

西方音乐理论课程的在地化教学探究——基于云南高校音乐专业学生的调查分析

陈琳钰莹

(曲靖健康医学院人文学院, 云南 曲靖 655100)

摘要：西方音乐理论课程作为高校音乐专业人才培养的重要基础，在长期发展中形成了较为系统的知识体系，但在多民族地区，课程知识体系与学生切身音乐经验之间的适应性问题逐渐显现。基于云南高校音乐专业学生的学习体验调查发现，学生总体认可音乐理论课程的专业价值，但有强烈的对地方音乐资源融入课堂的期待。在地化教学改革为高校音乐理论课程改革提供了新的路径，在保持课程原有专业基础的同时，关注学生文化背景，将地方音乐经验转化为课程资源，推动不同知识体系间的交流与互动。

关键词：音乐理论课程；在地化教学；云南高校

收稿日期：2026年6月30日

中图分类号：G642.0

通讯作者：陈琳钰莹，曲靖健康医学院人文学院

An Exploration of the Localization of Western Music Theory Courses: Based on a Survey Analysis of Music Majors at Universities in Yunnan

Chen Linyuying

(School of Humanities, Qujing Health Medical College, Qujing Yunnan 655100 China)

Abstract: As a crucial foundation for cultivating music professionals in higher education, Western music theory courses have developed a relatively systematic body of knowledge over time. However, in multi-ethnic regions, issues regarding the compatibility between the course's knowledge system and students' personal musical experiences have gradually come to light. A survey of music majors at universities in Yunnan regarding their learning experiences revealed that, while students generally recognize the professional value of music theory courses, they strongly desire the integration of local musical resources into the classroom. Localized teaching reforms offer a new path for reforming music theory courses in higher education. By maintaining the course's original professional foundation while taking students' cultural backgrounds into account, local musical experiences can be transformed into course resources, thereby promoting exchange and interaction between different knowledge systems.

Keywords: Music theory courses; localized teaching; Universities in Yunnan

一、高校西方音乐理论课程发展现状
“教育部于2006年印发的《全国普通高等学

校音乐学（教师教育）本科专业必修课程教学指导纲要》（下称《纲要》）中规定：学生需要掌握

不同时代西方古典音乐的主要风格和创作者及其经典作品的基本知识；同时，要了解和熟悉其发展过程中各种技法和表现形式的变化。此外，还需要有能力独立思考和评价这些不同时代的艺术作品，并对其提出个性化的意见或观点，以构建自己的审美观念体系^[1]。”

近现代学校音乐教育体系自建立以来，西方音乐理论知识一直作为专业音乐教育的重要基础。其课程内容主要涵盖基础乐理、和声学、曲式与作品分析、复调以及音乐史学、音乐美学等理论领域。这些课程以西方古典音乐的发展经验为基础，通过概念体系、分析方法和技术训练，培养学生对音乐结构和作品内涵的理解能力。从我国高校音乐专业课程设置来看，西方音乐理论课程长期承担着专业基础训练功能，其体系具有较强的逻辑性和系统性，对于培养学生的专业音乐素养发挥了重要作用。然而，这门课程并不能直接进行知识移植，而是需要伴随着音乐教育体系、民族审美观念和文化环境变化等，进行不断的动态调整。

云南作为我国多民族聚居地区，拥有着丰富的民族音乐资源，云南高校音乐专业的学生会在学习中不断地接触地方音乐文化，特别是生源多数来自于云南本土的情况下，这些音乐经验更是伴随着他们的成长经历。这种情况导致学生在西方音乐理论的课程中，已有的民族音乐经验与课堂知识体系极易互斥。所以，如何在保持专业理论基础的同时，加强课程内容与地方文化的直接联系，是当前高校音乐教育发展中值得探索的重要方向。

二、云南高校音乐专业学生学习体验调查设计

本研究以云南高校音乐专业学生作为调查对象，主要以学生在学习西方音乐理论课程中的实际体验、接受情况和课程调整方向的需求设置了问卷调查，采用网络问卷方式，共收回有效问卷162份。调查对象涵盖云南省各高校的学生，具有一定的区域覆盖性，包含不同年级的音乐专业学生，辅以其他以音乐作为选修课的学生。

问卷设计主要围绕西方音乐理论课程学习体验和在地化教学需求两个方面展开，共设置学生基本情况、课程学习体验、课程文化关联等内容

展开。

第一部分为学生基本信息调查，主要了解学生的就读院校、年级、民族等情况，为分析不同背景学生的课程体验差异提供基础。第二部分为西方音乐理论课程学习体验调查，涵盖了课程门类与难易度、知识理解情况、课程价值认知等内容。第三部分为课程在地化情况调查，重点考查西方音乐理论知识与学生自身音乐经验之间的联系情况。第四部分为课程在地化需求调查，主要探寻学生对地方音乐资源进入课堂的态度。

