统音乐精髓,并将其运用到流行音乐创作及演绎当中。比如陕西的高职院校可以挖掘秦腔音乐元素,引领学生把秦腔的唱腔,旋律融入流行歌曲创作与演唱中;江南地区的高职院校能够挖掘江南丝竹、吴侬软语等传统元素,创建具有江南特色的流行音乐实践项目,如此一来既能充实实践内容,又能推进地域传统文化的传承与发展,而且能让学生在实践过程中形成独有的专业优势。

三、总结

高职流行音乐方向“传统音乐基因”融入教学,是推动流行音乐教育本土化发展、落实文化传承使命、提升人才培养质量的重要路径,既是对传统音乐文化的活态传承,也是对高职流行音乐教学改革创新探索。本文提出了“优化课程体系、创新教学方法、强化实践载体”的实践策略,为高职流行音乐方向教学改革提供了实践参考。未来,高职流行音乐方向应进一步立足应用型人才培养目标,深化教学改革,不断挖掘传统音乐基因的核心价值,创新融入模式与方法,强化实践教学,推动传统音乐基因与流行音乐教学的深度融合,培养兼具专业素养、文化自信与创新能力的创新型流行音乐人才,让传统音乐文化在流行音乐的创新发展中焕发新的生机与活力。

参考文献

- [1] 周洋. 高职视唱练耳教学中融入流行音乐歌曲的应用研究 [D]. 贵州师范大学, 2022.
- [2] 石尚璇子. 浅析流行音乐在高职院校音乐教学中的影响 [J]. 戏剧之家, 2021, (32): 123-124.
- [3] 滕焱. 高职合唱艺术实践中流行音乐文化的融合思考 [J]. 戏剧之家, 2021, (16): 104-105.
- [4] 周姝. 新时期高职院校音乐教学和流行音乐整合方法分析 [J]. 戏剧之家, 2020, (35): 90-91.
- [5] 杨徽. 以就业需求为导向的高职流行音乐教育策略研究 [J]. 北方音乐, 2020, (16): 221-222.
- [6] 刘国斌. 撒尼传统音乐元素在中国当代专业音乐创作的应用研究 [D]. 云南师范大学, 2021.