

传统音乐文化融于民办高校校园文化建设的实践与思考

闫娜

(黄河科技学院, 河南 郑州 450000)

【摘要】传统音乐文化是一种丰富的文化遗产, 蕴含着深厚的历史与文化价值, 而且还具有独特的教育功能, 可以为学生提供丰富多样的教育体验。在校园文化建设中, 可充分发挥传统音乐文化的作用, 为高校校园文化的建设与发展提供一种新的视角。本文首先对传统音乐文化的固有特征进行介绍, 然后对传统音乐文化在校园文化建设中的价值进行分析, 并对民办高校校园文化建设中融入传统音乐文化的具体策略进行探究。

【关键词】传统音乐文化; 特征; 校园文化

随着社会的快速发展和全球化进程的加速, 高等教育面临着前所未有的挑战与机遇。民办高校作为高等教育的重要组成部分, 承担着传承文化、培养创新人才的双重使命。校园文化, 作为高校精神文明建设的核心, 直接影响着学生的价值观形成、知识结构和能力培养。在众多校园文化元素中, 传统音乐文化以其独特的魅力和深厚的文化底蕴, 对学生的全面发展和高校文化建设具有不可替代的作用。通过系统探讨和分析传统音乐文化在校园文化建设中的角色和功能, 可以为民办高校提供理论指导和实践方案, 利用和发展自身的文化资源, 塑造独特的校园文化品牌。

一、传统音乐文化的固有特征

在民办高校的校园文化建设中, 传统音乐文化的影响较大, 是丰富的文化遗产, 能够为学生提供深刻的教育体验。历史传承性是其核心特征, 传统音乐作为一种悠久的历史形式, 蕴含着丰富的民族历史和文化价值, 使学生能够跨越时空, 体验和了解自己民族的过去和现在。通过学习和实践传统音乐, 学生不仅学习到音乐本身, 还能深入了解到与之相关的历史故事、文化背景和社会习俗, 从而增强文化认同感和民族自豪感。传统音乐具有地域性的特征, 使得传统音乐成为连接不同地域文化的桥梁。我国传统音乐种类繁多, 每个地区都有其独特的音乐形式, 如京剧、粤剧、四川快书等, 深深扎根于各自的地域文化中。在民办高校中, 通过介绍和展示这些不同的传统音乐, 不仅能够促进地方文化的交流和传播, 也可以让来自不同地区的学生感受到来自他乡的文化魅力, 增进学生之间的相互理解和尊重。艺术性是传统音乐不可分割的特质, 通

过美妙的旋律、丰富的节奏和深刻的情感表达, 展现出人类的审美追求和情感表达。在校园文化建设中, 可组织音乐会、音乐比赛和工作坊等形式, 培养学生的艺术感知力和创造力, 激发学生对传统音乐深度的兴趣和热爱。教育性表现在传统音乐能够作为一种重要的教育工具, 学生可学习到更多关于语言、历史、哲学和伦理的知识。通过学习传统音乐, 提升自己的音乐技能, 在学习过程中培养耐心、毅力和团队协作能力。除此以外, 传统音乐还具有多样性, 可为学生提供宽广的选择空间和学习视角。从古典到民间, 从宗教到世俗, 每一种音乐形式都代表了一种独特的文化表达和生活方式。在民办高校的校园文化建设中, 这种多样性不仅有利于丰富学生的校园生活, 而且还能够为学生提供从多元角度理解和欣赏音乐的机会^[1]。

二、传统音乐文化在校园文化建设中的价值

(一) 音乐文化的育人功能

传统音乐文化具有独特的魅力, 内涵深远, 在塑造学生个性、培养品德方面, 可发挥重要作用。音乐不仅能够传递历史和文化, 而且能激发学生的民族自豪感和归属感。指导学生学习和体验传统音乐, 深刻理解和领会民族精神和文化价值, 有利于培养学生的责任感、团队精神和的社会责任感。此外, 音乐具有合作性质, 要求参与者之间的默契和协作, 可加强学生之间的友谊, 培养学生的沟通能力和社交技巧。

(二) 音乐具有愉悦精神的功能

音乐是人类共有的语言, 具有穿越文化和语言障碍、直接触及人心的独特能力。在现代社会的快节奏和高压力背景下, 传统音乐文化可为学生提供了一种

独特的精神慰藉，音乐的旋律、节奏和和谐能够深刻影响人的情绪状态，可缓解学习和生活中的压力，提高学生的幸福感和生活满意度。音乐的欣赏和创作过程不仅仅是一种艺术体验，更是一种能够激发创造力和想象力的活动。学生在参与音乐创作、演奏或歌唱等活动时，能够体验到音乐带来的美好感受，激发内在的创新潜能。通过集体音乐活动如合唱、乐队演奏或舞台剧表演，学生能够在合作中学习沟通、协调和团队合作的重要性，为构建积极的校园文化氛围提供基础。

