

中西器乐融合疗法融入音乐教育实践探究

杨雅涵

西北民族大学

DOI:10.32629/er.v9i7.7258

[摘要] 本文从学生实践视角出发，探讨中西器乐融合疗法在音乐教育中的应用价值与实施路径。研究聚焦融合疗法的理论内涵、教育功能及其对学生音乐素养和身心发展的促进作用，梳理了课堂教学、个性化疗愈活动及校园文化实践三个层面的具体实施方案。通过对实践过程中技法差异、文化认知、资源配置等问题的反思，结合学生学习体验与成效评估，提出课程体系优化、数字化资源开发、协同支持网络构建等改进策略。研究表明，中西器乐融合疗法能够有效拓展学生的跨文化音乐视野，提升情绪调节能力与创造性表达水平，为音乐教育的多元化发展提供新的实践方向。

[关键词] 中西器乐融合；音乐疗法；音乐教育实践；学生素养发展

中图分类号：J60-059 文献标识码：A

Research on the Practice of Integrating Chinese and Western Instrumental Music Fusion Therapy Into Music Education

Yahan Yang

Northwest Minzu University

Abstract: From the perspective of students' practical experience, this paper discusses the application value and implementation path of Chinese and Western instrumental music fusion therapy in music education. Focusing on the theoretical connotation and educational functions of fusion therapy and its promoting effect on students' music literacy and physical and mental development, it systematically sorts out specific implementation schemes at three levels: classroom teaching, personalized healing activities and campus cultural practice. By reflecting on problems in practice such as technical differences, cultural cognition gaps and resource allocation constraints, and combining students' learning experience and effectiveness evaluation, this paper puts forward improvement strategies including curriculum system optimization, digital resource development and collaborative support network construction. The research shows that Chinese and Western instrumental music fusion therapy can effectively expand students' cross-cultural music vision, improve their emotional regulation ability and creative expression level, and provide a new practical direction for the diversified development of music education.

Keywords: Chinese and Western instrumental music integration; music therapy; music education practice; student literacy development

引言

音乐教育在培养学生审美能力与人文素养方面具有独特价值，而传统教学模式往往局限于单一文化体系内的技能训练，较少关注音乐对学生身心健康的疗愈功能。近年来，音乐治疗理念逐渐渗透到教育领域，中西器乐融合作为一种兼具艺术性与疗愈性的实践形式，为音乐教育改革提供了新思路。从学生学习体验出发，中西器乐融合疗法不仅能够打破文化边界，让我们在古筝与钢琴、笛子与小提琴的对话中感受音乐的多样性，还能通过即兴演奏与情境创作帮助我们更好地理解自我情绪、缓解学习压力。然而，这种融合实践在实际教学中仍面临技法衔接困难、文化认知差异、教学资

源不足等问题。本文结合自身参与融合疗法教学活动的经历，从理论基础、实践路径、反思改进三个维度展开探讨，旨在为音乐教育中融合疗法的深入开展提供参考，同时为同龄学习者分享这一创新实践的真实感受与成长收获。

1 中西器乐融合疗法的理论基础与教育价值

1.1 中西器乐融合疗法的核心概念与特征

中西器乐融合疗法是将东方传统乐器与西方古典或现代乐器相结合，通过音色对比、节奏互补与旋律交织，达到情绪调节和身心疗愈目的的音乐实践形式。从音色层面看，古筝、二胡等中国乐器音色柔和内敛，富有韵味，而钢琴、小提琴等西洋乐器音色明亮饱满，层次分明，两者叠加能够

产生丰富的听觉层次感。节奏方面，中国传统音乐常采用散板、自由节拍，强调气韵流动，西方音乐则注重拍律规整与和声逻辑，融合后既保留东方音乐的呼吸感，又增强西方音乐的结构性^[1]。从心理机制来说，融合疗法通过多元音色刺激听觉感官，中式音色唤起文化认同感与安全感，西式音色带来新鲜体验与表达张力，这种双重作用让学生在演奏和聆听中更容易进入放松状态，实现情绪的识别、表达与调节。

