

College music teachers' educational practices and innovative strategies in the inheritance of red intangible cultural heritage

Lin Cheng

Nanchang Vocational University, Nanchang, Jiangxi, 330500, China

Abstract

Red intangible cultural heritage is an important component of China's excellent traditional culture, carrying rich historical memory and revolutionary spirit. As an important platform for cultural inheritance, music education in universities shoulders the dual mission of cultivating students' cultural confidence and artistic literacy. This article explores the educational practices and innovative strategies of university music teachers in the inheritance of red intangible cultural heritage. The article elaborates on the value of this work in cultivating students' comprehensive literacy and promoting traditional culture, proposes three principles of student subjectivity, hierarchical teaching, and goal orientation, and constructs a curriculum system that integrates red intangible cultural heritage and music majors. It innovates immersive experiential and project-based teaching models, integrates school local collaboration and dynamic inheritance resources, and other strategies. The research aims to provide practical reference for integrating red intangible cultural heritage into music education in universities, and promote the integration of cultural education and professional teaching.

Keywords

higher education; Music teacher; Red intangible cultural heritage; Educational Practice

高校音乐教师在红色非遗文化传承中的育人实践与创新策略

程林

南昌职业大学, 中国 · 江西 南昌 330500

摘要

红色非遗文化是中华优秀传统文化的重要组成部分, 承载着丰富的历史记忆与革命精神。高校音乐教育作为文化传承的重要阵地, 肩负着培养学生文化自信与艺术素养的双重使命。本文探讨高校音乐教师在红色非遗文化传承中的育人实践与创新策略。文章阐述了此项工作对学生综合素养培育与传统文化弘扬的价值, 提出学生主体性、分层教学与目标导向三大原则, 并构建红色非遗与音乐专业融合课程体系, 创新沉浸体验式与项目实践型教学模式, 整合校地协同与活态传承资源等策略。研究旨在为高校音乐教育融入红色非遗文化提供实践参考, 促进文化育人与专业教学相融共进。

关键词

高校教育; 音乐教师; 红色非遗文化; 育人实践

1 引言

红色非遗文化凝聚着中华民族的革命精神与文化智慧, 蕴含着深厚的思想内涵与美学价值。当下文化多元交融的时代背景下, 红色非遗文化面临传承困境与创新挑战。高校作为人才培养与文化传播的重要场域, 在红色非遗文化保护与发展中扮演着关键角色。音乐艺术因其独特的情感表达与审美体验, 成为红色非遗文化传承的理想载体。高校音乐教育具备专业知识体系与艺术实践平台, 为红色非遗文化的教学研究提供了广阔空间。从文化传承角度看, 音乐教师引导学生探索红色非遗的音乐元素与美学特征, 促进文化基因的代际传递; 从育人视角看, 红色非遗中蕴含的革命精神与爱国

情怀, 滋养学生的精神世界, 塑造健全人格。

2 高校音乐教师在红色非遗文化传承中的育人实践与创新价值

2.1 利于学生综合素养培育

红色非遗文化融入高校音乐教育, 为学生综合素养培育开辟广阔天地。音乐教师引导学生深入理解红色文化精髓, 激发民族自豪感与文化认同感, 潜移默化中提升学生爱国情怀与历史责任感。在红色乐曲演绎过程中, 学生艺术感知力、审美鉴赏力得到增强, 音乐表现力与创新思维同步发展。教师精心设计情境教学, 让学生感受革命先辈艰苦卓绝的奋斗历程, 铸就坚韧品格与协作精神。红色音乐元素融合现代教学方法, 帮助学生构建多元文化视野, 培养批判性思维与文化传播能力。从红色音乐传承中汲取精神力量, 学生将之内化为自身修养, 外化为创新实践, 形成知行合一的人

【作者简介】程林 (1968—), 男, 中国辽宁人, 博士, 讲师/二级演奏员, 从事电子音乐与非遗民间音乐研究。

文素养与艺术品格。红色非遗文化教育超越纯粹技能训练,赋予学生更为深厚的文化底蕴与精神内核,使其成长为兼具专业能力与人文情怀的新时代人才^[1]。

2.2 助于传统文化弘扬

红色非遗文化根植于中华民族的历史土壤,承载着革命先辈的精神与智慧,高校音乐教师在传承这一宝贵财富时肩负着特殊使命。教师引导学生深入挖掘红色歌谣、革命戏剧等艺术形式背后的文化内涵,使传统元素在现代教学语境中焕发生机。当音乐课堂融入红色经典,学生得以在艺术实践中体悟革命精神与民族气节,形成文化认同与自信。教师精心设计的主题音乐会、创意工作坊等活动,为学生提供了展示传统文化魅力的平台,使红色文化基因得以有效传递。音乐教育超越了技能训练的范畴,成为连接历史与当下的桥梁,让革命文化与社会主义先进文化在青年心中扎根。高校音乐教师将红色非遗元素巧妙融入教学体系,既赋予传统文化现代表达,又使爱国主义教育具备艺术感染力,促进了文化自觉与传承的良性互动,为培养德艺双馨的新时代人才奠定了坚实基础^[2]。

