

高职院校音乐教育与非遗文化陕北民歌融合发展路径研究

高美美

西安城市建设职业学院 陕西 西安 710114

【摘要】：陕北民歌作为国家级非物质文化遗产，它蕴含着黄土高原独有的地域文化特性和蓬勃的艺术活力，此篇论文把目光放在高职院校音乐教育同陕北民歌融合的路子上，根据非遗保护和职业教育相关理论架构，依靠实地调研数据，全面探究这种融合的必要性以及可操作性。文章从改进课程体系、更新理实一体化教学方法这两个方面来论述，针对当下融合存在的认知错误，资源分配不均和师资力量不足等现象进行分析，给出模块化课程设定，双师联合教学和搭建校企合作平台之类的策略意见，研究希望促使高职音乐教育加入地方特色文化元素，推动陕北民歌的可持续发展进程，另外也为培养既具备专业技能又具备人文素养的复合型人才给予理论支撑和实践指南。

【关键词】：高职院校；音乐教育；非遗文化；陕北民歌

DOI:10.12417/2705-1358.25.17.010

引言

国家“文化强国”的大战略与职业教育提质培优政策叠加效应之下，非遗的活态传承已经成为社会关注的大事，陕北民歌是黄土高原劳动人民的智慧结晶，它借助信天游，秧歌调，叙事歌等多种表现形式出现，包含当地民众的情感流露与历史记忆，于2006年入选我国首批国家级非物质文化遗产名录，在现代化进程当中，这一传统艺术正在遭遇各种考验，其传承主体渐渐走向老龄化，年轻人群体参加意愿显著下降，流传场所持续缩小，由往日乡村田野变成如今的专业剧场，创新能力相对缺乏，传统表现手法很难符合现代审美口味，迫切需要塑造起一套科学又系统的保护传承体系。

1 研究方向

研究“非物质文化遗产活态传承与高职教育创新发展”这个主题时，把陕北民歌当作例子，来议论它怎样融入高职院校音乐教育，借助教育学，音乐学，文化学这些多学科的视角，细致剖析怎样把陕北民歌的艺术特点和文化价值有效地加入到高职音乐教育的课程框架，教学过程以及评价体系当中，营造起“文化传承依靠平台，教育更新重视办法，培养人才体现特色”这种协同发展的局面。

2 研究目的

(1) 深入挖掘陕北民歌的教育意义，建立符合高职院校音乐教育需求的内容体系，达到专业技能提高和文化素养培养相辅相成的目的。

(2) 建立融合理论与实践的教育体系，突破传统“讲授式教学+技能训练”的单一模式，有效提升学生的专业素养和文化认同水平。

(3) 解决融合中的资源短缺、师资不足与机制不畅问题，构建可操作方案

(4) 建立校地协同创新机制，促使陕北民歌由“校园传承”走向“社会应用”，为其他高校提供发展样本。

3 研究内容

3.1 非遗与课程融合：打造特色课程体系

陕北民歌包含很多教育价值，可以从很多方面做系统阐释，在技能培养上，“高腔呐喊”“真假声转换”这些特色技法给声乐教学增添新活力，明显改进学生的艺术表现力，从文化传承角度看，歌词里的“走西口”“赶牲灵”等民俗要素变成音乐史和音乐美学课程的关键素材，促使学生深入探究地域文化的深层含义，从职业发展角度看，其表演，更新，资源整合能力同陕北文化旅游产业需求非常契合，有益于改善学生的实际操作水平和行业适应性。

依据“能力本位”教育观念，高职院校所构建的“三阶融合”课程体系有着重大的理论意义和实际价值，第一阶段针对大一新生，开设《陕北民歌文化概论》《民间音乐赏析》等入门课程，通过“民歌起源—民俗背景—艺术特征”的逻辑线索，促使学生深入探寻陕北民歌的文化内涵，第二阶段面向大二学生，设置《声乐》《合唱指挥》《器乐伴奏》等专业课程，并

作者简介：高美美（1985.3），陕西佳县人，女，汉，硕士，助教，研究方向：民歌的传承方法、非遗文化的传承、田野调查。

基金项目：西安城市建设职业学院2025年度校级科研项目，题目：高职院校音乐教育与非遗文化陕北民歌融合发展路径研究（编号，JKY20250107）。

增设“陕北民歌专项模块”，着重培养学生的信天游演唱，三弦演奏以及秧歌调编配等实践技能，第三阶段针对大三学生，凭借《陕北民歌改编与创作》《非遗演出策划》等实践性教学环节，采用项目推动方式，引领学生去完成“传统民歌革新性转化”“乡村文旅活动规划”等综合实训任务^[1]。

