

数字化时代非遗音乐在音乐教育中的融入

易柯宇

重庆对外经贸学院，重庆市，400039；

摘要：数字化时代的到来为非遗音乐的保护和传承注入了新的动力和机遇。在此背景下，如何更好地将非遗音乐融入音乐教育课程成为了亟待解决的重要课题。本文从非遗音乐在数字化时代的新机遇、非遗音乐融入音乐教育的重要性、音乐教育课程中的非遗音乐元素融入、数字化传承非遗音乐的创新方法、学生参与非遗音乐学习的激励机制以及非遗音乐在音乐教育中的可持续策略等方面进行了深入探讨和分析，提出了切实可行的对策建议，以期为推动非遗音乐在音乐教育中的融合发展提供有益借鉴。

关键词：数字化时代；非遗音乐；融入策略

DOI：10.69979/3029-2735.25.07.094

自改革开放以来，我国文化事业蓬勃发展，非物质文化遗产保护事业也取得了显著成就。在此过程中，非遗音乐作为非物质文化遗产的重要组成部分，凭借其独特的文化内涵和艺术价值，逐步受到了社会各界的广泛关注。伴随着信息技术的不断进步，数字化时代的到来为非遗音乐的保护和传承开辟了全新的道路。如何将非遗音乐融入音乐教育课程，成为了推动非遗音乐可持续发展的重要抓手。

1 非遗音乐在数字化时代的新机遇

随着互联网技术的迅猛发展，大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术正在深度融合到各行各业，给传统的文化艺术事业带来了前所未有的变革。对于非遗音乐而言，数字化时代的到来为其保护和传承带来了新的机遇。

首先，数字化技术为非遗音乐的记录与保存提供了全新的载体。传统的纸质文献、录音带等保存方式易受损坏，而数字化技术可以实现对非遗音乐的高清化记录和永久保存。同时，音频、视频、图片等多种数字媒体的应用，也为非遗音乐的多维度再现提供了可能。其次，互联网平台为非遗音乐的传播开辟了全新渠道。借助微博、抖音、bilibili等社交媒体平台，非遗音乐可以快速传播到更广泛的受众群体，大幅提高了公众的认知度和参与度。此外，线上音乐教学、直播演奏等互动模式的兴起，也为非遗音乐在音乐教育中的融入创造了有利条件。此外，大数据分析为非遗音乐的创新发展提供了支撑。通过对非遗音乐的传播数据、用户反馈等信息的深入挖掘和分析，可以准确把握公众的需求偏好，为非遗音乐的创新改造提供有力依据，促进其与时代需求的

有机融合。总之，数字化时代为非遗音乐的保护传承注入了新的动力，为其在音乐教育中的融合发展奠定了坚实基础。

2 非遗音乐融入音乐教育的重要性

将非遗音乐融入音乐教育，既是对非遗音乐本身的保护和传承，也是对音乐教育内涵的丰富和完善。首先，将非遗音乐融入音乐教育，有助于弘扬民族文化，提升学生的文化自信。非遗音乐承载着一个民族的历史记忆和文化精神，是民族文化认同的重要载体。通过在音乐教育中渗透非遗音乐元素，可以帮助学生更好地了解和认同本民族的文化传统，培养他们的文化自信和认同感，增强民族文化的向心力。其次，将非遗音乐融入音乐教育，有利于培养学生的审美情趣和创新思维。非遗音乐往往拥有独特的旋律、节奏和韵味，蕴含着丰富的审美内涵。将其融入音乐教育，可以拓展学生的音乐视野，培养他们的音乐欣赏能力和创造力，为他们的审美体验和音乐创作提供有益启迪。此外，将非遗音乐融入音乐教育，有助于丰富音乐教育内容，提升教学品质。传统的音乐教育过于注重西方音乐，忽视了中国地区音乐文化的传承和发展。引入非遗音乐作为教学内容，不仅可以补充音乐教育的内容体系，还可以借鉴非遗音乐的教学方法，创新音乐教学模式，提高教学质量，实现音乐教育内容和方式的全面升级。最后，将非遗音乐融入音乐教育，有助于培养学生的跨文化交流能力。音乐是连接不同文化的重要纽带，非遗音乐作为特定文化背景下的音乐形式，对其学习和欣赏，有助于增进学生对不同文化的理解和认同，培养他们的跨文化交流和交往能力，这对于他们未来的社会发展和职业发展都有重要意义。

3 音乐教育课程中的非遗音乐元素融入

3.1 优化创新非遗音乐课程教学

将非遗音乐融入音乐教育课程,需要在教育理念、教学内容、教学方法等多个层面进行系统性的优化与创新,努力培养学生对中华优秀传统文化音乐的深入理解和热爱。只有这样,才能更好地保护和传承非遗音乐,推动音乐教育事业的可持续发展。

