

非遗音乐文化融入高校音乐教育的课程开发研究

廖宁杰

湖南科技学院 音乐与舞蹈学院, 湖南省永州市, 425199;

摘要:文化强国战略推进与中华优秀传统文化焕发新机的当下,非遗音乐文化作为积淀民族精神、延续地域文脉的核心媒介,活态传承正遭遇现代化浪潮冲击与传承脉络断裂的双重困境,高校音乐教育是文化传承与人才培养的核心场域,非遗音乐文化融入课程体系成为非遗保护的现实诉求,亦是高校音乐教育内涵式发展的应然之举。基于高校音乐教育当前态势,从非遗融入的价值意蕴着手,梳理课程开发过程中体系不完善、资源供给匮乏、教学模式僵化等突出问题,探寻分层化课程搭建、多元资源融通、教学形式革新等课程开发路径,明确政策扶持、平台搭建、机制完善等落地支撑条件,助力非遗音乐文化在高校的高效传承,也为高校音乐教育提质增效提供理论借鉴与实践指引。

关键词:非遗音乐文化;高校音乐教育;课程开发;文化传承;教学实践

DOI: 10.64216/3104-9702.25.04.001

引言

非遗音乐文化积淀着中华民族数千年的审美智慧与生活哲学,是中华优秀传统文化的生动基因,全球化与现代化步伐持续加快的背景下,不少非遗音乐项目遭遇传承人短缺、传播覆盖面有限、生存空间缩减的困境,保护与传承工作已成为当务之急。高校是人才培养与文化传播的核心场域,音乐教育在此承担着培育审美素养、传承文化根脉的双重使命,当前部分高校已尝试引入非遗音乐内容,却普遍存在融入表层化、课程碎片化、实践薄弱化等问题,尚未构建起系统性课程体系。立足这一现状,本文聚焦非遗音乐文化融入高校音乐教育的课程开发议题,结合价值分析、困境梳理与策略探索,力求推动非遗音乐文化活态传承与高校音乐教育高质量发展,为文化自信培育注入持久动力。

1 非遗音乐文化融入高校音乐教育的价值与意义

1.1 助力非遗音乐文化的活态传承与创新发展

随着我国教育改革进程的逐步推进,高校音乐教育专业也逐步与时俱进,推动音乐教育与本土音乐有机融合,此举不仅是对本土音乐文化的继承与发扬,同时对提高高校音乐教育影响力和实效性具有积极影响。非遗音乐文化传承的核心落在人的培育上,高校坐拥规模可观的青年群体与专业教育资源,恰好为非遗传承搭建起优质平台。高校音乐教育依托系统授课与实践指导,可引导青年学生深度把握非遗音乐的历史脉络、艺术特质

及文化内核,进而培育出一批兼具传承自觉与专业素养的后备力量,学生还能以年轻化视角对非遗音乐展开创新性改编与传播,突破传统传承的桎梏,促使非遗音乐在当代语境中绽放全新生命力,最终达成传承中创新,创新中传承的良性循环^[1]。

1.2 丰富高校音乐教育的课程内涵与教学维度

我国高校音乐教育课程体系当前多以西方古典音乐及现代流行音乐为核心,本土音乐文化内容占比偏低,使得课程内涵略显单薄,文化辨识度也相对不足,非遗音乐文化囊括民歌、戏曲、器乐、说唱等多样形态,同时具备地域性、民族性与艺术性三重特质,将这类文化形态融入课程体系,可填补传统课程的文化空白,搭建起中西合璧、古今贯通的多元化课程框架,非遗音乐所强调的口传心授实践属性,还可推动高校音乐教育从重理论、轻实践的倾向转向理论与实践并重的方向,进一步拓展教学维度,强化教育过程的全面性与实用价值。

1.3 培育学生的文化认同与综合审美素养

学生对非遗音乐的学习,可直观体悟不同地域与民族的文化韵味,深刻理解中华民族多元一体的文化格局,强化民族自豪感与文化归属感,非遗音乐与现代音乐在旋律、节奏及表演形式上有着明显区别,这种差异能拓展学生的审美边界,打破固化的单一审美模式,培育学生对多元风格音乐的包容心态与鉴赏能力,助力学生综合审美素养实现全面进阶^[2]。

2 非遗音乐文化融入高校音乐教育的现状与困

境

2.1 课程体系缺乏系统性与适配性

高校当前开设的非遗音乐相关课程，多以选修课、讲座或社团活动等形态呈现，核心课程尚未纳入人才培养方案，设置上呈现零散化与随意化特征，难以构建基础—进阶—拓展的完整课程脉络。部分高校即便开设此类课程，内容设计也缺乏针对性——或仅简单罗列非遗音乐知识点，或直接沿用传统传承模式，未结合高校学生的认知规律与专业基础开展适配性调整，课程与专业间的衔接也存在不足，除音乐学专业外，舞蹈、戏剧、文化产业管理等相关专业，均未依据自身专业特色融入非遗音乐内容，使得课程覆盖范围较窄，影响力也相对有限。