教学资源开发要融合非遗传承人、音乐教育专家以及文旅产业从业者的长处，形成多维协同的综合型资源体系，从理论角度来讲，可以撰写《高职院校音乐教育中的陕北民歌研究》专著，包含曲谱分析，文化背景阐述以及教学应用实例等，数字资源创建方面，塑造“陕北民歌数字化资源库”，搜集传承人口述历史影像，代表性曲目音频材料，而且加入虚拟现实沉浸式体验场景，实践环节依靠地方艺术院团和文旅企业的具体需求，搭建“校企协同实训平台”。

3.2 理实一体教学模式改革：从“课堂到田野”的闭环设计思路

搭建“双师协同”教学模式的关键是塑造“高校教师+非遗传承人”为主体的专业化双师型师资队伍，高校教师要创建起系统化的理论体系，并设计出实践训练环节，把民歌唱腔拆解成“呼吸调控—共鸣调整—情感表达”等可操作的部分，非遗传承人则利用“口传心授”的传统方法深入探究唱腔的本质特征及其文化含义，像讲述《兰花花》里“苦情腔”的情感意味之类的事，双方要在教学规划以及执行的时候密切配合，做到理论深度和技术精度相融合^[2]。

“虚实结合”的实践教学模式分为虚拟与实景两个层面，在虚拟空间里借助VR技术重现陕北民歌传统场景（“窑洞对唱”“农耕号子”），再搭配动作捕捉设备让学生身临其境地互动体验，从而探寻民歌与生活实践间的联系；而在实体环境中则依托“陕北民歌实训基地”搭建起三级实践体系，前往榆林、延安等地的老艺人家里做口述历史调查，抢救濒危曲目并参加“陕北民歌进校园”活动和乡村文化节演出，还和文旅企业合作把原创作品变成景区实景演艺、数字音乐专辑之类的文创产品。

“成果导向”的教育评价改革亟需冲破传统的“演唱评分”模式，塑造以“三维评价体系”为主干的革新评价架构，文化认识维度凭借民俗知识检测与民歌主题分析报告，考察学生对文化背景的认识状况，技能掌握维度融合“过程性考核+现场评审”，既看重唱腔技术的专业水准，又重视情感表现的真挚程度与感染力，更新应用维度依靠作品改编质量以及实践活动成效（演出受众反应），来评判专业素养，而且把评价成果归入到学分评定范畴当中。

4 实践路径

4.1 构建“三阶融合”课程体系以夯实融合基础

“三阶融合”课程体系的设计要以陕北民歌文化内涵和高职生职业发展需求作为双要素，做到知识传授、技能培养和实践应用的有机结合，在模块化的课程架构下，“基础—技能—应用”的递进式框架被确立起来，基础模块主要剖析陕北民歌的历史渊源、民俗语境以及艺术特征，通过开设《陕北民歌文化概论》等课程加深学生对文化的认识，技能模块把声乐、器乐等专业训练整合起来，围绕“信天游演唱”单元重点培育滑音技法、方言发音和情感表达三项核心技能，还安排“田间劳作体验”“景区实景演出”等情境化实践活动，促使职业技能对接行业需求，应用模块采用项目驱动模式，依靠《陕北民歌改编创作》等课程引导学生利用现代音乐技术（电子编配、流行演唱）对传统曲目展开创新演绎，或者参加乡村文旅规划等综合性实践任务，进而达成从理论学习到实际应用的完全转变过程^[3]。

推动陕北民歌跨学科交叉融合，深化陕北民歌的综合应用价值，在学前教育领域创建“幼儿民歌启蒙教育体系”，用简化版曲谱加上趣味性教学法，提升师范生的文化传承意识，联合艺术设计学院开展“民歌主题创意设计”项目，把歌词意象和旋律特征变成视觉图形，服饰设计，文创产品等各类形式，通过多种媒介表现陕北民歌的艺术魅力。

4.2 创新“双师三堂”模式，突破时空局限

“双师三堂”教学模式以打破传统课堂界限为中心，依靠“人”与“场”的共同革新，促使陕北民歌由静态的知识体系向动态的实践情境转变，这种模式借助“双师协同”机制，创建起高校教师同非遗传承人之间的教学共同体，高校教师专注于理论构建，把陕北民歌唱腔技法拆解成可量化的实践部分，例如“高腔发声时的气息控制技术”，并采用现代教育理念来规划互动式教学计划，非遗传承人则重点传授技艺精髓及其文化语境，他们在课堂上当场演示“苦情腔哭腔的处理方法”或者“信天游即兴创作的逻辑”，凭借自身的艺术经历去阐释《走西口》所蕴含的生活哲理，双方定期开展联合备课和同步授课，每周至少安排一次集体研讨，以此做到理论深度和实际应用相融合^[4]。