在教育理念层面,音乐教育应当树立“以学生为中心”的教育理念,充分尊重和满足学生的个性化需求,为学生提供更加丰富多样的学习体验。在此基础上,应进一步确立“文化传承”的教育目标,将非遗音乐的学习纳入音乐教育的重点内容之中,引导学生全面认知和了解中华优秀音乐文化。在教学内容层面,音乐教育课程应当设置专门的非遗音乐学习模块,内容涵盖非遗音乐的历史沿革、音乐形式特点、代表性曲目欣赏等方面。同时,在常规音乐课程中,也应适当融入非遗音乐元素,如将非遗音乐融入乐理、视唱练耳、合唱等教学环节,让学生全方位领略非遗音乐的独特魅力。在教学方法层面,应充分发挥信息技术在音乐教学中的优势,采用线上线下相结合的教学模式,通过视频、音频、动画等多媒体手段,让非遗音乐的学习更加生动形象。同时,应鼓励学生参与非遗音乐的学习实践,如组织学生参加非遗音乐的现场体验、校园巡演等活动,融入互动性、参与性的教学元素,激发学生的学习兴趣。此外,在师资队伍建设方面,也应注重培养具有非遗音乐专业知识和实践经验的音乐教师,为非遗音乐在音乐教育中的融合发展提供有力支撑。

3.2 数字化传承非遗音乐的创新方法

数字化时代的到来,为非遗音乐的保护和传承带来了新的机遇。充分发挥数字技术的优势,创新非遗音乐的传承方法,对于推动非遗音乐在音乐教育中的融合发展至关重要。

首先,大力推进非遗音乐数字化记录与保存。借助3D扫描、全景摄影等技术,对非遗音乐的演奏过程、乐器制作等进行高清化记录,并将其建立在云端数据库中,确保这些宝贵的非遗资源能够得到永久性保存。同时,利用虚拟现实、增强现实等技术,实现对非遗音乐的沉浸式再现,让学生身临其境地感受非遗音乐的魅力,大大增强了教学效果。其次,创新非遗音乐的数字化传播模式。充分利用微博、抖音、B站等社交媒体平台,通过视频、音频、直播等多种形式,将非遗音乐的精华展

现给广大网民。同时,开发面向学校的专业音乐教学APP,提供非遗音乐教学课程,让学生随时随地可以学习和欣赏非遗音乐。此外,还可以与博物馆、非遗保护中心等单位开展合作,建设线上非遗音乐馆,为学生提供更加丰富的学习资源。此外,利用大数据分析提升非遗音乐的创新发展。通过对非遗音乐的传播数据、用户反馈等信息进行深入挖掘和分析,准确把握公众的需求偏好,为非遗音乐的创新改造提供有力依据。同时,还可以利用人工智能技术,对非遗音乐进行智能化分析和生成,为学生的创新实践提供有益支持。最后,还要加强非遗音乐传承人的数字化培养。通过线上培训等方式,提升非遗音乐传承人的数字化应用能力,使他们能熟练运用数字技术对非遗音乐进行记录、传播、创新,为非遗音乐在音乐教育中的融入贡献力量。

3.3 学生参与非遗音乐学习的激励机制

学生是非遗音乐在音乐教育中顺利融入的关键主体,他们的参与程度和学习积极性将直接影响非遗音乐在教育领域的发展与传承。只有充分调动学生的主体性,激发他们的内在学习驱动力,非遗音乐才能真正融入音乐教育,学生的学习积极性也才能得到充分发挥,从而推动我国优秀传统音乐文化的传承与发展。

首先,要充分发挥学校的主导作用。学校应将非遗音乐的学习纳入音乐教育的核心内容,并在课程设置、教学投入等方面给予重点支持。同时,可以通过组织校园文化节、专题讲座等形式,提升学生对非遗音乐的认知度,引导他们主动参与到非遗音乐的学习实践中来。其次,要构建多元化的学习载体。除了在课堂教学中渗透非遗音乐元素外,还要拓展学习渠道,如建设校园非遗音乐展示厅、组建非遗音乐社团、开展非遗音乐专题研学等,让学生在多种场景中感受非遗音乐的魅力,培养他们的兴趣与热情。此外,要完善激励保障机制。学校可以通过设立专项奖学金、组织非遗音乐竞赛等方式,不断激发学生参与非遗音乐学习的内在动力。同时,也要构建多元化的评价体系,将非遗音乐学习成绩纳入学生综合素质考核,增强学生的学习积极性。最后,社会各界也要通过公益宣传、文化活动等方式,营造有利于非遗音乐传承的良好氛围,为学生的学习提供有力支撑。总之,只有充分调动学生的学习主动性,构建多层面的激励保障机制,才能确保非遗音乐在音乐教育中的融合发展取得实效,为学生全面了解和传承中华优秀音乐文化创造良好条件。

