

湖湘传统音乐“口传心授” 与当代中小学音乐教学的融合路径探究

李朋朋

长沙师范学院音乐舞蹈学院 湖南长沙 410100

摘要: 文章探讨湖湘传统音乐“口传心授”与当代中小学音乐教学的融合路径,分析其技艺传承模式、文化价值及教学现实矛盾,提出课堂转化、技术辅助与活动创新等实践策略,并反思瓶颈与优化方向。研究强调,实现从个体技艺传授到家校社联动的文化生态重建,是传承湖湘音乐、培育文化自信的必然使命。

关键词: 湖湘传统音乐; 口传心授; 中小学音乐教学

一、湖湘传统音乐“口传心授”的核心特征与教育价值

湖湘传统音乐作为湖南特色音乐文化,其“口传心授”传承模式兼具技艺传授与文化传递的双重功能,蕴含独特的教育价值。

(一)“口传心授”的技艺传承模式解析

1. 师徒制为核心的模仿与体验传承

“口传心授”是通过口耳来传其形,又以内心领悟来体味其神韵,即在传“形”的过程中,同时对音乐神韵进行深入的体验和理解决^[1],学习者需反复模仿师傅的演唱或演奏,在身体记忆基础上建立音乐感知。技艺传授常融入民俗活动或日常劳作场景,形成自然的文化传播链条。同时注重个性化指导,师傅根据徒弟嗓音条件或个人特点进行针对性指导。

2. 无固定乐谱的“活态传承”特征

湖湘传统音乐较少依赖固定乐谱,在方言声韵与音乐旋律紧密结合中表现突出,以“活态传承”为显著特征,主要体现在三方面:在方言与旋律的深度绑定方面,如长沙弹词需严格遵循方言声调,旋律走向与方言语调高度一致,难以用西方记谱法完整记录;在即兴性与灵活性上,演奏者可根据现场氛围(如衡阳渔鼓)或情感表达(如常德丝弦“抢板”技巧)调整旋律与节奏;在音色的地域个性化上,不同流派的音色差异需通过听觉模仿习得,体现地域文化的独特性。

(二)湖湘传统音乐的文化教育价值

1. 本土文化认同的载体功能

湖湘传统音乐通过方言载体与民俗内容强化文化认同。在方言载体方面,主要以当地方言演唱(如益阳花鼓戏、邵阳祁剧等),学生接触音乐时自然掌握方言,增强对地方文化的归属感;在民俗内容方面,湖湘传统音乐蕴含丰富民俗生活内容,具有情感沟通功能、族群认同功能、社会组织功能和娱乐教育功能^[2]。

民俗曲目内容主要反映生产生活、节庆习俗,堪称“活态民俗教科书”,助力学生理解湖湘历史传统。

2. 音乐审美与即兴创造力的培养平台

湖湘传统音乐是培养音乐审美与即兴创造力的绝佳平台。在音乐审美上,它能直接助力审美心理构建,影响美的创造、表现与鉴赏。像花鼓戏“高腔”激昂、丝弦音乐“慢板”婉转,多元风格拓宽学生视野。在即兴创造方面,“加花变奏”技巧通过装饰音和节奏变化,让学生在保持旋律框架下即兴发挥,有效纠正乐谱依赖,提升表现力与创造力,在浏阳古乐、岳阳巴陵戏等中广泛应用。其传承环节与建构主义学习观契合,为音乐教育改革提供启示,尽显传统智慧与现代教育的紧密联系。

二、当代中小学音乐教学的现实需求与矛盾

(一)标准化课堂的局限性

1. 教材统一性与地域多样性的冲突

湖湘地域广袤,湘中、湘西、湘南等文化区域的传统音乐在表现形式、演唱技法、音乐语汇上差异明显,像湘西苗歌多声部与湘中单声部旋律就截然不同。然而,统一教材容量有限,仅能选取个别代表性曲目简单介绍,使学生对湖湘传统音乐的认知停留在表面且碎片化。而且,教材内容选择偏向标准化教学,回避需特殊方言基础或复杂演奏技巧的形式,如长沙弹词独特的方言韵律与即兴表演特点,这削弱了湖湘音乐的文化完整性,不利于学生全面了解本土音乐传统。

2. 班级授课制对个性化传承的制约

传统“口传心授”多采用师徒制,师父要求严格、注重因材施教,如湘剧传承中师傅会根据学徒音域特点选择行当与唱腔。但现代学校班级授课制(40-50人/班)难以实现针对性教学,教师受课时和人数限制,无法对每个学生细致指导。此外,传统音乐技艺需长期持续练习,如古筝每日数小时基本功训练,可学校每周1-2节音乐课间隔长、时间短,难以满足“浸润

