

文化传承视域下学校音乐教育与民族音乐融合发展研究

张婷昱, 蒲实*

湖北师范大学音乐舞蹈学院, 湖北黄石, 中国

*通讯作者

【摘要】在文化自信培育与美育政策全面落地的时代背景下, 民族音乐文化传承成为学校音乐教育的核心使命与重要发展方向。学校音乐教育作为美育的重要阵地, 是传承中华优秀传统文化、培育青少年文化自信的关键载体, 但当前我国学校音乐教育在民族音乐教学实践中, 仍存在课程占比不足、内容单一、教学方法传统、师资素养欠缺、地方资源开发不足及评价体系失衡等诸多现实问题。本文以美育理论、文化传承理论和多元文化音乐教育理论为支撑, 采用文献研究法、案例分析法与问卷调查法, 系统剖析民族音乐与学校音乐教育融合的时代价值与发展现状, 从课程建设、教学方法、师资培养三大核心维度, 提出具体且可落地的融合路径, 旨在推动民族音乐文化在校园的活态传承, 丰富学校音乐教育的文化内涵, 进一步提升学生的音乐审美素养, 强化其文化认同感与民族自豪感, 为构建具有中国特色的学校音乐教育体系提供理论参考与实践指引。

【关键词】文化传承; 学校音乐教育; 民族音乐; 融合发展; 美育

1. 绪论

1.1 研究背景

近年来, 文化自信已成为国家发展战略的重要组成部分, 而中华优秀传统文化的传承与发展是树立文化自信的根基。美育作为“五育并举”教育方针的重要一环, 其在培养学生审美素养、人文精神和文化自信方面的作用日益凸显[1]。2022年版《义务教育艺术课程标准》的发布, 标志着对中华优秀传统文化的弘扬和民族音乐文化多样性的认识与理解被提升至新的高度[2]。该标准强调了音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视等艺术课程的综合设置, 旨在通过艺术教育培养学生的审美能力、创新思维和人文素养。

在此背景下, 将底蕴深厚、种类繁多的民族音乐有效融入学校音乐教育体系, 不仅是落实国家美育政策的必然要求, 更是传承和弘扬中华优秀传统文化、增强青少年文化认同感与自豪感的关键途径。例如, 高校音乐教育通过开设专门的民族音乐课程, 深入研究不同地区的音乐传统, 丰富学生的音乐视野[3]; 小学音乐教育则通过创新教学方法, 设计针对性的教学策略, 使学生在实践中感受民族音乐的独特魅力[4]; 中学音乐教育通过多样化教学方法和策略, 如民族音乐欣赏、实践教学和创作教学, 提高学生的音乐素养; 高中音乐教育则通过实证研究和案例分析, 探讨民族音乐元素融入的实践与成效, 提升学生对民族音乐的认知和欣

赏水平。然而, 当前学校音乐教育在民族音乐的传承与弘扬方面仍面临诸多挑战, 亟须系统性的理论探讨与实践路径构建。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本研究有助于丰富和发展我国学校音乐教育理论, 特别是在文化传承视域下, 为民族音乐与学校音乐教育的融合提供理论支撑[5]。通过梳理相关概念和理论基础, 分析融合的价值与现状, 能够深化对民族音乐教育功能的认识, 拓展学校音乐教育的文化内涵。同时, 本研究探讨的融合路径, 可为构建具有中国特色的音乐教育体系提供新的思路, 推动音乐教育理论与文化传承理论的交叉融合, 丰富多元文化音乐教育理论的本土化实践[6]。

1.2.2 实践意义

本研究的实践意义在于为一线学校音乐教育工作者提供可操作、可落地的民族音乐融入教学的具体策略和方法[7]。通过优化课程内容、创新教学方法、加强师资建设等方式, 可以有效提升学校音乐教育中民族音乐的比重与质量, 激发学生对民族音乐的兴趣和热爱, 从而切实提升学生的审美能力和文化素养, 增强其文化自信和民族自豪感。此外, 本研究对于推动地方民族音乐资源的挖掘、整理与校本课程开发, 促进非物质文化遗产在校园的活态传承也具有积极的现实意义[4]。

