

传统文化传承视角下高校古筝教学模式的创新

赵阳

湖南信息学院 湖南长沙 410000

摘要: 在传统文化传承的大背景下, 高校古筝教学作为传承古筝艺术与文化的重要阵地, 面临着诸多挑战。本文从传统文化传承视角出发, 分析当前高校古筝教学存在的问题与现状, 探究其背后的原因, 并提出针对性的创新对策, 旨在为高校古筝教学在传统文化传承方面提供新的思路和方法, 推动古筝艺术与传统文化的有机融合与传承发展。

关键词: 高校; 教学创新; 传统文化; 古筝教学

1. 高校古筝教学中传统文化传承的现存问题

1.1 文化传承维度的教学目标虚化

在高校古筝教学实践中, 部分教师过于注重演奏技巧的传授, 如指法的精准度、音色的把控等, 而对古筝背后所蕴含的历史文化背景、传统音乐美学思想以及相关的民间故事、诗词典故等文化内涵挖掘不足。学生在学习过程中, 往往仅能掌握机械的演奏技能, 却难以深入理解古筝音乐作品中所承载的古人情感、审美观念和文化价值取向, 导致文化传承意识相对淡薄。例如, 在教授古筝经典曲目《高山流水》时, 很多教师只是着重讲解演奏技巧, 如泛音、按滑音的运用等, 却没有详细介绍该曲目所蕴含的“高山流水遇知音”的文化典故以及其中体现的古代文人对知音难觅的情感表达和对高尚友谊的向往, 使得学生对作品的理解停留在表面, 无法从文化层面去感受和传承古筝艺术的魅力。

1.2 教学内容的文化基因缺失

目前, 高校古筝教学的内容主要以专业教材为主, 这些教材虽然在演奏技巧的系统性和规范性上具有一定优势, 但在传统文化元素的融入方面存在明显不足。教材中所选编的曲目大多侧重于技巧展示, 而对具有深厚文化底蕴的传统曲目收录较少, 且缺乏对曲目背后文化背景的详细解读。同时, 教学内容中很少涉及古筝的制作工艺、历史演变、流派发展等与传统文化紧密相关的知识, 学生对古筝这一传统乐器的整体文化认知较为片面。另外, 在教学过程中, 教师也很少将古筝艺术与其他传统文化形式, 如诗词、绘画、戏曲等进行有机结合, 无法让学生从更广阔的文化视野去理解和感受古筝艺术的内涵。比如, 古筝与古典诗词有着密切的联系, 很多古筝曲目都是根据诗词的意境创作而成, 但在教学

中, 教师很少将诗词与古筝曲目相结合进行讲解, 导致学生无法通过诗词更好地理解古筝音乐的文化意境。

1.3 文化体验式教学的实践困境

传统的高校古筝教学方法主要以教师示范、学生模仿为主, 教学过程中过于注重技术训练, 而忽略了学生对传统文化的体验和感悟。在课堂上, 教师往往是按照教材的顺序, 逐句逐段地讲解演奏技巧, 学生则是机械地重复练习, 缺乏对音乐作品的自主理解和文化内涵的深入探究。教学手段相对落后、缺乏多样化的教学资源 and 教学形式是传统课堂教学的弊端。如多媒体教学、实地采风、文化讲座等, 无法为学生营造浓厚的传统文化氛围, 难以激发学生对传统文化的学习兴趣和传承意识。例如, 在讲解古筝的地方流派时, 如山东筝派、河南筝派等, 教师如果只是通过口头讲解的方式介绍各流派的特点和风格, 而没有播放相关的音频、视频资料, 或者组织学生到当地进行实地采风, 学生就很难真正感受到不同流派所蕴含的地域文化特色和文化内涵。