（三）音乐文化的智育功能

音乐教育不仅仅是艺术教育的一部分，而且具有显著的智育功能。音乐教育可促进大脑发展，提高学生的记忆力、注意力和逻辑思维能力。学习音乐不仅需要掌握乐理知识，而且还需对音乐作品进行分析和理解，在学习传统音乐的过程中，可锻炼学生的抽象思维能力和解决问题的能力。此外，音乐创作和表演过程中的即兴创作，有利于锻炼学生创新思维和快速反应能力。

（四）音乐文化的美育功能

音乐是一种艺术形式，其美育价值不言而喻。开展音乐教育，可培养学生审美情感和审美判断力，提升自己的艺术鉴赏能力。在欣赏和学习传统音乐的过程中，学生能够接触到高雅的艺术形式，学习关于音乐背后的文化故事和历史背景，从而在情感上与音乐产生共鸣，提升自己的文化素养和艺术修养，充分发挥美育功能^[2]。

三、传统音乐文化在校园文化建设中应用

（一）课程设置—专业教育渗透与辅修教育延伸相结合

1. 专业教育课程设置体现宽口径。在高校专业教育中融入传统音乐文化，是一种宽口径的教育策略，可有效拓宽学生的知识视野，并深化学生对本土民族文化的认识和理解。在课程设计方面，可跨越学科边界，不仅为音乐专业的学生开放，而且也向所有学科的学生敞开大门，鼓励来自不同专业背景的学生探索和学习传统音乐。通过实施多学科交叉的教育模式，有利于促进学生的全面发展，而且还能强化学生对自己文化遗产的尊重和认同感。学校应当充分利用丰富的教学资源，为学生提供一个广阔的学习平台，使得学生在理解音乐艺术的同时，融合并掌握与其他学科如历史、文学、哲学等相结合的知识，由此获得综合性的学习体验，促使学生们从多元化的角度理

解世界，培养出更加全面和多元的思维方式。此外，通过覆盖广泛主题的音乐课程，学生能够深入理解音乐的本质和背后的文化意义，学习到如何将音乐与其他领域的知识结合起来，从而促进创新思维和跨文化交流能力的发展。

2. 开展音乐辅修教育。部分学生并非音乐专业，但是希望能够深入探索和理解音乐文化，对此，为了满足学生的学习需求，民办高校应当开设音乐辅修专业或课程，使得非音乐专业的学生将有机会深入学习传统音乐文化，拓宽学生的学习领域，显著增强学生对传统音乐文化的兴趣和理解。通过便捷高效的学习平台，学生不仅能够获得专业之外的艺术修养，而且还能在音乐学习和实践中实现自我发现，进而显著提升个人的综合素质和文化涵养。此外，引入音乐辅修教育，能够促进不同学科间的交流与合作，为校园文化的多元化和综合性发展注入新的活力和视角。这种跨学科的学习模式，可丰富学生的校园生活，增进不同学科学生之间的相互理解和尊重，促进校园内外的文化交流和融合^[3]。

3. 突出音乐选修课程的设置。结合学生的学习需求设置音乐选修课程，能显著增强学生对传统音乐文化的理解和欣赏。通过提供各类音乐选修课程，学校可以确保所有学生都有机会接触和学习传统音乐。课程可以广泛涵盖民族音乐理论、传统乐器的学习、民族音乐的欣赏与实践等内容，可满足不同学生的兴趣和需求。这种教育方式不仅让学生有机会深入了解自己国家和其他国家的传统音乐文化，还能在实际的音乐实践中提高他们的音乐技能。通过选修课程学习，学生能够在理解音乐的基础上增强自己的文化自信和艺术鉴赏能力，促进学生个人的全面发展，而且也为校园文化的多样化和深度发展做出贡献。在课程学习过程中，学生不仅能够获得知识和技能，还能够培养对音乐和艺术的热爱，为其未来的职业发展和文化传承奠定坚实的基础。

（二）实践教学—非课堂教学与音乐社团相结合

1. 组织各种非课堂音乐活动。组织各种非课堂音乐活动，有利于为学生提供丰富而多样的实践学习机会。活动类型丰富多样，包括音乐会、工作坊、大师班等，可激发学生对传统音乐的兴趣和热情，并为学生提供实际操作的宝贵机会，从而增强学生的创新和实践能力。教师应当鼓励学生积极参与这类活动，使得学生有机会直接与音乐家、教师和同学接触和互动，通过观察、模仿、实践和创造，深入了解传统音