1.3 国内外研究现状

国内学者对民族音乐教育的研究由来已久,普遍认为民族音乐是音乐教育的重要资源[5]。近年来,随着文化自信和美育政策的推进,相关研究更加聚焦于民族音乐在学校教育中的传承路径、课程开发、教学模式创新等方面[7,8]。例如,有学者探讨了将地方民歌、戏曲引入中小学音乐课堂的实践方法;也有研究关注民族音乐教师的培养问题。然而,现有研究多侧重于单一环节或特定地区的实践探索,对于民族音乐与学校音乐教育融合的系统性、整体性路径构建仍有待深化。

国外在多元文化音乐教育方面积累了较多经验,强调尊重不同文化背景的音乐,培养学生的跨文化理解能力[6]。虽然其文化语境与我国不同,但其在课程整合、教学方法创新等方面的经验,如柯达伊教学法、奥尔夫教学法中对本土音乐元素的运用,对我国民族音乐融入学校音乐教育具有一定的借鉴意义。

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究思路

本研究首先在文化传承与美育政策的大背景下,明确民族音乐融入学校音乐教育的重要性[1,2]。其次,界定核心概念,梳理相关理论基础,为研究提供理论支撑。在此基础上,深入分析民族音乐融入学校音乐教育的多重价值以及当前存在的主要问题。最后,针对这些问题,从课程、教学、师资三个维度系统构建融合路径,并总结研究结论与展望。

1.4.2 研究方法

(1) 文献研究法:通过深入分析中国知网(CNKI)等数据库中关于民族音乐、学校音乐教育、文化传承、美育等方面的学术专著、期刊论文、政策文件等[1,2,9],系统梳理国内外相关研究现状、理论基础和实践经验,为本研究提供坚实的理论支撑和借鉴。

(2) 案例分析法:选取在民族音乐教育方面取得一定成效的学校或地区作为案例[4,10],深入分析其在课程设置、教学方法、师资培养等方面的具体做法、成功经验与面临的挑战,为融合路径的提出提供实践依据。

(3) 问卷调查法:设计针对中小学音乐教师和学生的问卷,了解当前学校音乐教育中民族音乐的教学现状、师生对民族音乐的认知与态度、教学中存在的困难与需求等,为分析问题和提出对策提供数据支持。

2. 相关概念与理论基础

2.1 民族音乐文化

民族音乐文化是指一个民族在长期的历

史发展过程中创造、积累并传承下来的音乐财富的总和,它深深植根于该民族的生产生活、风俗习惯、宗教信仰和审美情趣之中[5]。中国民族音乐文化博大精深,包括汉族和各少数民族的传统音乐,具体可分为民间歌曲(如号子、山歌、小调)、民间器乐(如丝竹乐、吹打乐)、民间歌舞音乐、戏曲音乐(如京剧、昆曲、地方戏)以及说唱音乐(如评弹、大鼓)等多个类别。它不仅是音乐艺术的体现,更是民族情感、文化认同和历史记忆的载体,具有鲜明的民族性、地域性和传承性[11]。

2.2 学校音乐教育

学校音乐教育,作为学校教育体系的重要组成部分,旨在通过系统性的教学活动,传授音乐知识,训练音乐技能,培养审美能力,并对学生进行文化熏陶[7]。当前,我国中小学音乐教育在师资配备、教学资源和方法创新等方面面临挑战,但通过政策支持和教学改革,正逐步提升音乐教育质量,促进学生全面发展[2]。其核心目标是培养学生的音乐素养,包括感受美、鉴赏美、表现美和创造美的能力,同时促进学生的情感发展、智力开发和人格完善。学校音乐教育是美育的重要阵地,承担着传承文化、弘扬美德、塑造健全人格的重要使命[1]。

2.3 融合路径

融合路径是指将民族音乐文化有机地、系统地融入学校音乐教育各个环节和层面的策略、方法和渠道的总和[5]。它并非简单地在现有课程中增加民族音乐内容,而是通过深度结合民族音乐文化与学校音乐教育目标、课程体系、教学过程、师资发展等方面,形成一体化的教育模式。这种模式强调相互促进,旨在实现民族音乐文化的有效传承和学校音乐教育质量的提升,正如高校音乐教育中民族音乐文化融入的案例所示[3,10]。

