

The significance and ways of promoting Chinese folk music in college aesthetic education

Jiahui Li

Shandong Agricultural University, Tai'an, Shandong, 271018, China

Abstract

This paper, in response to the national call for promoting fine traditional Chinese culture, explores the significance of popularizing folk music in higher education from the perspectives of inheritance and development. It focuses on the promotion channels of folk music in university aesthetic education, aiming to expand the audience base through diversified promotional methods. The goal is to enhance students' aesthetic literacy and cultural confidence, promote the innovative development of folk music, and truly achieve the inheritance and protection of fine traditional Chinese culture through subtle influence.

Keywords

folk music; promotion ways; college aesthetic education

中国民间音乐在高校美育中的推广意义与途径

李佳惠

山东农业大学, 中国·山东 泰安 271018

摘要

本文以响应国家弘扬中华优秀传统文化号召为核心,从传承与发展角度,探究民间音乐在高校美育中的推广意义,聚焦民间音乐在高校美育中的推广途径,旨在通过多元化宣传方式扩大民间音乐受众群体,提升高校学生审美素养与文化自信,推动民间音乐创新发展,真正在潜移默化中实现对中华优秀传统文化的继承与保护。

关键词

民间音乐; 推广途径; 高校美育

1 推广概述

在全球化与现代化进程不断加速的当下,文化多样性面临挑战,中国传统文化的继承与保护显得尤为重要。

中国音乐历史悠久,若从考古工作者在河南省舞阳县贾湖发掘出土的贾湖骨笛算起,已有 8000 余年历史,而中国的民间音乐则是经过我们的先辈经过不断创造,积累,传承形成的,作为传统文化的瑰宝,承载着民族的历史记忆、情感表达与审美观念,是中华民族精神的重要载体。民间音乐承载着独特的精神价值和社会功能,本文所涉及的民间音乐是指在民间形成并流传于民间的各种音乐体裁,主要包括民间歌曲,民间舞蹈音乐,说唱音乐,戏曲音乐和民间器乐五大类。这些音乐类别各有其独特的风格和表现形式,体现了中国丰富的文化多样性。

民间歌曲通常反映日常生活和劳动场景,具有地方色彩和鲜明的民族特色。民间歌曲丰富多彩,具有深厚的文化

底蕴,涵盖了多种风格和题材,种类丰富,这些歌曲主要分为号子、山歌、田歌、小调、舞歌、渔歌、礼俗歌、儿歌、生活音调等类别。且不同的类别有不同的艺术特征,如号子:运用直接简朴的表现方法表现出坚毅粗犷的音乐性格,一般具有较强的律动性,音乐材料也有重复性,常采用一领众合的方式进行演唱;而山歌就与其不同,是运用坦率之路的表现方法展现出热情奔放的音乐性格,多采用自由悠长的节奏节拍,高亢的曲调,领略演唱者的独特情感;相对前两者小调的艺术特征就更为不同,是运用叙事与抒情相交融的表现方法,展现出曲折细腻的音乐性格,常运用规整均衡的节奏节拍,曲折多样的旋法,对应或起承转合的曲式结构,让人更好地体会小调中含蓄曲折,委婉节制的情感……

民族器乐包括多种演奏方式和乐器组合,如吹管乐器、拉弦乐器、弹弦乐器和打击乐器等,能够独奏或合奏,形成多样的乐种,如琵琶曲《霸王卸甲》《十面埋伏》、笛曲《喜相逢》等,都是民间器乐音乐作品的珍宝。

说唱音乐结合了说和唱的形式,常见于各种节日和庆典中,一般是用来讲唱历史传说故事的艺术题材,是中华民族特有的一种集文学,音乐,表演三位一体的综合艺术形式。

【作者简介】李佳惠(2003-),女,中国山东德州人,本科,从事音乐研究。

且说唱音乐具有浓郁的地方色彩,如苏州弹词,山东琴书,京韵大鼓等。

戏曲音乐是我国民间音乐长期发展的产物,源于地方音调并继承结合了民间歌曲与抒情性特征的说唱音乐的叙事特长,通过唱、念、做、打等艺术手段表现故事和人物情感。

歌舞音乐则广泛流行于中国各民族地区,通常与舞蹈结合,反映社会生活和劳动生产。如北方的秧歌,南方的花灯,采茶等都属于歌舞音乐。大部分民间歌舞是载歌载舞,歌舞结合形成“歌、舞、乐”三位一体的综合艺术。

“由于民间音乐具有创作的口头性和集体性,地域性,即兴性等特点,使其成为我国传统音乐中拥有听众最多,分布地域最广,数量最多的音乐种类。”^[1]