2.2 教学资源与师资力量存在短板

当前高校缺少体系化规范的非遗音乐教材，现有相关资料多为学术专著、地方志或是零散的音视频素材，缺乏契合教学规律的讲义、课件、实训指导书等配套教学资源，数字化教学资源建设也相对滞后，尚未借助大数据、虚拟现实等技术构建沉浸式学习资源，进而对教学效果形成影响。师资层面，高校音乐教师大多接受西方音乐教育体系的训练，对非遗音乐的历史背景、演奏技法、文化内核缺乏深度研究，专业教学能力存在不足，民间非遗传承人尽管技艺精湛，却缺乏系统的教育理论与教学方法，难以适配高校课堂教学需求，师资结构失衡的问题表现得较为突出。

2.3 教学模式固化与评价机制单一

高校非遗音乐教学当前仍以传统讲授式核心，教师单纯讲解理论知识、播放音视频素材，学生处于被动接收状态，缺少亲身参与和实践体验，难以切实把握非遗音乐的艺术精髓，部分实践课程同样多停留在简单模仿阶段，未能有效引导学生开展创造性实践与文化表达活动。评价机制方面，依旧以闭卷考试、论文写作等传统形式为主要手段，侧重考查理论知识，却忽视对学生实践技能、创新能力及传承意识的评估，这类单一评价形式既无法全面反映教学效果，也难以充分激发学生学习的积极性与主动性，进而对课程开发的质量与成效形成制约。

3 非遗音乐文化融入高校音乐教育的课程开发策略

3.1 构建分层分类的系统化课程体系

课程体系搭建需遵循循序渐进、因材施教准则，打造分层分类的课程框架，基础层设置通识核心课程《中国非遗音乐概论》，覆盖全校学生群体，系统阐释非遗音乐的基础概念、历史脉络、核心类型及文化价值，助力学生建立传承意识与基础认知体系^[3]。进阶层聚焦音乐学专业学生，设置《非遗音乐演唱/演奏技巧》《非遗音乐创编》等专业课程，结合京剧、古琴、蒙古族长调等具体非遗项目，开展专项技能训练与创编实践活动，拓展层布局实践拓展课程，包括《非遗音乐舞台实践》《非遗音乐传播与推广》，依托校园演出、社区实践、新媒体传播等多元形式，强化学生的实践能力与传播素养。针对舞蹈、戏剧等相关专业，同步设置跨学科课程，像《非遗音乐与舞蹈编创》《戏曲音乐与舞台表演》，推动非遗音乐与专业教学形成深度融合态势。

3.2 整合多元化教学资源与师资队伍

教学资源整合要兼顾传统形态与现代载体，搭建文本+音频+视频+数字化的立体资源库，联合高校教师与非遗传承人共同编写教材，既保障知识体系的系统性与学术严谨性，又凸显实践指导价值与文化本真性。收集并整理非遗音乐的原始音频、表演视频、传承人访谈等素材，搭建数字化资源平台，借助虚拟现实技术构建沉浸式学习场景，帮助学生直观体悟非遗音乐的表演氛围与艺术特质^[4]。师资队伍建设推行校内培养+校外引进的双轨模式，为校内教师开展非遗音乐专项培训，组织他们深入民间采风、参与非遗传承活动以提升专业能力，同时聘请民间非遗传承人为兼职教师，让其开设专题讲座、指导实践课程，填补校内师资在非遗领域的短板，此外还可组建高校教师+非遗传承人的教学团队，实现优势互补，进一步提升教学质量。

3.3 创新教学模式与完善评价机制

非遗音乐文化承载着中华民族数千年的审美智慧与文化基因，当下却面临传承人短缺、生存空间缩减的传承难题，而高校音乐教育作为人才培育与文化传播的核心场域，恰好能成为破解这一难题的关键力量。高校可从多维度推进非遗音乐文化融入课程建设，一方面搭建分层分类的系统化课程体系，基础层面向全校开设通识课程普及非遗音乐认知，进阶层针对音乐学专业开展专项技能训练，拓展层通过实践课程提升学生传播能力，同时为舞蹈、戏剧等相关专业设置跨学科课程实现深度融合^[5]。另一方面整合文本+音频+视频+数字化的立体教学资源，联合高校教师与非遗传承人编写教材、搭建数