2.4 理论基础

2.4.1 美育理论

美育理论,尤其是以蔡元培为代表的“以美育代宗教”思想,强调美育在培养健全人格、提升国民素质中的重要作用[9]。美育通过对美的感知、体验和创造,净化心灵、陶冶情操。民族音乐作为美的重要载体,其融入学校音乐教育正是美育理论的实践体现[1],通过民族音乐的独特魅力,提升学生的审美情趣和人文素养。

2.4.2 文化传承理论

文化传承理论关注文化如何在代际之间

传递、延续和创新[5]。学校是文化传承的重要场所，音乐教育是文化传承的有效途径。民族音乐文化的传承需要通过教育使年轻一代了解、认同并主动参与到民族音乐的实践与创新中，从而保持文化的生命力。该理论为本研究探讨民族音乐在学校教育中的传承机制提供了理论指导[5]。

2.4.3 多元文化音乐教育理论

多元文化音乐教育理论主张在音乐教育中尊重和包容世界各民族的音乐文化，培养学生的跨文化音乐理解能力和全球视野[6]。尽管本研究聚焦于中国民族音乐，但其核心理念——珍视本土音乐文化的价值、推动文化多样性的理解——对于我们深入理解民族音乐在学校音乐教育中的地位，以及在全球化浪潮中如何坚守并发展本民族音乐文化，均具有深远的启示意义。

3. 民族音乐融入学校音乐教育的价值

3.1 传承中华优秀传统文化，增强文化自信

民族音乐，作为中华优秀传统文化的璀璨明珠，深蕴着中华民族的智慧、情感与精神追求[5]。将民族音乐融入学校音乐教育，能够使学生系统接触和了解我国丰富的音乐文化遗产，如各地民歌的质朴、戏曲的韵味、民族器乐的精妙。学生通过学习与体验，能够深切体悟民族音乐的独特韵味，洞悉其背后所承载的文化意蕴与民族精神，进而增强对中华优秀传统文化的认同、归属与自豪，筑牢坚定的文化自信之基[6]。正如费孝通先生所言“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”[6]，对本民族音乐文化的深刻理解是“各美其美”的基础。

3.2 丰富音乐课程内容，提升学生审美能力

当前学校音乐教育内容有时略显单一，西方音乐体系占比较大[7]。融入民族音乐，能够极大地丰富音乐课程资源，为学生开启更为广阔的审美天地。民族音乐在调式、旋律、节奏、音色等方面，独具艺术魅力，如五声音阶的别样韵味、戏曲唱腔的婉转悠扬、民间乐器的多彩音色[5]。学生通过聆听、演唱、演奏各类民族音乐，能够拓宽音乐感知的广度与深度，培育对不同音乐风格的辨识与鉴赏能力，进而全面提升其音乐审美素养与艺术表现力[4]。

3.3 落实立德树人，强化美育育人功能

“立德树人”是教育的根本任务。民族音乐中蕴含着丰富的德育资源和人文精神，如《黄河大合唱》的爱国情怀、《茉莉花》的淳朴善良、《二泉映月》的坚韧不屈[11]。通过民族音乐的教学，可以潜移默化地对学生进行

爱国主义、集体主义、勤劳勇敢、自强不息等传统美德教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。这与美育“以美育人、以文化人”的功能高度契合[1]，能够有效促进学生道德品质的提升和健全人格的塑造[7]。

3.4 促进学生全面发展与健康人格形成

民族音乐的学习不仅仅是技能的掌握，更是情感的体验和文化的浸润[5]。参与民族音乐的演唱、演奏、创编等活动，能够激发学生的想象力和创造力，培养其合作意识和团队精神。在感受民族音乐所蕴含的喜怒哀乐时，学生能够学会表达情感、理解他人，进而促进情商的发展。同时，民族音乐所传递的积极乐观、热爱生活的态度，有助于学生缓解学习压力，保持心理健康，从而促进其认知、情感、社交等各方面能力的协调发展，形成健康完善的人格[7]。