2. 高校古筝教学传统文化传承问题的成因剖析

2.1 传统文化传承理念的边缘化倾向

长期以来, 高校古筝教学过于注重专业技能的培养, 以培养专业演奏人才为主要目标, 而对传统文化传承的重要性认识不够深刻。在教学理念上, 存在重技能、轻文化的倾向, 认为只要学生掌握了高超的演奏技巧, 就能在舞台上展现古筝的魅力, 而忽略了古筝作为传统文化载体的重要作用。这种教学理念导致教师在教学过程中, 缺乏对传统文化传承的主动意识, 没有将传统文化融入教学的各个环节。同时, 高校在课程设置和教学评价体系中, 也没有充分体现对传统文化传承的重视, 使得传统文化在古筝教

学中处于边缘化的地位。

2.2 教师文化素养的结构性失衡

高校古筝教师大多毕业于专业的音乐院校,接受过系统的音乐专业训练,在演奏技巧和音乐理论方面具有较高的水平,但在传统文化素养方面存在一定的不足。很多教师在学习过程中,专注于音乐专业知识的学习,对传统文化的学习和研究不够深入,缺乏对古筝背后的历史文化、哲学思想、艺术美学等方面的系统了解。因而在教学过程中,教师难以将传统文化元素有效地融入到古筝教学中,无法为学生提供深入的文化解读和引导。另外还有部分教师对传统文化的传承方式和方法缺乏研究,不知道如何将传统文化与现代教学手段相结合,以更好地激发学生的学习兴趣 and 传承意识。

2.3 教学生态系统的文化赋能不足

目前,高校古筝教学在教学资源方面存在不足,如缺乏专门的传统文化教材、相关的音像资料和文物资料等,使得教师在教学过程中,难以获取丰富的传统文化素材,无法为学生提供全面的文化知识讲解。另外教学环境也不利于传统文化的传承,高校的音乐教学课堂往往注重专业技能的训练,而缺乏对传统文化氛围的营造,学生在学习过程中,很难感受到传统文化的熏陶。除此之外,高校与社会文化机构、民间艺术团体等的合作不够紧密,无法为学生提供更多的实践机会和文化体验活动,限制了学生对传统文化的深入了解和传承。

3. 传统文化传承视角下高校古筝教学的创新路径

3.1 树立“技文融合”的教学理念体系

高校应重视古筝教学中的传统文化传承,树立“技能与文化并重”的教学理念,将传统文化传承作为古筝教学的重要目标之一。教师要深刻认识到古筝作为传统文化载体的重要意义,增强文化传承的责任感和使命感,在教学过程中,不仅要传授演奏技巧,更要注重对学生文化意识的培养。可以通过开展文化讲座、研讨会等形式,让教师和学生深入了解古筝的历史文化背景、传统音乐美学思想等,提高对传统文化的认知和重视程度。例如,邀请传统文化专家、古筝演奏家举办讲座,讲述古筝与传统文化的关系,以及古筝在历史发展过程中的文化内涵和艺术价值,让师生在思想上树立起对传统文化传承的重视。

3.2 构建“立体多元”的教学内容矩阵

首先,在教材编写方面,应注重选取具有深厚文化底

蕴的传统曲目,如《渔舟唱晚》《寒鸦戏水》等,并在教材中增加对曲目背后文化背景的详细解读,包括历史故事、地域文化特色、传统音乐理论等。同时,还可以将古筝的制作工艺、历史演变、流派发展等知识纳入教学内容,让学生对古筝有一个全面的文化认知。在教学过程中,教师可以将古筝艺术与其他传统文化形式相结合,如诗词、绘画、戏曲等,通过分析诗词的意境、绘画的风格与古筝音乐的关系,让学生从更广阔的文化视野去理解和感受古筝艺术的内涵。例如,在教授古筝曲目《梅花三弄》时,可以结合王羲之的《梅花赋》和相关的梅花绘画作品,让学生体会到梅花在传统文化中所象征的坚韧不拔、高洁傲岸的品质,以及这种品质在古筝音乐中的表达。还可以引入民间音乐元素,组织学生学习各地的民间古筝曲目和演奏风格,让学生了解不同地域文化对古筝艺术的影响,感受民间音乐的魅力。