3.4 打造非遗音乐在线学习平台

随着数字化技术的迅猛发展,建立非遗音乐在线学习平台已经成为当前非遗音乐教育和传承的重要举措。这不仅有利于整合现有的非遗音乐资源,更能为广大学习者提供全方位的在线学习服务,增强学习的灵活性和便捷性。

首先,依托数字化技术,构建非遗音乐在线学习平台,整合资源库的丰富内容,包括网络课程、在线练习、互动交流等功能。这不仅能满足师生的多样化需求,还可以开发相关的移动应用程序,进一步提高学习的便利性。同时,平台还可以邀请非遗音乐传承人参与,为学习者提供实践交流的机会,增强学习效果。其次,针对不同年龄段学生的特点和需求,对非遗音乐资源进行分层次、分年级的开发和优化,确保教学内容的针对性和趣味性。例如,可以将基础知识、演奏技能、文化内涵等按照循序渐进的方式呈现,同时结合先进的数字化技术,如虚拟仿真、交互式动画等,提高学习体验,激发学习兴趣。最后,在在线学习平台上,还可以建立师生互动交流的社区,鼓励师生分享学习心得、交流学习困难,共同探讨非遗音乐的保护和传承。通过这种方式,不仅能增强师生之间的交流互动,还能非遗音乐的发展提供更多有价值的建议和反馈,为促进非遗音乐的可持续传承贡献力量。总之,建立非遗音乐在线学习平台,利用数字化技术整合资源,优化教学资源,建立社区互动,不仅能有效提高非遗音乐的学习效率,更能助力非遗音乐的保护和传承,为我国非物质文化遗产的发展注入新动能。

3.5 构建政府、学校、社会合作机制

保护和传承非遗音乐是一项系统工程,需要政府、学校、社会各方力量的广泛参与和通力合作。只有通过建立健全的合作机制,才能确保非遗音乐得到全面、持续的保护与传承。

首先,政府层面应该发挥主导作用。政府需要制定相关的法律法规,为非遗音乐的保护和传承提供制度保障。比如,可以增加财政投入,支持非遗音乐数字资源库的建设,促进师资队伍建设,鼓励高校开设相关专业课程等。同时,政府还应会同文化部门,组织非遗音乐的系统性调查和记录,为后续的保护工作奠定基础。其次,学校作为非遗音乐教育的主阵地,也应主动承担起应尽的责任。学校应将非遗音乐教育纳入学校课程体系,为师生提供专业培训和实践机会,切实增强师生对非遗

音乐的认知和热爱。只有学校充分发挥主体作用,才能确保非遗音乐教育落到实处,为下一代的传承奠定基础。此外,社会各界也应广泛参与到非遗音乐的保护和传承中来。政府和学校可以积极动员社会资源,组织非遗音乐的展演活动,丰富人们的文化生活,提升公众对非遗音乐的认知和热爱。同时,还可以鼓励社会力量参与非遗音乐的数字化保护和传播,为非遗音乐的长期传承注入新的动力。总之,只有政府、学校、社会各方通力合作,建立起长期、稳定的合作机制,才能确保非遗音乐得到全面、持续的保护和传承,推动中华优秀音乐文化的薪火相传。

4 结语

在数字化时代,非遗音乐面临前所未有的机遇与挑战。一方面,数字技术的广泛应用为非遗音乐的保护传承提供了新路径,让其能够更好地走进大众视野;另一方面,过度依赖数字化也可能导致非遗音乐的文化内涵流失,影响其本真性与独特性。因此,需要我们以更加智慧和创新的姿态,推动非遗音乐在音乐教育中的深度融合,实现可持续发展。只有将数字化技术与传统文化传承有机结合,我们才能推动非遗音乐在音乐教育中的深度融合,让这一优秀文化遗产在新时代焕发勃勃生机,为学生的全面发展注入新的内涵。让我们携手共创非遗音乐在数字时代的可持续发展之路。

参考文献

- [1]潘长瑜,陈月琴.数字化时代和声学在音乐教育中的理论研究[J].大众文艺,2024,(03):163-165.
- [2]石慧君.数字化时代非遗音乐在中小学的传播——以乐昌花鼓戏为例[J].艺术教育,2020,(08):211-214.
- [3]董斌.让非遗在书中“能歌善舞”——复合出版物在实际中的应用[J].采写编,2023,(01):125-127.
- [4]韩舒.数字媒体艺术在非遗文化传承中的价值效能与应用策略[J].红河学院学报,2025,23(01):24-28.
- [5]徐晨子,赵敏文.数字化技术为音乐非遗保驾护航[J].文化产业,2024,(36):37-39.

项目来源:教育部产学研合作协同育人项目

项目编号:2501250418

项目名称:融合非遗音乐的数字化音乐教育课程体系改革与实践