4. 当前融合存在的问题

4.1 课程中民族音乐占比不足、内容单一

尽管新课改强调了民族音乐的重要性[2]，但在实际教学中，许多学校的音乐课程仍以西方音乐理论和技能体系为主导，民族音乐内容往往被边缘化，课时占比不足。即使涉及民族音乐，内容也多局限于几首经典民歌或器乐曲的简单欣赏，缺乏系统性和深度，对民族音乐的历史背景、文化内涵、不同地域风格以及戏曲、说唱等重要门类的介绍不够充分[5]，难以让学生全面认识民族音乐的丰富性和多样性[7]。

4.2 教学方法传统，多以欣赏为主，缺乏体验

当前民族音乐教学方法较为单一和传统，普遍以教师讲解、播放音频或视频让学生被动欣赏为主[4]。这种“灌输式”的教学模式难以激发学生的学习兴趣 and 主动性。学生缺乏亲身参与演唱、演奏、创编民族音乐的机会，难以深入体验民族音乐的魅力，导致对民族音乐的理解停留在表面，难以内化为自身的文化素养[5]。例如，学习戏曲时，若仅停留在听唱段层面，而不引导学生体验唱腔、身段、念白，便难以领会其精髓。

4.3 教师民族音乐素养与教学能力不足

教师是将民族音乐融入学校音乐教育的关键[7]。然而，部分音乐教师自身的民族音乐素养有待提升，对民族音乐的理论知识、演奏演唱技能、文化背景了解不够深入[5]。同时，由于缺乏系统的民族音乐教学法培训，许多教师在如何有效地将民族音乐融入课堂、设计生动有趣的教学活动、运用现代教育技术辅助教

学等方面能力不足,导致民族音乐教学效果不佳[3]。

4.4 缺乏地方民族音乐资源与校本教材

我国地域辽阔,民族众多,地方民族音乐资源极为丰富,是民族音乐传承的重要载体[11]。但目前,许多学校未充分挖掘、整理和利用本地民族音乐资源,也未能开发出具有地方特色的校本教材与教学资源[10]。通用教材虽然包含部分民族音乐内容[2],但难以兼顾各地的独特性,导致学生对身边的民族音乐文化缺乏了解和认同,削弱了民族音乐教育的亲和力和感染力[4]。

4.5 评价体系偏重技能,忽视文化理解

当前学校音乐教育评价体系仍存在“重技能、轻素养”的倾向[7],评价内容多聚焦于识谱、演唱演奏技巧等层面,在学生对民族音乐文化的理解、审美体验、情感态度及参与民族音乐活动积极性等方面的评价有所欠缺。这种单一的评价导向,致使民族音乐的文化传承价值难以充分彰显,亦难以有效激发学生学习与理解民族音乐文化的热情[5]。

5. 民族音乐文化与学校音乐教育融合路径

5.1 课程融合:将民族音乐纳入常态教学

5.1.1 优化教材内容,增加民歌、戏曲、民族器乐、传统乐舞比重

教育部门与教材编写机构需进一步修订音乐课程标准及教材,大幅提升民族音乐内容的比重与深度[2]。在教材编排上,应系统纳入汉族及各少数民族的优秀民歌(如陕北民歌、蒙古族长调、藏族酒歌)、代表性戏曲剧种(如京剧、越剧、黄梅戏、地方戏曲)、经典民族器乐曲(如《高山流水》《十面埋伏》《喜洋洋》)以及富有特色的传统乐舞(如秧歌、腰鼓、傣族孔雀舞)等[5]。确保学生在不同学段都能接触到丰富多样的民族音乐体裁和形式,构建完整的民族音乐知识体系。教材内容不仅需呈现音乐作品本身,还应涵盖其产生的历史背景、文化内涵、地域特色及相关民俗风情[11],助力学生从文化层面理解音乐。

5.1.2 开发校本课程、地方音乐资源(如地方民歌、曲艺、非遗音乐)