3.3 创设“沉浸式体验”的教学模式

在文化体验教学中,还可引入“文化解码工作坊”模式,引导学生对传统曲目进行多维度文化解码。例如,在解析潮州筝曲《出水莲》时,组织学生查阅地方志、古代乐论,结合岭南地区的人文地理环境,分析“以韵补声”“左手按滑”技法中蕴含的儒家“中庸”美学与文人精神。通过乐器制作实践课,让学生参与古筝面板选材、岳山雕刻等工艺环节,在刨木、上漆的过程中体悟“材美工巧”的传统造物思想,感受匠人对自然材料的敬畏与天人合一的文化理念。

从跨学科融合视角,可与高校人文学院合作开发“古筝与传统文化”通识课程群,将古筝演奏与《诗经》吟诵、敦煌壁画乐舞研究、古代乐律学等课程串联。如在讲解《阳关三叠》时,结合王维诗歌的文学意境、唐代丝绸之路的音乐交流史,以及古琴减字谱与古筝工尺谱的传承关系,构建立体化的文化认知网络。这种跨学科教学不仅能深化学生对古筝文化根系的理解,更能培养其在多元文化语境中阐释传统艺术的能力。

在评价体系改革中,应建立“文化传承能力”专项考核指标,将学生对传统曲目的文化阐释、地域流派的风格把握、民间音乐采风报告等纳入成绩评定。例如,要求学生在期末演奏中附加5分钟文化阐释,说明曲目选择的文化渊源、个人演奏处理中对传统技法的传承创新,使技能考核与文化理解形成有机整体。通过建立“课堂教学—实践体验—文化研究”的闭环培养模式,让传统文化不再是依附于技能教学

的附加内容，而是内化为学生理解古筝艺术的思维方式。

4. 结束语

在全球化与数字化交织的时代语境中，高校古筝教学的文化传承使命已超越了单纯的技艺传递，而成为构建文化认同、守护精神根脉的重要路径。当前教学实践中暴露的文化目标虚化、内容体系单一等问题，本质上是传统艺术教育在现代性转型中价值定位的模糊。创新教学模式的关键，在于打破“技”“文”分离的二元结构，将古筝置于中华文明的整体脉络中重新定位——使其不仅是一件乐器、一种技艺，更是礼乐文化的声学载体、文人精神的审美符号、民间记忆的活态传承。

未来的高校古筝教学，应着力构建“文化基因解码—艺术符号阐释—现代语境转化”的三维培养体系，让学生在掌握演奏技法的同时，具备从文化哲学层面解读传统音乐的能力。当《广陵散》的弦音与魏晋风骨、《潇湘水云》的泛音与湖湘文化相互印证，当学生能够在即兴演奏中自然融入“以韵传情”“虚实相生”的传统美学法则，古筝教学才能真正实现从技艺传承到文化自觉的升华。这不仅是对古筝

艺术本体的守护，更是高校在文化强国战略中应有的责任担当——让古老的丝桐之音，在新时代的文化土壤中孕育出兼具传统基因与现代品格的艺术新形态。

参考文献

- [1] 马欢. 基于文化认同视角下的高校古筝教学策略研究[J]. 当代音乐, 2021.(08):26-28.
- [2] 王肖肖. 高校古筝教学中对传统曲目的传承意义[J]. 民族音乐, 2021.(03):110-112.
- [3] 李奕兰. 高校古筝教学的新生态: 技法与文化教育并重[J]. 开封文化艺术职业学院学报, 2021,41(06):135-138.
- [4] 芦阳. 新课改视阈下高校古筝教学的创新思路探讨[J]. 戏剧之家, 2020.(36):115-116.
- [5] 马欢. 互联网时代下高校古筝教学创新探索——评《互联网语境中中国音乐的国际视野》[J]. 科技管理研究, 2020,40(14):282.
- [6] 蔡丹丹. 现代教育体制下古筝课堂教学的方法与技巧——评《高校课堂教学方法与技巧》[J]. 中国高校科技, 2020,(04):116.