作者简介: 李朋朋,生于1974年,男,汉族,湖南宁远人,博士,副教授,研究方向为中国传统音乐文化与文化遗产保护。

式”传承需求,致使许多核心内容无法有效传递。

(二) 学生认知特点的变化

1. 数字时代对传统音乐形式的疏离感

调查表明,超80%的中小學生日常主要接触流行音乐,对传统音乐形式倍感陌生且疏离,具体体现在:音乐语言接受存在障碍,湖湘传统音乐调式复杂、音色特殊,与流行音乐的简单明快形成鲜明反差;表演形式兴趣缺失,年轻一代习惯了短平快的音乐消费模式,难以对需耐心品味的传统音乐表演产生兴趣;方言基础薄弱,许多湖湘传统音乐依赖方言理解,像长沙弹词与长沙方言声调紧密绑定,但年轻一代方言能力普遍弱化。

2. 对互动性、趣味性学习方式的偏好

现代学生的学习方式偏好与传统音乐教学方式存在落差。他们更倾向互动性强、参与度高的学习模式,而“口传心授”中大量重复模仿练习显得枯燥乏味;期望借助科技手段辅助学习,如数字化教学资源,对纯口耳相传的教学方式接受度较低;偏好项目式、体验式学习,传统逐句模仿教学难以满足他们通过实践探索的需求;注重学习过程的社交性与分享性,传统一对一师徒模式无法提供他们期待的社交学习体验。

三、融合路径的实践策略

湖湘传统音乐“口传心授”与当代中小学音乐教学的融合,需系统构建传承与现代教育相衔接的策略体系,从教学方法、技术赋能和活动设计三大维度推

动落地,形成“传承—转化—创新”的有效闭环,实现传统音乐在校园中的活化传承。

(一) “口传心授”元素的课堂转化

1. 模仿教学法的结构化重构

将传统“示范—模仿”模式转化为清晰、可操作的课堂流程。教师应重点示范如花鼓戏“润腔”“甩腔”等核心技法,借助慢速分解和夸张演绎突出特征;组织学生分组扮演“师徒”,互相纠正方言发音,例如在益阳花鼓民歌《洗菜心》中区分尖团音;实施个性化辅导,针对方言音准问题(如湘中入声字的旋律下行)进行一对一矫正。以浏阳市某中学《浏阳河》教学为例,通过“教师示范—小组对比原声—AI语音测评”三阶段训练,使学生方言音准匹配率提升40%。

2. 情境体验法的多维渗透

通过语境还原增强音乐感知,例如为永州祁剧唱词标注方言声调曲线,帮助学生理解声韵与旋律的关联;结合民俗时序创设真实情境,如在端午节组织模拟龙舟竞渡并学唱沅水号子,深化对音乐社会功能的理解。通道县某小学在侗族大歌教学中,用竹竿击打模拟织布节奏并与多声部演唱同步,使学生协作效率提高35%。

(二) 现代技术辅助传统传承

1. 数字化资源库的活态应用

构建动态档案建设图表(见表1)。

表1

资源类型	内容示例	教学应用场景
艺人全息影像	花鼓戏传承人手势运腔3D建模	课堂模仿动作轨迹
方言旋律图谱	常德丝弦音调-声调关联模型	旋律创作中的方言合规校验
民俗场景VR	苗族“赶秋节”歌舞全景复原	跨区域学校的文化沉浸体验

采用构建动态档案的方式辅助活态传承,具体涵盖多种资源类型及其应用:资源类型包含艺人全息影像,如花鼓戏传承人手势运腔的3D建模,可用于课堂模仿动作轨迹的教学应用场景;有方言旋律图谱,像常德丝弦音调-声调关联模型,能应用于旋律创作中的方言合规校验;还包括民俗场景VR,例如苗族“赶秋节”歌舞全景复原,可实现跨区域学校的文化沉浸体验。

2. 智能工具的精准干预

引入AI语音分析系统,采集学生演唱音频,自动标记方言声调偏差,如湘西苗歌的“降升调”误读为“平调”;生成个性化训练方案,针对“声调-音高”映射薄弱的学生强化滑音练习;即时反馈评分,如衡阳渔鼓的“颤音密度”达标率可视化。长沙某中学使用AI辅助后,学生演唱湘剧高腔的方言准确率从58%升至82%。

(三) 活动设计的创新机制

1. “小小传承人”项目的生态化运作

建立三级联动机制,非遗传承人通过月度工作坊指导骨干教师,骨干教师设计校本化教案用于班级教学,优秀学生参与社区展演,社会反馈再反哺传承人。湘西某校与苗族歌鼙(tēng)传承人合作,开发《苗歌启蒙十二课》,学生创作的《新编茶歌》获省级非遗创新奖。