“三堂联动”实践体系构筑起从虚拟到现实，从校园到社会的系统化学习架构，校内课堂通过VR技术重现陕北民歌的原始生态情景，学生在“虚拟窑洞”里开展对唱互动，在“模拟婚宴”当中练习仪式性民歌表演，借助沉浸式体验领悟文化背景，田野课堂每学期开展一次陕北实地考察，学生跟着传承人去拜访老艺人，参加田间劳作号子演唱，记录那些濒临失传的传统曲目，在民俗环境里体会民歌的文化意义，社会课堂把

研究成果变成服务型项目,促使学生参加地方“非遗表现”,“乡村旅游”之类的社会实践活动,利用广场演出或者景区驻场等形式把陕北民歌带入现代生活空间。

“陕北民歌微课堂”数字化平台想要把传承人教学视频,学生实践成果,曲谱资料等多种类型资源汇集起来,利用在线答疑,作品互评,个性化学习方案推荐这些功能模块,打破传统教学在时间和空间上的局限,学生可以反复观看“滑音技巧”之类的重点知识,传承人则能够依靠这个系统对学员创作的作品展开即时点评并给予专业指导,进而形成起线上和线下相互配合的新式教育生态环境。

4.3 构建“四维协同”平台,加强校地联动

“四维协同”平台的搭建目的在于打破高校与地方政府之间的资源壁垒,形成以政府为主导,校馆互动,校企联合,社团参与的协同发展体系。从宏观角度来讲,政府要提升统筹能力,促使文旅部门把高职音乐教育与陕北民歌融合项目归入“非物质文化遗产保护专项资金”的支持范围,制订《校地合作执行指南》,明晰各方在课程开发,实践指导以及成果转换方面的责任,而且要把合作成效纳入区域文化发展战略的主要绩效指标体系,给融合发展给予强有力的政策支持。

校企协同育人模式把“产教深度融合”当作核心理念,通过签订“人才共育协议”来做到资源整合,陕北文旅企业依照“景区演艺”“文化创意”这些业务需求,向高校推送量身打造的实践课题,像“红色旅游民歌节策划案”,还会请行业专家加入到教学质量评判当中,高校按照企业需求去调节人才培养计划,重点培育既有民歌艺术素养又有文旅管理能力的复合型人才,保证毕业生能优先被合作单位录用,进而形成起“招生—培养—就业”这种一体化联动机制。

参考文献:

- [1] 李涵.高校音乐教育对非遗音乐的保护与传承作用研究[J].戏剧之家,2025,(17):111-113.
- [2] 沈怡婧.中职音乐教育与非物质文化遗产传承的融合路径研究[J].戏剧之家,2025,(10):101-103.
- [3] 念孜盈.福建省非遗音乐文化进校园的地域局限性及其解决措施[J].魅力湖南,2025,(01):114-116.
- [4] 陈晓婷.基于奥尔夫音乐教育的高职学前教育“非遗”文化教学策略探究[J].戏剧之家,2024,(18):113-115.
- [5] 彭青.非遗音乐文化与地方高校音乐教育的融合路径研究——以江苏省为例[J].音乐天地,2024,(03):44-48.

4.4 推行“师资素养提升”计划,突破人才瓶颈

非物质文化遗产(非遗)素养的培育是推动教育与文化相结合的关键途径,亟需构建起兼具专业知识与传承技艺特点的复合型师资力量,针对此问题开展专项培训,它采用双轨并行即理论学习同实践相结合的形式,在每年度里都会安排老师参加“陕北民歌研修班”,有关理论课程包括陕北民俗文化探讨,民歌音乐特性分析以及非遗保存方针等内容构成要素,并有专门的教学实践安排,即非遗传承人亲自传授“信天游真假声切换”、“秧歌节奏把握”这些要点内容,而且会按照考核成绩优秀就发给相应的“非遗教学资格证书”以表明自身的资质。

“师承制”培养模式强调构建教师与非遗传承人之间长久的师徒关系,教师需要深入民间艺术实践当中展开田野调查,系统探究民歌所处的文化语境,每学期中间,学员要递交一篇以某个民歌为对象的综合研究论文,包含唱腔结构,文化意蕴以及教学应用策略等内容,促使他们由技艺传授者转变为文化阐释者^[5]。

5 结论

本研究从理论搭建和操作探索中确立起高职院校音乐教育同陕北民歌融合的系统特点,即创建起“文化延续-技能形成-就业成长”的全方位育人架构,超越传统技艺教学的既定范畴,模块化的课程设计与“双师三堂”教学形式成为达成此目的的重要载体,进而优化了学生对传统文化的了解认同,并且加强了学生的职业素质水平,校地协作机制成为推动这种融合得以持续发展的主要保证条件,需要依靠政策支持以及校企合作来冲破资源方面的约束,在实际调查当中发现这种更新模式不但充实了高职音乐教育的内容体系,并且推动陕北民歌向年轻一代广泛流传,完成了教育更新与文化遗产守护两个目标。