ISSN:2705-1323（O）2737-4149（P）

高校古筝课程的教学创新与传统文化传承路径研究

赵阳

湖南信息学院　湖南长沙　410000

摘　要：古筝艺术作为中华优秀传统文化的重要组成部分，其高校教育模式的创新与传承路径的优化，对推动传统文化活态传承具有关键意义。当前，高校古筝教学面临传统技艺与文化内涵割裂、教学模式同质化、实践平台单一等问题，难以满足新时代人才培养与文化传播需求。本文以创造性转化与创新性发展理论为框架，系统探讨高校古筝课程教学改革与传统文化传承的协同路径。

关键词：高校古筝课程；教学创新；传统传承文化

1. 引言

古筝作为中华民族传统乐器的瑰宝，承载着中国两千余年的文化积淀与艺术智慧。然而，在全球多元文化的冲击下，古筝艺术的传播与传承面临着巨大挑战：一方面，传统教学模式中存在的重技轻文、忽视文化内涵等问题，导致学生难以深入理解古筝的历史语境；另一方面，高校古筝教育在教学目标、课程体系及实践路径上亟需突破创新，以培养应用型人才为时代发展需求新目标。

1.1 研究背景

筝作为中国传统乐器在华夏音乐历史长河中早已存在了 2000 多年，筝的历史源远流长，因此，随着时间的流逝，人们为筝冠以“古”字。但是，在很长一段时间里，古筝艺术并没有得到人们的青睐，也没有受到社会上应有的重视和关注，曾一度发展停滞，直到上世纪 20 年代，刘天华在北京大学的传习所开设了古筝课程，古筝教育才正式纳入了学堂体系，同时，也标志着现代专业音乐教育的开始。

在新中国成立后，1956 年中央音乐学院开设了古筝专业，曹正、赵玉斋等数位古筝演奏家、教育家撰写了《古筝弹奏法》等教材。进入二十世纪以后，古筝迎来了新的生机并蓬勃发展。古筝教学也慢慢在各大高师院校设立专业课程，这象征着古筝教学逐渐专业化、学院化和规范化，这是古筝在历史上的一个重大影响与成就。然而，随着教学规模的扩大，其课程设置、教学方法及文化传承功能面临新的挑战。

1.2 研究意义

随着社会的发展和变迁，传统的民乐传承方式受到了现代生活方式的冲击，年轻人对民乐学习和传承的兴趣逐渐减少，传统民乐的传承面临着困难。相较于 2024 年，音乐类考生联考人数下降了 20% 左右，“艺术热”也在逐渐“退烧”。各大高校的艺术生源在逐年缩减，艺术类也在削减相对应的专业门类，这就意味着有很大一部分古筝专业的届毕业生或者古筝方向的教育工作者在就业方面面临着巨大的挑战。

作为一名高校古筝教师，如何在日常教学中坚守古筝演奏技巧夯实与发展的同时，又能够给学生提供更多的学习兴趣和创新思维成为了一个重要的课题；民乐在现代音乐市场中的竞争也日益激烈，如何在保持传统特色的同时吸引更多的人群，也成为了民乐发展的重要目标。

2. 高校古筝课程现状与问题分析

2.1 教学内容与方法的局限性

2.1. 1. 课程模式单一：

在日常古筝课堂的教学流程中，古筝教学步骤呈现僵化，常以回课 – 分析 – 讲解 – 示范 – 作业布置这一套流程进行，很多知识点的讲解与延伸都不够充分，学生只能做到练习乐段、熟悉乐段、重复机械地弹奏基本功作为一节课的基本收获，但是对于乐曲的创作背景、音乐内涵以及舞台表现力的等更为深入的理论和实践都不能深入学习。

现如今高校古筝的专业教育在快节奏的生活模式影响中多采用快餐式教学，导致古筝教学中，学生在选择作品练习时出现了对传统曲目抵触现象，这也是专业课教学过程中的一大难题。学生在作品的选择中多以：好听、热门为主，热衷于新作品、协奏曲等，对于练习曲、传统曲较为排斥，排斥的原因也很统一，都认为传统曲太难、不够新颖。所以，老师在大环境下也会选择将计就计，往往忽视了古筝教育的

初心。

2.1.2. 教学方法针对性不明确：

除开专业的音乐类或者艺术类高校以外，其余高校中的音乐类学生的水平参差，音乐素养和专业技能方面存在较大的差异。不同的学生对古筝教学的需求也存在差异，需要分层开展古筝课程的教学。然而，高校古筝教育资源有限，古筝的专业课程教学多以“一对一”、“一对二”甚至是“一对多”的小课教学为主，针对于“一对多”的教学模式，教学过程没有针对性，很难做到因材施教，不同学生的差异化学习需求也很难满足。