2. 即兴创作任务的阶梯设计

即兴创作阶梯设计图表(见表2)。

表2

学段	任务目标	湖湘元素载体
小学低段	节奏填空游戏	岳阳打夯号子节奏型
小学高段	旋律加花变奏	浏阳古乐“工尺谱”片段
初中	方言歌词创作	长沙弹词三句半结构

按学段设置不同任务目标与湖湘元素载体。小学低段开展节奏填空游戏,以岳阳打夯号子节奏型为素材;小学高段进行旋律加花变奏,运用浏阳古乐“工尺谱”片段;初中开展方言歌词创作,借鉴长沙弹词三句半结构。如湘潭学生以韶山山歌为素材,用“鱼咬尾”技法创作抗疫歌曲《春来哒》,网络传播量超 50 万次。

3. 创新教学案例与效果分析

湖湘传统音乐与当代中小学音乐教学的深度融合,需依托典型案例验证其可行性与有效性。通过量化数据与质性分析相结合的方式,系统评估融合路径的实际成效,为推广实践提供实证依据。

案例:浏阳市道吾学校小学部“花鼓戏进课堂”的“口传+图谱”双轨模式

在创新融合点上通过“口传心授核心保留”和“现代技术辅助转化”结合创新。首先,邀请浏阳花鼓剧团省级非遗传承人现场示范方言唱腔,以《刘海砍樵》选段为载体,学生通过“听—仿—纠”三循环强化声韵记忆。例如,传承人逐句示范“刘海哥”的发音,学生模仿后互评方言准确性。其次,将方言声调转化为可视化图谱,用颜色梯度标注音高变化。如长沙话上声字(声调值 11)对应旋律上行,通过图谱直观呈现声调与旋律的绑定关系。

传承人示范“刘海哥”的发音图示见表 3。

表 3

方言歌词	刘	海	哥
声调值	11(13)	111(214)	1(55)
旋律图谱			

在教学流程上,依次是①传承人示范原生态演唱,强调方言咬字与润腔技巧→②教师解析图谱声调规律,结合方言拼音标注(如上图“刘 11 海 111 哥 1”)→③学生分组对照图谱模唱,利用 AI 系统实时评分并标记偏差音节→④针对高频错误(如入声字短促感缺失)进行强化训练。

实践教学效果分析:

(1) 学生参与度与兴趣提升(见表 4)

表 4

指标	花鼓戏进课堂(实验班)	对照班
课堂主动练习率	92%	63%
课外延伸学习时长	35min/周	12min/周
自主创作提交量	17 件/学期	3 件/学期

以上质性反馈,浏阳市道吾学校小学部“花鼓戏进课堂”班级学生表示:“图谱让难懂的方言唱腔变得像地图一样清晰”(班级访谈记录)

(2) 传统文化认知水平量化分析(采用《湖湘

音乐文化认知量表》百分制测评)(见表 5)

表 5

认知维度	湖湘音乐文化进课堂(前)	湖湘音乐文化进课堂(后)
音乐形态辨识	48.6	82.3
文化内涵理解	52.1	86.7
传承意愿强度	61.3	89.4

通过量化对比,浏阳市道吾学校小学部“花鼓戏进课堂”班级中 78% 学生能即兴创作符合长沙方言声律的 4 小节旋律,活态传承能力大幅度提升。

实践表明,通过精准定位传统精髓与现代教育的契合点,湖湘音乐的“口传心授”基因可在班级授课制中实现创造性存续。案例验证了技术辅助可视化(城市场景)的可行性,为不同教学条件提供了适配方案。未来需进一步探索跨区域资源整合机制,推动湖湘传统音乐教育从“样本实践”向“体系化传承”升级。

四、反思与优化建议

目前,湖湘传统音乐与中小学音乐教育的融合初见成效,却也面临师资能力欠缺、课时紧张、评价体系不完善等困境,亟待系统优化以增强传承效果。

在突破师资与课时瓶颈上,要完善“高校-区域-校本”三级教师培养机制,分层培训提升教师素养与方言教学能力。推行“三阶渗透”课时模型,结合跨学科融合,把传统音乐融入语文、历史课,采用“时间银行”制度,将社团、研学活动折算课时。

构建协同与评价机制方面,建立“双维四指标”评价体系,兼顾过程与成果评价,利用 AI 等技术追踪学生能力。同时,打造学校、家庭、社区“三维生态圈”,鼓励家庭参与、社区传习。

此外,教学要坚守传统音乐本真,合理运用技术辅助,而非替代真实互动与田野实践。

五、结语

湖湘音乐的当代传承需从师资、制度与社会三个层面系统推进,通过多方协同实现从技艺传授到文化重建的升华,真正基础音乐教育中培育文化认同与创新力。

参考文献:

[1] 刘富琳. “口传心授”释义[J]. 中国音乐, 1997(4):24-25.
 [2] 唐文滔. 粤北连山壮歌的音乐形态与文化价值研究[J]. 佛山科学技术学院学报(社会科学版), 2023, 41(1):93-100.
 [3] 刘小鼎, 蔡宗德. 在地性、创造性与社会性: 中国传统音乐“口传心授”教学的文化特性与社会价值[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2025(3):46-52+89+9.