学校应积极组织力量,深入挖掘、整理并研究本地区的民族音乐资源,如地方民歌、民间器乐曲、曲艺(如评弹、快板、二人转)以及列入非物质文化遗产名录的音乐项目(如古琴艺术、昆曲、蒙古族马头琴音乐等)[4]。在此基础上,开发具有地方特色和学校特点的民族音乐校本课程和教材[10]。例如,江南地区

的学校可开发评弹、江南丝竹校本课程;西北省份的学校可开发秦腔、花儿校本课程。校本课程应注重趣味性、参与性和实践性,使学生能够近距离感受本土音乐文化的魅力,增强文化认同感[5]。

5.2 教学方法融合:从“听”走向“体验”

5.2.1 采用欣赏、演唱、演奏、律动、创编相结合

改变单一的欣赏式教学模式,构建“听、唱、奏、动、创”一体化的民族音乐教学体系[7]。在欣赏环节,引导学生聆听不同民族与风格的音乐作品,体悟其情绪、节奏及韵味;在演唱环节,教授学生经典民歌与戏曲选段,感受其歌词意境与唱腔特色[5];在演奏环节,鼓励学生尝试简易民族乐器(如口琴、笛子、葫芦丝、巴乌,或利用生活物品自制乐器),参与合奏;在律动环节,结合民族舞蹈动作或简单身体律动,体悟音乐的节奏与情绪;在创编环节,引导学生运用民族音乐元素(如特定调式、节奏型)进行简单旋律创作或歌词改编,激发其创造力[4]。

5.2.2 运用多媒体、短视频、VR等现代技术

充分利用现代教育技术丰富民族音乐教学手段[7]。通过播放民族音乐纪录片、音乐家访谈、舞台演出视频等多媒体资料,为学生提供直观生动的视听体验;利用短视频平台(如抖音、快手)上的优质民族音乐内容,增加学习的趣味性和时代感;尝试引入VR(虚拟现实)技术,让学生“身临其境”地体验不同民族的音乐表演场景或民俗活动,增强学习的沉浸感和互动性[4]。例如,借助VR技术沉浸式体验侗族大歌的演唱现场,可以深刻感受到这种无伴奏多声部合唱的震撼力,它不仅展现了侗族文化的独特魅力,也是人类非物质文化遗产的宝贵财富。

5.2.3 开展项目式学习、主题式教学

围绕特定的民族音乐主题(如“中国的节日音乐”“黄河流域的民歌”“少数民族乐器大观”)开展项目式学习[5]。学生在教师的引导下,通过小组合作,搜集资料、探究问题、创作作品、展示成果。这种教学方法能够将音乐与历史、地理、文学、民俗等多学科知识相融合[4],培养学生的综合素养和探究能力。例如,以“京剧的魅力”为主题,学生可以探究京剧的起源、行当、唱腔、服饰、脸谱等,并通过编排小型京剧片段进行展示。

5.3 师资建设:提升教师民族音乐素养

5.3.1 加强教师培训与教研活动

教育主管部门与学校应将民族音乐素养提升纳入音乐教师继续教育与培训体系[3]。定期组织民族音乐专题培训，邀请民族音乐专家、民间艺人、戏曲表演艺术家等为教师授课，内容涵盖民族音乐理论、演唱演奏技巧、文化背景知识以及教学方法等[5]。同时，加强校际、区域间的民族音乐教学研讨活动，开展公开课、示范课、观摩课等，促进教师之间的经验交流与分享，共同提升民族音乐教学水平[7]。

5.3.2 鼓励教师学习民族音乐文化与教学法

鼓励音乐教师主动学习和研究民族音乐文化，支持教师参加民族音乐相关的学术交流、艺术采风活动，深入民间学习原生态音乐[11]。引导教师积极探索和实践民族音乐教学法，将传统音乐教学法（如口传心授）与现代教学理念相结合，创新教学模式[3]。学校可设立专项经费，支持教师参与各类民族音乐学习与交流活动，助力教师形成兼具民族音乐底蕴与现代教学能力的专业素养[5]。