2.2 考核评价体系偏差化

高校音乐专业课的考核集中于每一个学期末，民乐专业通常以按照班级和学号顺序依次考试，主要以技巧考核为核心点，以不同的分数区间评判一个学生对于考试乐曲发挥的好坏作为最终成绩。优化考核评价体系应该做到分专业、多维度、多方向进行打分，不同乐器应该按门类分开进行考核，古筝专业的老师需要集中进行讨论，建立起符合古筝专业考核体系的结构框架，并且将扣分点例举出来加以评委点评等，最终以成绩单或者表格的形式传达给学生，这样才能让学生清楚的了解本学期学习结果的不足与进步，下学期可以更好的做出改正，同时，老师也可以根据该成绩单上的信息对学生做出下学期的学情调整与曲目安排。

2.3 古筝传统曲目的传承功能削弱化

高校的古筝教学必须是将技巧性与艺术性融合为一体的学科，但作为一名高校古筝专业教师，在日常教学中会出现传统乐曲难以教授的情况，特别在民办高校内，学生对于传统曲目的学习相较于专业的艺术类高校学生来说会出现重视程度不高、兴趣不足、能力不够等情况，古筝传统乐曲的教学受阻有以下可能的原因：

2.3.1. 演奏难度较大

古筝在传统曲目的分支上有八大流派，不同的筝派所需要的演奏技术难点、音乐风格方面都大相径庭。在音乐风格方面，北方筝派多以奔放激昂、豪迈粗犷为主要特点，河南筝派粗犷泼辣，陕西筝派则兼具秦腔的豪放与眉户的哀婉；而南方筝派音乐风格整体呈现细腻温婉、柔美含蓄为特色，潮州筝派清丽典雅，客家筝派细腻委婉。

在演奏技巧上，不同筝派的弹法也不同，北方筝派的传统曲目必须优先掌握“夹弹法”，需要通过扎桩练习来稳定手型，要求演奏时的音色铿锵有力，例如：河南筝曲《汉江韵》、陕西筝曲《姜女泪》等；而南方筝派更侧重于“提弹法”，例如：浙江筝曲《将军令》、《海青拿天鹅》等乐曲中大量出现“快四点”技法，强调小关节的灵活度与演奏音色的颗粒度于清脆感。

不同地区筝派的乐曲要求对于学生的技术能力要求更高、风格把握更严谨，所以学生在面对传统乐曲的选择和学习时会出现过多的逃避和畏惧。

2.3.2. 现代筝曲的影响

学生在选择乐曲时，会更加青睐近十年内创新的新作品，多包涵于某些定弦作品。这些作品在调式与写作手法上，受到了西方音乐创作理念的影响，多采用人工定弦，虽保留了部分中国风的音乐特色与传统的音乐元素，但是西方的作曲手法会使得作品的音乐语境发生变化，导致当现代大部分古筝作品的不像传统筝曲那样具备鲜明的民族韵味，使其与古筝传统音乐的距离渐行渐远。

传统筝曲历经了近千年的打磨，几代筝人口口相传，口传心授才得以将曲谱、技法、风保留，属实不易。高校的古筝教育目的是为了向社会输送高质量的人才，将正确的、丰富的筝乐艺术和作品传递给更多的人，真正做到让中国传统乐器回归人民、回归社会，端正对传统筝曲的态度作为古筝教育工作者有必要将古筝传统乐曲更好的普及传播，这是责任也是义务。

3. 古筝课程教学创新策略

3.1 跨学科整合

在古筝课中可以融入中国音乐史，能在学习本专业的同时提升学生的文化底蕴，还能通过历史视角深化对音乐内涵的理解。教师可通过“以史释乐”“以乐证史”的方式，使古筝学习成为一场跨越千年的文化对话。同时，根据不同乐曲的选择，可以将古诗词、戏曲等文化与筝乐作品进行交融，通过结合诗词文献的朗诵、戏曲资料视听与观赏作为打开学生兴趣大门的钥匙。

3.1.1. 古筝与中国音乐史融合

在古筝课程中可结合中国音乐史中展开讲解，例如：古筝最早可追溯至战国时期（如“筑”的记载），秦汉时期逐渐定型为“筝”。在教学中可结合《史记》《乐书》等文献，探讨古筝与古代宫廷音乐、民间音乐的关系，也可通过对比汉代“瑟”与唐代“十三弦筝”的差异，向学生灌输古筝在

不同时代的形制演变。

在唐代，古筝作为主流乐器融入宫廷燕乐，到了宋代词乐兴盛，古筝又与宋词吟唱结合，明清时期古筝流派开始逐渐形成，如河南筝、山东筝、潮州筝、客家筝、浙江筝等等，教学中可分析不同流派的音乐风格与地域文化的关系。

3.1.2. 筝乐作品与古诗词、朗诵融合

《渔舟唱晚》标题取自于王勃《滕王阁序》“渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨”，在乐曲中的后半段刮奏模仿水波与渔歌，展现了“落霞与孤鹜齐飞”的诗画意境，可以两两同学合作，一位同学弹奏，一位同学朗诵；