3 高校音乐教师在红色非遗文化传承中的育人实践与创新原则

3.1 学生主体性原则

红色非遗文化传承需植根于学生心灵沃土,方能绽放时代新芽。学生主体性原则要求教师摒弃“灌输式”教学模式,为学生营造自主探究的教学情境。音乐教师应敏锐捕捉学生兴趣点,巧妙引入红色非遗元素,让学生在欣赏、演绎、创作中逐步形成文化认同感。课堂上,学生或可参与红色歌谣的挖掘整理,亲赴革命老区采风,感受历史脉搏;或可尝试以现代审美重塑传统曲目,使革命歌曲焕发当代魅力;亦可自主组织红色主题音乐活动,在艺术实践中传承红色基因。当学生从被动接受者转变为主动探索者,红色非遗便超越了知识层面,融入学生的精神世界,成为情感依归与价值坐标。学生与红色文化的对话,实则是与历史的对话、与民族精神的对话,这种基于自主性的文化传承,远比单向灌输更具生命力与持久性。红色非遗教育的真谛,恰在于激发学生内在的文化自觉,使革命精神的火种在新一代心中永续传承^[3]。

3.2 分层教学原则

分层教学原则立足于红色非遗文化传承的育人实践,旨在尊重学生个体差异性,实现教学效果最大化。红色非遗文化元素复杂多样,学生对其理解吸收存在明显差异,教师宜依据学生认知水平、音乐素养与文化感知能力进行科学分组,精准设计教学内容与方法。高阶学生群体可导入深层次红色文化意蕴解读,引导其探究非遗音乐形式背后的历史脉络与精神内核;中阶学生群体则侧重红色音乐技法与情感表达能力培养,强化音乐语言与红色文化的融合表达;基础薄

弱学生群体则着重培养兴趣与感知力,逐步引入红色非遗基本元素。分层教学贵在弹性调整与动态管理,教师应密切观察学生学习状态,适时调整教学策略,确保每位学生在原有基础上均有提升。优质分层教学能激发不同层次学生学习热情,形成良性竞争机制,使红色非遗文化教育真正落地生根,彰显人文关怀与教育智慧^[4]。

3.3 目标导向性原则

目标导向性原则是红色非遗文化传承育人实践的靈魂与指南。高校音乐教师立足育人本质,精心构建教学目标体系,引领文化传承方向。教学设计应当明确知识、能力、情感、价值多维目标,形成层次分明的育人路径。革命歌曲教学融入时代精神,教师创设历史情境,引导学生在音乐体验中感悟红色文化内涵,培育家国情怀。课程目标设定尊重青年特点,回应时代需求,激发学生内在学习动力与文化认同。音乐教师创新实践形式,使学生在艺术表达中体悟革命精神,内化于心,外化于行。目标明晰的文化传承超越简单技能训练,深入触及学生心灵,使红色基因融入青年血脉,彰显音乐教育的文化使命与历史担当,让革命薪火生生不息。

4 高校音乐教师在红色非遗文化传承中的育人实践与创新策略

4.1 构建“红色非遗+音乐专业”融合课程体系

构建“红色非遗+音乐专业”融合课程体系需立足于文化传承与创新发展的双重维度。此类课程体系超越了传统音乐教育模式,将民族精神内核与专业技能培养有机融为一体。红色非遗作为特殊的文化记忆载体,蕴含着丰富的情感力量与历史厚度,与音乐专业教育相结合,形成了独特的育人场域。课程体系设计应遵循内容关联性、结构合理性及实践导向性原则,形成理论学习、技能训练、创作实践、传承展演的完整链条。音乐教师在课程建设中扮演文化传递者与专业引导者双重角色,引导学生感悟红色文化精神内涵,提升艺术表现力。优质的融合课程体系能激发学生文化认同感,塑造专业素养与人文情怀兼备的复合型音乐人才,为红色文化基因的活态传承提供源源不断的创新动力。

湖南音乐学院创设的“湘西红色民歌传承与发展”系列课程展现了融合体系建设的典型范例。该课程将湘西地区红色革命歌谣与现代音乐教育相结合,学生在声乐课堂中学唱《十送红军》等红色经典,把握其独特的音韵特点与情感表达。器乐教学融入湘西花鼓戏曲牌改编,学生运用民族乐器演绎革命历史篇章。音乐创作课程鼓励学生对湘西苗族革命歌曲进行现代化创新编配,保留传统音调同时赋予当代表现手法。音乐史论教师带领学生赴湘西土家族聚居区开展红色音乐田野调研,记录老艺人口述史与音乐记忆。期末汇演中,学生自编自导的《长征路上的湘西声音》音乐剧成为校园文化亮点,既展现了专业学习成果,也让红色非遗文化在年轻一代心中扎根。这种立体化的课程体系使红色非遗从“被学