6. 结论

民族音乐与学校音乐教育的深度融合，是新时代背景下传承中华优秀传统文化、落实美育政策、培育青少年文化自信的必然选择，更是学校音乐教育突破发展瓶颈、彰显本土文化特色的重要路径。民族音乐作为中华优秀传统文化的重要载体，其融入学校音乐教育，不仅能丰富课程内容、提升学生的审美能力，更能在潜移默化中培育学生的民族情感，促进其全面发展与健康人格形成，让学校音乐教育的美育价值与文化传承价值得到双重彰显。

当前我国民族音乐与学校音乐教育的融合实践，仍面临课程设置、教学方法、师资素养、资源开发及评价体系等多方面的现实问题，这些问题的存在，制约了民族音乐文化在校园的活态传承，也使得学校音乐教育的文化内涵未能充分发挥。针对这些问题，从课程、教学、师资三大维度构建的融合路径，为解决实践难题提供了具体方向：课程层面的教材优化与校本课程开发，让民族音乐真正走入常态教学；教学方法层面的体验式教学与现代技术运用，让学生从被动欣赏转变为主动参与，深度感受民族音乐的魅力；师资层面的系统培训与自主学习引导，为融合实践筑牢人才基础，让教师成为民族音乐文化传承的有效纽带。

民族音乐与学校音乐教育的融合并非一蹴而就的工作，而是一项系统性、长期性的教

育实践工程。这需要教育主管部门、学校、教师三方形成合力，教育主管部门做好政策引导与资源统筹，学校立足本土实际做好课程与教学改革，教师不断提升自身民族音乐素养与教学能力。同时，融合实践需始终坚持以学生为中心，兼顾民族音乐的文化遗产与学生的审美发展需求，让青少年在民族音乐的熏陶中，真正理解中华优秀传统文化的内涵，树立坚定的文化自信，成为民族音乐文化的传承者与弘扬者。

未来，民族音乐与学校音乐教育的融合还需在实践中不断探索与完善，进一步加强地方民族音乐资源与非遗音乐的挖掘利用，推动跨学科融合的民族音乐教学实践，构建科学的、兼顾技能与文化的音乐教育评价体系，让民族音乐在学校音乐教育中真正落地生根、开花结果，推动我国学校音乐教育朝着更具文化底蕴、更具中国特色的方向发展。

参考文献

- [1] 教育部.完善中华优秀传统文化教育指导纲要[EB/OL].2014-03-26.（教育部官网发布，知网政策法规库可检索）
- [2] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准（2022年版）[M].北京：北京师范大学出版社，2022.（知网可检索，基础教育课程标准类官方出版物）
- [3] 隋剑飞.民族音乐传承视角下的高校音乐教育研究[M].北京：中国戏剧出版社，2024.（知网图书库可检索，音乐教育类专著）
- [4] 欧阳靖宁.新课标背景下小学音乐非遗文化的传承与创新——以湖南靖州侗族琵琶与苗族歌鼗为例[J].湖南教育，2025(5):56-58.（知网期刊库可检索，基础教育类核心期刊）
- [5] 张学旗，张青鸽.民族音乐文化传承与学校音乐教育[M].北京：文化发展出版社有限公司，2020(2021重印).（知网图书库可检索，ISBN：9787514230654）
- [6] 费孝通.费孝通论文化自觉[M].北京：群言出版社，2007.（知网图书库可检索，ISBN：9787800806483）
- [7] 司于.多民族音乐融入中小学教学的实践与反思[J].艺术教育，2025（3）：120-123.（知网期刊库可检索，北大核心扩展版）
- [8] 段雪.贵州民歌融入贵州高职院校音乐专业钢琴教学的实践探究[J].贵州开放大学学报，2025(2):49-54.（原载《当代音乐》，

- 知网期刊库可检索, ISSN: 2096-0603)
- [9] 蔡元培.蔡元培美学文选[M].北京:北京大学出版社, 1983. (知网图书库可检索, ISBN: 9787301000669)
- [10]广西师范大学音乐学院.地方大学教育中小众民族音乐的融入——以广西师范大学音乐学院为例[J].当代音乐, 2024(9):78-81. (知网期刊库可检索, ISSN: 2096-0603)
- [11]郑开元.区域音乐文化发展及其实践教学尝试——以“三少民族”及蒙古族为例[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社, 2018. (知网图书库可检索, ISBN: 9787566120658)