通过以上的问卷设计，试图从学生视角呈现西方音乐理论课程在云南高校实施过程中的现实情况，为进一步探讨课程在地化教学问题提供数据依据。

三、调查结果与分析

（一）西方音乐理论课程价值的认可度高

问卷调查结果显示，云南高校音乐专业学生总体认可西方音乐理论课程在专业学习中的重要作用。学生对于西方音乐理论课程的态度并非直接的接受或排斥，而是在认可其专业价值的基础上，希望课程能够与自身已有的音乐经验建立更加紧密的联系。

从学生的音乐文化认知情况来看，多数学生具有较强的民族音乐文化意识，他们选择学习和了解本民族音乐文化“非常重要，是身份认同的一部分”的学生占41.98%；认为“比较重要，有助于开阔音乐视野”的学生占50.62%。与此同时，学生对于西方音乐理论课程的专业价值也给予了较高评价。调查显示，学生接触较多的西方音乐理论课程主要包括《基础乐理》《和声学》《曲式与作品分析》及《西方音乐史》。在对西方音乐理论知识价值的评价中，37.65%的学生认为相关知识“非常有用，是分析一切音乐的基础”；而57.41%的学生认为其“有一定用处，但感觉解释不了所有现象”。

值得注意的是，学生对于课程价值的认可与学习过程中的困难同时存在。他们表示在学习过程中会逐渐感受到不同音乐知识体系之间存在明显差异，但对这种差异造成的原因和差异呈现的结果却一知半解。

（二）知识体系差别造成课程学习困难

在问卷中,云南高校音乐相关专业学生在学习西方音乐理论课程中普遍感受到一定困难,这种困难小部分来源于课程内容的复杂性,多数则源于民族音乐认知与西方音乐知识体系之间的壁垒。数据显示,认为课程“有一定难度,需要花很多时间理解”的学生最多,占62.96%;认为“比较难,很多概念理解起来很吃力”的学生占27.16%。说明西方音乐理论课程具有较高的学习要求,学生在学习过程中存在比较明显的压力,但通过大量时间学习可以攻克难题。

进一步分析学生认为学习困难的主要原因可发现,学生认为“西方古典音乐的谱例和音响感觉很遥远,难以产生共鸣”的比例最高,占54.32%;认为“缺乏与自己熟悉音乐文化的联系”的学生占48.77%;认为“理论抽象,难以理解”的学生占35.19%。由此可见,学生面对的主要困难并不是机械性的知识记忆问题,而是课程内容与自身音乐经验之间缺少有效连接,这种现象在《和声学》和《曲式与作品分析》的学习中表现得尤为明显。云南民族音乐文化普遍存在着与西方大小调系统完全不同的调式和口传音乐现象,并且从民族审美到理论概念都存在明显差异。而现代乐理的习惯性做法是用西方调式理论理解中国传统音乐,在课程讲授环节容易出现较多“特例”,导致学生理解困难。

所以,“将学生的文化习俗、民族特色、生活经验和特殊观点作为课堂教学的背景知识,让学生认识到他们自身和所属社区属于学校和其他学术空间,使学生更容易、更彻底地学习,从而提升教学质量^[2]。”对于云南高校音乐专业学生而言,在西方音乐理论知识与地方音乐文化经验之间建立联系,是提高课程接受程度和教学效果的重要方向。

(三) 民族音乐文化体验影响接受程度

云南多民族音乐文化环境为高校音乐专业学生提供了丰富的音乐经验,而不可否认地,这些经验也在一定程度上影响学生对于西方音乐理论课程的理解方式。在关于学习和了解本民族音乐文化重要性的调查中,学生对于民族音乐文化具有较高关注度,并认可其在个人音乐学习和文化认同中的价值。

而学生对于地方音乐文化资源进入课程教学也表现出较高期待。在“西方音乐理论课程是否应该加入中国民族音乐案例”的调查中,81.48%的学生选择“非常应该,可以帮助理解不同音乐体系”,而16.67%的学生认为“应该,作为补充内容”。这一结果反映出,云南高校音乐专业学生对于音乐知识有多元理解的诉求和渴望。

民族音乐资源为学生提供了不同于西方音乐体系的音乐认知方式,它们未必以理论概念的形式存在,而是潜移默化地成为民族的审美范式。目前,在高校的音乐理论教学中,学生已有的音乐文化经验尚未充分进入课堂,西方音乐理论课程通常围绕欧洲音乐作品展开,而学生的切身经验往往停留在了课堂之外。音乐理论课堂上的教学资源不平衡,容易使学生产生课程内容与自身经验的脱节。令人欣喜的是,学生期待的并非是取消音乐理论课程,而是在保持课程专业性的基础上,加强地方文化的引入。例如将云南民族音乐中的相关现象作为案例,在课堂上对比赏析,引发思考,使不同的文化在课堂中形成更加平衡的交流关系。

(四) 学生对课程在地化改革具有较强期待

在关于西方音乐理论课程是否应该加入中国民族音乐案例的调查中,学生表现出较为一致的认可态度。其中,81.48%的学生选择“非常应该,可以帮助理解不同音乐体系”;16.67%的学生选择“应该,作为补充内容”。这说明学生普遍认识到民族音乐案例对于理解音乐理论知识具有积极作用。