字化资源平台，依托校内培养+校外引进双轨模式建设师资队伍，组建互补型教学团队，此外还需创新理论讲授+实践体验+项目创作的三位一体教学模式，结合线上线下混合教学深化学习效果，构建过程性+结果性+综合性的多元化评价体系，邀请多方主体参与评估，通过这些举措既助力非遗音乐文化实现活态传承与创新，也能丰富高校音乐教育内涵，培育学生的文化认同与综合审美素养。

4 非遗音乐文化融入高校音乐教育的课程实施保障

4.1 强化政策支持与经费投入

政策层面的支撑对课程落地起着关键保障作用，政府需出台针对性政策，把非遗音乐文化传承纳入高校教育评价范畴，以此引导高校提升对非遗融入工作的重视程度，高校自身需制定专项举措，将非遗音乐课程纳入人才培养整体方案，清晰界定课程设置方向、教学实施要求及考核评价标准，确保课程能够常态化推进。经费投入上，政府需设立非遗传承专项基金，为高校非遗音乐课程开发、教学资源建设、师资专项培训等工作提供资金扶持。高校需合理调整经费预算结构，加大非遗音乐教学领域的投入力度，资金可用于配套教材编写、立体化资源库建设、实践教学平台搭建等环节，为课程顺利实施筑牢资金基础，此外还可鼓励社会资本参与其中，借助校企合作、公益捐赠等多元途径，进一步拓宽经费来源。

4.2 搭建实践平台与传播渠道

政策与经费是非遗音乐课程推进的关键前提，政府需出台专项政策将其纳入高校教育评价，高校则应将课程纳入人才培养方案、明确教学与考核标准，经费上，政府可设非遗传承专项基金支持课程开发与师资培训，高校优化预算投入资源建设，同时借助校企合作、公益捐赠拓宽资金来源。实践与传播层面，高校可建校内非遗音乐实训基地、社团，定期开展展演交流，再联合非遗保护中心等机构设校外实践基地，组织学生采风、参与传承实践，传播上依托微信、抖音等平台建校园传播矩阵，结合非遗音乐进社区、乡村等活动扩大影响，最终形成教学—实践—传播的良性闭环。

4.3 建立协同联动的传承机制

非遗音乐文化传承需多方协同发力，构建高校—政

府—非遗传承人—社会的协同联动机制，高校作为核心主体，承担课程开发、人才培养与学术研究职责，政府发挥引导作用，供给政策支持、经费保障与资源协调服务，非遗传承人依托技艺优势，参与教学指导、教材编写及实践辅导。社会各界提供实践资源、传播渠道与社会支持，定期召开协同工作会议、开展联合项目合作、建立信息共享平台，强化各方沟通协作以形成传承合力。此外需建立产学研一体化机制，关联非遗音乐文化与文化产业发展，鼓励学生参与非遗音乐相关文创产品开发、旅游演艺项目策划，达成非遗传承与产业发展的双赢，为非遗音乐文化可持续传承提供长效保障。

5 结语

将非遗音乐文化融入高校音乐教育的课程开发，是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展在教育领域的重要实践，既为非遗音乐文化的活态传承提供了高校人才与资源支撑，也为高校音乐教育突破同质化瓶颈、注入文化底蕴提供了有效路径，实现了文化传承与教育提质的双向赋能。尽管当前课程开发仍面临体系碎片化、资源整合不足、教学模式固化等现实困境，但通过构建理论—实践—传承三位一体的课程体系、整合非遗传承人资源与数字化教学手段、创新沉浸式教学与多元评价模式等对策可有效破解，未来高校需持续深化改革，在坚守非遗文化本真的基础上推动教学创新，让青年学生在艺术学习中感受非遗音乐的精神内涵与审美价值，培育文化认同与文化自信，使非遗音乐文化在高校教育中落地生根、薪火相传，为中华优秀传统文化传承与文化强国建设筑牢人才根基、贡献教育力量。

参考文献

- [1]方晶晶.美育视角下高校音乐教育融合本土音乐的实践研究[J].音乐生活,2024,(12):80-83.
- [2]胡远慧.粤港澳大湾区背景下高校音乐教育与非遗文化融合发展研究[J].当代音乐,2024,(11):34-36.
- [3]齐文强.文教融合视域下黄河音乐文化在高校音乐教育中的保护传承与创新发展研究[J].黄河之声,2024,(03):144-147.
- [4]我校“布依文化中的非遗音乐智慧融入高校音乐教育实践探索”课题获第十届贵州省高等教育教学成果二等奖[J].兴义民族师范学院学报,2023,(04):2.
- [5]蒋笛.湖南省音乐类非遗在高校音乐教育中的融合与传承现状[J].大视野,2021,(06):71-76.