乐的表演技巧和文化背景,加深对音乐艺术深层次意义的理解和认识。非课堂音乐活动具有多样化特征,不仅可满足不同学生的学习需求和兴趣,而且可促进学生之间的交流与合作,增强学生的团队协作和社会实践能力,对学生个人的艺术成长和人格发展大有裨益,而且还有利于建立一个更加和谐、互动和创新的校园文化环境。

2. 加强对音乐类社团的管理与指导。学校应鼓励和支持学生成立各种音乐类社团,如合唱团、乐队、民乐团等,同时提供必要的资源、场地和指导,帮助社团更好的组织活动,吸引更多学生参与。在这些社团活动中,学生不仅可以在轻松愉悦的氛围中学习和交流音乐知识,而且还能实践演出和组织活动,从而培养团队合作能力和组织管理能力。通过参加音乐类社团,学生能够深入探索和练习传统音乐,了解不同音乐文化,加深对传统音乐的认识和尊重。同时,社团活动也可为学生提供表达自我、发展个人兴趣和才能的平台,提升学生的自信心和社交能力。此外,定期的社团演出和交流活动,不仅能够丰富校园文化生活,还能够搭建起学校与社会的桥梁,增强学校文化的影响力和辐射力。因此,加强对音乐类社团的管理与指导,有利于促进学生个人能力的提升,推动校园文化的繁荣发展^[4]。

(三) 能力扩展—师生音乐会与专业讲座相结合

1. 师生音乐会。在校园文化建设中,定期举办师生音乐会,不仅是一种重要的文化活动,而且还是加强师生关系、丰富校园艺术生活的有效方式。这种活动通过师生共同参与,不仅能够使校园文化变得更加多元和生动,还可促进师生之间的理解和沟通,共同营造一个充满艺术氛围和创新精神的学习环境。师生音乐会提供一个非正式的平台,让教师和学生轻松愉快的氛围中展示自己的音乐才华,共享音乐带来的美好时刻,从而深化师生之间的情感联系,构建和谐亲密的师生关系。此外,师生音乐会也是学生展现个人音乐才华、提升艺术修养的重要机会。通过参与音乐会的准备和表演,学生不仅能够锻炼自己的舞台表现能力和增强自信心,还能激发他们对音乐的热爱和创造力,提升学生的音乐素养和艺术感知能力,为学生提供与音乐专业教师互动学习的机会,使学生能够获得专业的指导和反馈,为学生未来在艺术教育和职业发展方面打下坚实的基础。

2. 专业性的音乐文化类讲座。定期邀请音乐家

和音乐教育家进行专业性的音乐文化类讲座,提升校园音乐文化建设水平。音乐文化类讲座能够为学生提供最新的音乐知识和信息,同时激发学生对传统音乐文化的兴趣和热情。专家们的分享,不仅包括音乐理论和实践技巧,还涉及音乐的历史背景、文化意义以及当前音乐界的最新发展趋势。学生可以从音乐领域的专家那里获得宝贵的经验和建议,拓宽视野,深化对音乐艺术的理解和欣赏。此外,音乐文化类讲座也为学生提供与专家直接交流和提问的机会,有利于学生进一步提升自己的音乐修养和专业技能,同时促进校园内外音乐文化的交流和融合,为学生未来的艺术发展和职业规划提供指导^[5]。

结语:

综上所述,本文主要对传统音乐文化融入民办高校校园文化建设中的实践策略进行详细探究。传统音乐文化在民办高校校园文化建设中发挥重要作用,可丰富校园文化生活,增强学生的文化认同感和民族自豪感,通过设置专业课程,组织开展非课堂活动等,有利于促进学生全面发展,提升学生的艺术修养、社会实践能力和创新思维。因此,民办高校应当重视传统音乐文化在校园文化建设中的应用,通过合理的策略和措施,使传统音乐文化成为校园文化不可或缺的一部分,进而为培养具有良好文化素质和创新能力现代人才打下坚实的基础。

参考文献:

- [1] 米媛. 肩负责任传承文化——高校音乐教育对大学文化传承创新的影响探析[J]. 中国民族博览, 2023, (20): 124-126.
- [2] 刘红卫. 红色音乐文化助力高校思政教育的路径研究[J]. 文教资料, 2023, (09): 84-86.
- [3] 刘丽舒. 赫哲族音乐文化特点及其融入地方大学校园文化建设中的意义[J]. 音乐生活, 2023, (02): 91-93.
- [4] 陈阳燕. 本土传统音乐文化走进高中校园的实践[J]. 新教育, 2022, (19): 24-26.
- [5] 喻娇, 张延春. 高校校园文化生态与岭南传统音乐的传承研究[J]. 喜剧世界(下半月), 2022, (04): 73-75.

基金来源: 河南省民办教育协会 2023 年度调研课题“传统音乐文化融于民办高校校园文化建设的实践与思考”(HNMXL20231157)