学生对于“西方音乐理论课程是否应该结合地方音乐文化资源”的态度也非常正面。多数学生认为地方音乐资源能够帮助自己理解不同音乐体系之间的关系,对于课程内容调整的期待也体现强烈的实践倾向。在关于“如果由你设计一门新的音乐理论课程,希望加入哪些内容”的调查中,学生提出的主要方向包括本土音乐作品赏析、民族音乐体系教学和跨文化对比分析、实地参观等。

使得注意的是,学生对于课程在地化改革的期待是建立在不否定西方音乐理论体系的基础上,他们认为要在已有的理论基础上拓展音乐理解范围。在地化教学调整的做法并不是简单地从量上增加地方音乐内容,而是根据区域文化特点调整教学资源配置,使课程更符合学习者的文化背景。

这样才“能够培养具有跨文化能力的人才,满足社会对具有跨文化背景和能力的人才的需求,能够促进不同文化之间的交流和融合,促进社会的文化融合和发展^[3]。”

四、西方音乐理论课程的在地化教学路径

文章所称的在地化教学,是指在保持西方音乐理论课程基本知识体系的基础上,结合地方文化资源与学生已有经验,对教学案例、教学材料及课堂讲解方式进行适当调整。

(一) 以学生已有音乐经验作为教学起点

根据调查数据可见,云南高校音乐专业学生普遍重视民族音乐文化,同时也对西方音乐理论课程的专业价值保持较高认可。这表明,学生并非以文化空白的状态进入理论课堂,而是饱含地方音乐经验并一定程度上形成了民族审美倾向。因此,我们需“以学生为中心,根据学生的文化背景和需求进行教学,以实现学生的全面发展^[4]。”我们应当将学生文化背景与教学目标有机结合,彰显对学生已有音乐经验的理解和包容,甚至将其作为理论学习的切入点,在保持西方音乐理论课程基本体系的基础上,建立课程知识与学生已有经验之间的联系。

(二) 以比较分析链接不同音乐知识体系

西方音乐理论课程的在地化教学并不是简单地增加地方音乐作品数量,而是通过比较分析的方式帮助学生理解不同的音乐体系。以《基础乐理》中的调式一章为例,可将西方大小调与云南民族音乐中的特殊旋律进行对照,引导学生从音阶构成、旋律走向和终止方式等方面进行听辨与分析;而在《和声学》的教学中,可以选取哈尼族八声部民歌与巴洛克时期的复调作品进行声部关系比较。通过这种经由熟悉经验进入理论概念的学习方式,学生能够认识不同音乐文化的具体差异,从而加深对西方音乐理论概念及其适用范围的理解,并进一步“活化”身边的民族音乐资源。

(三) 以地方音乐资源拓展课堂教学内容

云南多民族音乐资源丰富,不同地区、不同民族在旋律、节奏、音色及表现方式上各具特色,为高校音乐理论课程提供了多样化的教学素材^[5]。例如,傣族音乐可用于装饰音的分析,佤族鼓乐

可作为节奏部分的实践,彝族音乐则可结合和声结构特点与西方相关音乐现象作为分析参照。教师还可结合不同民族音乐的地域背景和演唱方式,引导学生了解其文化语境。通过建立与课程知识相对应的地方音乐案例库,可以使云南丰富的民族音乐资源由课外的文化素材转变为课堂中生动的教学资源。

五、结论

课程在地化教学的最终目标,不是让学生在西方音乐与民族音乐之间进行选择或者评判高下,而是在不同音乐文化之间建立平等交流的关系。通过课程内容调整、案例资源拓展等方式,使学生既能掌握西方音乐理论知识,也能认识本土民族音乐的价值,在文化对话中形成全面的音乐认知。

对于云南高校而言,丰富的民族音乐资源为理论课程提供了广阔的解释空间,也为学生理解不同音乐体系之间的联系提供了实证基础。将地方音乐经验纳入课程教学,可以进一步增强学生的学习主动性和文化认同性,使音乐理论教学从单一知识传递走向多元文化交流。未来,高校音乐理论课程建设需要在保持专业规范的基础上,关注不同区域学生的文化背景,探索更加符合地方高校特点的课程发展路径。

参考文献:

- [1] 刘为叶. 基于教育数字化背景下的高师音乐理论课程融合路径探究——以《西方音乐史》课程为例[J]. 戏剧之家, 2023(28):117-119.
- [2] 谢冬红, 靳紫涵, 黄勇建. 红色文化资源融入高校思想政治教育数字化课程研究——以文化响应式教学为视角[J]. 百色学院学报, 2022, 35(06):81-86.
- [3] 黄旭欣, 刘伟奇. 非遗文化视阈下高职院校文化响应式教学的实践路径[J]. 公关世界, 2023(09):142-144.
- [4] Ladson-Billings, G. (2009). The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children (2nd ed.). Jossey-Bass.
- [5] 徐元勇. 西方音乐学构架中的我国音乐理论教育[J]. 人民音乐, 2002(08):24-27+55.

作者简介:陈琳钰莹(1990-),女,汉族,云南曲靖人,博士研究生,曲靖健康医学院人文学院讲师,主要研究方向为艺术疗愈、艺术教育。