在《陆游与唐婉》中，古筝与钢琴的协奏中伴以《钗头凤·红酥手》朗诵，“红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一杯愁绪，几年离索。错错错！”让学生更加生动形象的感受这段千古爱情的凄美与哀伤。

一曲《临安遗恨》配合朗诵岳飞的《满江红》，金戈铁马踏破临安旧梦；指落处，孤臣血泪浸透千年琴音，使学生更加直接从音乐和朗诵中体会到岳飞的悲壮人生。

3.2 技术与艺术的平衡

3.2.1. 多媒体教学素材

（1）视频演示：老师可以录制或使用优质古筝教学短视频，分解指法如“快速指序”、“摇指”等演奏技巧或演示乐曲重难点片段，上传至超星学习通等 APP 帮助学生课后反复的直观学习。

（2）动态乐谱软件：使用如 MuseScore 或 Guitar Pro 等工具展示乐谱，动态标注指法、节奏，支持变速播放，方便学生跟练。

3.2.2. 云端资源库

建立共享网盘，如百度网盘等，分类存储古筝曲谱、名家演奏视频、理论知识文档等，供学生随时下载学习。

3.2.3. 智能乐器与 APP 辅助

节拍器与调音器：使用手机 APP，如 Tuner Lite、Pro Metronome，辅助古筝调音和节奏训练，确保弹奏时音准与节奏的准确性。

4. 古筝传统文化传承的实践路径

4.1 地域文化融入教学

结合地方民间的音乐资源，如：陕西“碗碗腔”、河南“鼓子曲”、潮州“活五调”等等，组织带领学生去往筝派发源地进行田野采风与民间艺术家深入交流，可以增强学生对传统音乐语境的深刻感知。

4.2 社区与校园联动

大力推进“古筝进社区”等公益演出，例如：在老龄化社区可侧重“传统乐曲”、“怀旧金曲改编”的演奏，也可以根据现有的文化活动喜好为广场舞、书法、合唱、茶艺进行古筝伴奏；对古筝感兴趣的居民也可以联系当地琴行或机构捐赠闲置古筝，对接高校的学生周末来社区进行志愿教学活动。选拔社区的骨干学院组建“社区筝团”定期参加街道的文艺演出，同时，可以利用数字化赋能，创建社区古筝微信群，让学生分别录制 3 分钟古筝小技巧等短视频推送，实现线上线下统一教学活动等。古筝进社区是实现从“阳春白雪”向“万家灯火”转化的纽带，也是实现“民乐扎根社区，传统照进生活”的理想蓝图。

4.3 数字化内容创新与技术赋能

开发 AI 古筝陪练系统，学生可以通过视频录制并上传通过 AI 系统实时识别演奏的错误，同时，可以生成 3D 手部动作纠正指南供学生参考；开发钢琴或打击乐伴奏系统，可将协奏曲总谱上传至该系统，自动识别伴奏声部生成单独音频，学生可以根据此音频进行与钢琴声部的配合；开展光影艺术展，打造多媒体装置艺术，如“声光古筝墙”，通过触碰琴弦触发声音，增强了古筝的乐趣等等。古筝艺术的传播与发展需可以适当的跳出“博物馆式保护”的舒适圈，以“传统为魂，创新为翼”，通过技术赋能和跨界叙事，大胆的将其转化为可感知、可参与、可传播的文化 IP。

5. 结论与展望

本文从高校古筝课程的现状到现代化创新再到保护与传承等多维度展开探讨，揭示其在当代语境下的文化生命力与传播潜力。通过梳理古筝与中国音乐史、诗词戏曲的深层互动，我们得以窥见其“技以载道”的艺术哲学；而古筝艺术普及到个性化的教学与实践案例，则证明了传统艺术扎根现代生活的可行性。面对全球化与数字化的新浪潮，古筝的传播既需坚守“丝弦上的中国基因”，亦要善用跨界融合、技术赋能等创新思路，在“守正”与“破圈”的平衡中开辟新径。未来，唯有以教育筑基、以科技助力、以叙事共情，方能让古筝从“文人雅器”走向“大众之声”，在世界的回响中续写“弦歌不辍，新声永传”的文化篇章。

参考文献

[1] 赵欣彤 . 高校古筝教学融入传统音乐美学思想的思

考 [J]. 戏剧之家 ,2023,(07):111–113.

[2] 白娟 .OBE 教育理念在高校古筝教学中的应用 [J]. 艺术评鉴 ,2023,(02):110–114.

[3] 杨萍 . 传统筝曲在高校古筝教学中的融入探析 [J]. 大观 (论坛),2022,(06):138–140.

[4] 王晓译 . 高校古筝教学的创新对策研究 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (上旬刊),2022,(03):50–53.

[5] 刘小璐 . 地方音乐与高校古筝教学之思考一一基于包头师范学院学生问卷调查分析 [J]. 时代报告 (奔流),2021,(11):123–125.

[6] 段雅婷 . 高校古筝教学有效提升时效性的探索 [J]. 大观 (论坛),2021,(09):144–145.