匈牙利著名教育家柯达伊曾说,“如果一个民族不重视自己的民族民间音乐,不把本民族音乐文化建立在自己的民间音乐基础之上,就会像飘萍断梗一样的在世界文化中漂泊或不可挽救的消失……”也就是说民间音乐具有的传承价值,不仅是在音乐上传承,更是一个民族,一个国家的精神文化的体现。而在现代多文化的冲击下,民间音乐的发展面临着诸多挑战。虽然国家高度重视中华优秀传统文化的弘扬,习近平总书记也曾强调“优秀传统文化是国家和民族传承发展的根本,如果丢掉了就割断了精神命脉。”但在实际生活中,大家对民间音乐的重视程度仍然不足,民间音乐的发展现状复杂,其传播方式多依赖于口传心授,流传过程中存在变异性,导致许多优秀作品逐渐消失,中国音乐学院的谢家幸教授也曾忧虑地指出“许多学生不会唱自己家乡的歌”^[2],这一现象的确令人心痛。

2 推广意义

高校作为文化传承与创新的重要阵地,学生作为未来社会的主力军,在高校美育中推广民间音乐意义深远。它不仅促进高校美育教育发展,提高学生道德情操与审美素养,还能推动民间音乐创新发展,扩大民间音乐受众群体,促进中华优秀传统文化的继承与发展。

在高校推广民间音乐有较为明显的优势:高校的青年大学生文化层次较高,对事物的理解能力较强,有助于开展民间音乐教育,唤起民间音乐文化传承意识;且高校普遍为全国招生,从各地汇聚到同一个学校,他们所带来的不同的方言习惯,风土人情等都有利于民间音乐的发展;并且大学是一个包容性强的场所,通过开展各种各样的社会文化活动对民间音乐的传播起到推动作用。

在高校中推广民间音乐可以促进文化传承。民间音乐作为口传心授的非物质文化遗产,其旋律、歌词、表演形式承载着民族的历史记忆与集体智慧。高校通过课程教学、实践学习等方式,将“即将消失的声音”转化为可系统性学习的文化资源,避免传统音乐因代际断层而流失,利于民间音乐的传承与发展。并且地方高校推广本土民间音乐,可以强

化学生对地域文化的认知与情感联结。如在陕西北部的高校学习通过信天游的演唱方法,了解其曲调粗犷奔放,悠扬,高亢的特点,形成“一方水土养一方音”的文化归属感。

在高校中推广民间音乐可以提升文化素养。不仅培养高校学生的审美能力,还可以培育学生的文化自信。如民间音乐独特的调式,节奏,歌词,为学生提供丰富的审美体验,提升艺术感知力。通过分析《茉莉花》的五声音阶结构与歌词意境,理解词曲中表达的细腻情感,学习歌曲;或者是让大学生发现民间音乐的旋律与流行音乐存在关联,如《相亲相爱》中运用山东民歌《沂蒙山小调》中的旋律,从“文化他者”视角转向“文化主体”认同,形成“传统音乐并不遥远”的认知颠覆,从而提高民间音乐的学习兴趣,从而提高学生的文化素养。

党的二十大报告强调“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”,民间音乐作为“文化自信”的具象化载体,其在高校的推广本质上是培养“知根知魂”青年的战略选择。在高校推广民间音乐,让青年在理解民间音乐中找到文化归属感,让民间音乐在青年参与中获得新的生命力,在潜移默化中真正实现民间音乐传承与发展,意义深远。

3 推广途径

目前我国经济飞速增长,人民生活的质量日益提高,从对物质文化的需求逐渐向更高的精神需求转变。对艺术审美也有自己独到的看法,越来越多的群众意识到中国传统文化的重要。近年来,我国对中国民间音乐的创作改编,创新发展越发增加,在音乐的教学中,也越来越重视民间民族音乐的教育,让更多的高校学生了解到中国传统的民间音乐,由此引发学生对民间音乐的重视,以下是对民间音乐在高校美育中推广统计的整理分析。

3.1 课程体系融入

3.1.1 专业与公共课程结合

专业课:对于音乐专业的学生来说,对于民间音乐的接受程度较高,可以在专业课上进行指导学习。开设“民间音乐理论”“民族乐器演奏”“地方民歌研究”等核心课程,系统讲授民间音乐的历史渊源、乐理特征、地域风格如在声乐教学中演唱民间歌曲;在器乐教学中使用民间乐器进行演奏等。如对山东民歌《沂蒙山小调》的调式分析,民俗背景等进行系统的教学研究。