1.2 融合疗法对学生音乐素养发展的促进作用

从实际学习体验来看，中西器乐融合疗法对我们音乐素养的提升是多方面的。首先是审美视野的拓宽，过去学琴往往局限在某一种体系内，接触融合曲目后会发现同一段旋律用古筝和钢琴演绎出来完全是两种味道，这种对比让我们开始主动思考音乐背后的文化差异和共通之处。其次是表现力和创造力的激发，融合实践中经常需要即兴发挥，比如在固定和声框架上用竹笛自由加花，或者根据情绪主题自己编配中西乐器的声部安排，这种过程让我们跳出谱面，真正去感受音乐、表达自我。再者是情感认知能力的增强，不同乐器组合能对应不同情绪状态，在反复尝试中我们逐渐学会用音乐语言精准描述内心感受，也更懂得通过演奏来疏解压力、调整状态。最后是技法层面的突破，为了让中西乐器真正“对话”，我们必须同时掌握两种演奏体系的基本方法，这种跨界训练虽然有难度，但确实能打开技术瓶颈。

2 中西器乐融合疗法在音乐教育中的实践路径

2.1 课堂教学中的融合实践设计

课堂是融合疗法落地的主要场景，具体实施需要在教学设计上做出调整。我们班的音乐课会安排固定的融合实践环节，老师先选定一个主题比如“春天”“思念”，然后根据主题挑选适合的中西乐器组合和曲目片段，像表达“春天”就用竹笛配长笛、古筝配竖琴，音色清亮又有层次。曲目选择上不局限于现成作品，老师会把经典民乐改编成带和声伴奏的版本，或者把西方小品加入古筝、琵琶声部。课上分组合奏是常用形式，三四个人一组，分别负责主旋律、和声、节奏和即兴装饰，组内要反复磨合才能达到音色平衡和情绪统一。老师还会安排即兴创作训练，给出一段固定低音或和声进行，让我们用手头乐器自由发挥，这种练习最初会不知所措，但几次下来就能找到自己的表达节奏^[2]。整个教学过程强调参与感和实验性，不追求演奏完美，更看重学生是否真正投入情绪、是否敢于尝试新的组合方式。

2.2 个性化音乐疗愈活动的开展

除了常规课堂，学校还会组织个性化的疗愈活动，针对不同学生的情绪需求提供定制化方案。比如考试季压力大的时候，音乐老师会开放琴房让我们预约“疗愈时段”，根据个人状态选择合适的器乐组合进行演奏或聆听，焦虑型的同

学适合用古筝配钢琴弹奏舒缓曲目，低落型的则更适合二胡配大提琴这类深沉有共鸣感的搭配。老师会先做简单访谈了解最近的困扰，然后推荐对应的曲目或即兴主题，整个过程不强制完成度，弹错、停顿都没关系，重点是通过音乐把情绪释放出来。有些同学会坚持写音乐日记，记录每次演奏时的心境变化和感受，时间长了能清晰地看到自己情绪调节能力的提升^[3]。同伴互助机制也在自发形成，几个有共同困扰的同学会组成小团体，定期聚在一起合奏或即兴创作，这种方式比单独练习更有陪伴感，彼此的音乐对话本身就是疗愈过程。

2.3 校园音乐文化活动中的融合实践

融合疗法在校园文化活动中也找到了展示空间。每学期的中西器乐融合音乐会是最受期待的项目，从曲目选择、编排到舞台呈现都由学生主导，我们会尝试各种大胆的组合，比如用琵琶、吉他、非洲鼓三件乐器演绎流行歌曲，或者把古曲《梅花三弄》改编成弦乐四重奏加古筝的版本。排练过程很磨人但也很很有成就感，不同乐器的同学要反复沟通音色比例、情绪走向。主题工作坊采用体验式学习，比如“寻找你的音色”工作坊让参与者尝试十几种中西乐器，通过即兴演奏找到最能表达自己性格的乐器组合。跨学科融合项目更有意思，音乐社和戏剧社合作排演融合配乐的短剧，美术社的同学为音乐会设计视觉装置，这些碰撞让音乐不再是孤立的技能展示。学校还搭建了线上展示平台，同学们可以上传自己的融合作品，互相评论交流，这种方式打破了时间和空间限制。