习"转变为"活传承",实现了文化价值与教育价值的双重彰显。

4.2 创新“沉浸式体验+项目化实践”教学模式

沉浸式体验与项目化实践教学模式融合了体验学习理论与建构主义教育思想,立足于感知与实践的深度统一。该模式摒弃传统单向灌输方式,将学生置于红色非遗文化的历史情境与艺术氛围中,引导其从被动接受转为主动探索,实现知识内化与能力建构的良性循环。教学实践表明,当情感共鸣与艺术创造相结合时,学生对文化基因的理解更为深刻。项目化实践则强调问题导向与成果展示,使抽象文化元素具象化,赋予学习过程以明确阶段性目标,促进学生在解决实际问题中培养创新思维与协作精神,同时深化其对红色文化价值观的认同与传承自觉。

河南大学音乐学院开展的"长征组歌"教学案例体现了此模式的实践价值。教师带领学生赴长征路线实地采风,收集原生态民歌素材,感受革命历史遗迹。返校后组织学生分组开展创新改编,将传统音乐元素与现代表现手法相融合,创作适合当代青年审美的新编长征主题音乐作品。期间学生深入档案馆查阅历史资料,邀请老红军后代讲述革命故事,汲取创作灵感。学期末举办"红色记忆·青春传承"专场音乐会,学生担任编创、演出与策划全过程,作品呈现形式多样,包括合唱、器乐重奏、戏剧音乐等。此项目使学生在艺术实践中体会革命精神内涵,培养了文化自信与创新能力,成为音乐专业育人的生动实践。

4.3 整合“校地合作+活态传承”资源

整合校地合作与活态传承资源构建了红色非遗文化教育的优质生态链。高校音乐教育领域突破传统封闭式教学模式,向社会资源开放,将地方红色文化资源引入教学实践,形成多元互动平台。当代非遗文化传承面临文化断层危机,活态传承理念强调文化在生活实践中的鲜活状态与持续演进。校地合作作为活态传承提供了广阔舞台,地方政府、文化机构、民间艺人与高校教育形成互补联动机制。红色非遗元素融入高校音乐课程体系,使学生在实践中感知文化脉络,建构文化认同感。这种资源整合实质上重塑了文化传播链条,令传统文化基因在现代教育语境中焕发新的生命力。

南湖学院音乐系与当地革命老区共建"红色音乐工作坊"案例凸显此类教育模式的深远价值。音乐系教师带领学生定期赴老区采风,记录当地红色民歌传唱方式与文化内涵。老区艺人受邀担任校园"传承人导师",学生则化身"青年传承使者"深入乡村开展文化推广活动。学院还联合地方文化馆创设"红歌传唱基地",学生参与整理、编创、演绎红色音乐作品,将课堂所学转化为社会实践能力。音乐教师在此过程中扮演文化桥梁角色,引导学生从技术层面升华至文化思考层面。课程评价体系也相应改革,将文化理解深度、传承创新能力纳入考核标准。这种校地互动模式使红色非遗文化摆脱了"博物馆式保护"的静态存在,实现了在青年群体中的活力延续与创造性发展。

5 结语

红色非遗文化传承与高校音乐教育的融合,是文化传承创新与人才培养的双向赋能。高校音乐教师立足教育本位,秉持学生主体性、分层教学与目标导向原则,构建融合课程体系,创新教学模式,整合多元资源,推动红色非遗文化在高校的活态传承与创新发展。这一教育实践超越单纯的知识传授,彰显文化育人的深远意蕴。融合课程体系打破学科壁垒,实现红色非遗与专业教学的有机融合;沉浸体验式教学与项目化实践激发学生自主学习热情,提升文化认同感;校地协同与活态传承机制拓展教育空间,形成文化传承的良性生态。此种教育模式使红色非遗文化得以延续与焕发生机,同时培育具备文化自信与创新精神的音乐人才。

参考文献

- [1] 王晓坤,蒋晋光,赵梓媛.拓展中华传统音乐传承路径加强音乐教师传承能力培养——河南师范大学“中华优秀传统文化传承实验班”纪实[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2022,(04):26-30.
- [2] 汪静一.以中华优秀传统文化文化赋能未来教师——基于浙江师范大学“婺剧进校园”的实践与思考[J].中国音乐教育,2022,(04):46-50.
- [3] 张会艳.师范类高校音乐教师队伍文化建设路径探析[J].白城师范学院学报,2021,35(01):105-108+122.
- [4] 把姝艳.多元文化视域下的大学音乐教育分析[J].北方音乐,2018,38(21):202-203.