公共课:对于非音乐专业的学生来说,可设置艺术审美选修课,通过老师的讲解,播放与民间音乐相关的视频等多种教学方式对民间音乐进行介绍,可进行翻转课堂,让学生们提出自己的见解,吸引学生对民间音乐的学习兴趣,注意在作品选择上应选择更贴近生活的,现代化民间音乐。如开设音乐欣赏,国乐之美等选修课,在课堂上介绍一些与民间音乐相关的知识,让艺术学院一些学习民族乐器的同学或者学习民间歌曲的同学去课堂上展示,可以让非专业的同学

近距离地欣赏民间音乐,感受民间音乐的风采。

3.1.2 跨学科融合课程

联合其他学院开设交叉课程,如与人文类学院开设介绍民间音乐与民俗文化相关课程等。

3.2 实践活动渗透

3.2.1 校园广播站

利用学校广播站对民间音乐进行播放,丰富学校文化氛围,促进学生的综合素质发展,增强学生对民间音乐的学习动力和求知欲。且为了更易被现代年轻人所接受,在歌曲的选择上要尽量选择旋律优美,且与通俗流行歌曲有相似之处的作品,让大家对民间音乐的印象有所改观,循序渐进地让大家了解民间歌曲,促进大学生审美素养发展,提升文化自信。如选择歌手韩磊演唱的《天边》,歌曲中融入的浓郁的蒙古族元素,如马头琴的悠扬旋律和呼麦的演唱技巧,使人仿佛置身于一望无际的草原之上,具有一定的民族音乐风格特征,又不像运用方言演唱的音乐难以理解。

3.2.2 学校社团活动

通过与音乐类,文学类社团沟通,让学生们在开设活动中,融入民间音乐的知识,通过演唱不同地区的民间音乐,了解不同地区的风土人情。如合唱队在排练过程中会有一些对民间歌曲的演唱,在演唱过程中,通过老师讲解的一些民间歌曲的故事背景,增强学生对民间歌曲的了解。

3.2.3 民间音乐活动

在学校的迎新晚会,校庆表演,运动会开幕式,元旦晚会等活动中增加一些与民间音乐相关的节目,通过演员们的展示吸引更多的人关注民间音乐。

3.2.4 学校与地方合作

邀请非遗传承人进入校园。如,邀请山东梆子非遗传承人进校展演科普梆子戏,进行简单互动教学,增强学生的学习兴趣。

3.3 科技赋能传播

3.3.1 新媒体平台应用

对于当代大学生来说,抖音,微博,公众号,视频号等是常用的社交娱乐软件,尤其是抖音短视频平台。可以利用现有的抖音,微博,公众的官方账号根据实际情况对于民

间音乐相关的内容进行发布。如发布“民间音乐小课堂”,拆解《沂蒙山小调》的演唱技巧、传统乐器演奏指法;制作“高校民乐团vlog”,记录排练日常与演出幕后。

建立民歌数字资源库,收录山东及全国各地区的民歌、器乐音频、乐谱、文化故事,支持学生在线学习与分享。

3.3.2 新技术应用

利用AI作曲,算法生成新民歌,学生们自主创作改编。AI作曲生成新民歌,本质是借助技术手段回答“传统音乐如何在数字时代延续生命力”的时代命题。它不仅是音乐创作的工具革命,更是文化传承的思维革新——让民间音乐从“博物馆式保护”走向“参与式创新”,从“少数人的研究对象”变为“大众可共创的文化载体”。传统民歌创作依赖少数专业音乐人,而AI作曲工具降低技术门槛,让非专业创作者能通过输入关键词生成个性化新民歌,激发全民参与创作热潮。

3.3.3 数字音乐创新

为动画,纪录片等创造出具有民间音乐风格的配乐。可以提取民间音乐的标志性旋律片段,调式调性进行编创,如描绘优美景色时可以运用《茉莉花》的五声音阶,描绘节日欢庆时,可以运用秧歌的锣鼓点,营造出热闹喜庆的场景等,让同学们参与到对民间音乐编创制作中,在实践中收获知识。

4 结语

习近平总书记指出:“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。”民间音乐作为文化自信的重要载体,在高校美育中推广,不仅是对传统的守护,更是对未来的播种。未来,我们需持续探索“以美育人、以文化人”的创新路径,让民间音乐在青年心中生根发芽,为中华民族伟大复兴注入文化动能!

参考文献

- [1] 舒畅.试论我国民族民间音乐文化的传承在普通高校音乐教育中的体现[D].首都师范大学,2006.
- [2] 谢嘉幸.让每一个学生都会唱自己家乡的歌[J].中国音乐,2000(1):35-39.