3 中西器乐融合疗法教育实践的反思与优化

3.1 实践过程中遇到的困难与挑战

真正参与融合实践后会发现理想和现实之间存在不少落差。最直接的困难来自技法差异，中国乐器讲究气息控制和韵味处理，西洋乐器强调音准节奏和力度变化，同时学两套体系负担很重，经常出现顾此失彼的情况。文化认知背景也是隐形障碍，我们这一代从小听流行音乐和西方古典长大，对传统民乐的审美感受其实比较陌生，刚开始听到古琴、埙这类音色会觉得“太老气”，需要老师反复引导才能理解其中的美感^[4]。教学资源限制也很现实，学校乐器数量有限，中西乐器配比不均，很多时候想尝试某种组合却因为缺少对应乐器而作罢，能真正指导融合实践的老师也不多。参与度和持续性是另一个问题，融合实践前期很新鲜大家都愿意尝试，但一旦遇到技术瓶颈或者学业压力增大，坚持下来的人就会变少。

3.2 学生视角下的学习体验与成效评估

尽管困难不少，但从个人成长角度看融合疗法带来的改变是实实在在的。音乐技能方面，经过一段时间训练后明显

感觉自己对音色、节奏、和声的敏感度提高了，以前听音乐只关注旋律，现在会注意乐器搭配是否合理、情绪表达是否到位。审美能力的提升体现在不再排斥某一类音乐风格，愿意去理解不同文化背景下的音乐表达逻辑。情绪管理是最直观的收获，现在学会了用音乐给自己做“情绪按摩”，烦躁的时候弹一段古筝配钢琴的流水主题，沉闷的时候即兴用竹笛和吉他对话^[5]。学校做过问卷调查，长期参与融合实践的同学在压力应对、情绪稳定性等指标上得分普遍较高。团队协作方面，融合合奏要求高度配合，每个人既要独立演奏又要时刻倾听他人，这种集体创作的经历让我更懂得如何在团队中找到自己的位置。

3.3 融合疗法教育实践的改进策略与展望

要让融合疗法在音乐教育中真正扎根，还需要从多个层面进行优化。课程设计上应该建立系统化的进阶体系，从入门的单一乐器配对到中级的三件套组合，再到高级的自由编创，每个阶段有明确目标。数字化工具的引入能够缓解资源不足，现在已经有不少音乐教育类APP可以模拟各种乐器音色，利用这些工具进行虚拟合奏演练。资源库建设也很必要，整理出适合不同水平、不同情绪主题的融合曲目和伴奏音轨。家校社协同方面，如果能争取到家长理解和社区资源支持，比如邀请民间艺人进校园交流，这些外部力量会让实践更有生命力。评价机制需要跳出传统考级思路，建立包含情绪表达、创意呈现、团队协作等多维度的学习档案。长远来看，融合疗法可以往更多方向延伸，关键是保持开放态度，让它真正成为学生自我认知和情绪调节的日常工具。

4 结语

中西器乐融合疗法为音乐教育注入了新的活力，它不仅技术层面的跨文化尝试，更是教育理念从单纯技能训练向身心全面发展的转变。从学生实践体验来看，这种融合形式能够有效拓展我们的音乐视野，在不同乐器的对话中理解不同文化的音乐表达逻辑，培养更加开放包容的审美态度。更

重要的是，融合疗法提供了具体可行的情绪调节路径，通过主动选择乐器组合、即兴创作和合奏互动，我们学会了用音乐语言描述内心状态、疏解压力、寻找心理平衡。实践过程中暴露出的技法衔接困难、文化认知差异、资源配置不足等问题也提醒我们，融合疗法的推广需要更完善的课程体系和教学支持。未来的改进方向应当聚焦系统化课程设计、数字化资源开发和协同网络构建，让这种实践从少数人的兴趣探索转变为更多学生可及的教育资源。音乐教育的本质是唤醒人对美的感知和对自我的认识，中西器乐融合疗法通过跨文化的音乐对话，帮助我们找到与内心对话、与他人共鸣的独特方式。

[参考文献]

- [1]匡勇胜,陈怡文.音乐教育专业学位博士创研型课程开发探索——“中国民族器乐作品钢琴改编曲专题课程”案例实践[J].中国大学教学,2026(1):46-52.
- [2]黄文霞.中职声乐器乐赛中民族文化与思政教育融合路径[J].山海经(中旬),2024(29):0028-0030.
- [3]胡娟青.中职器乐教学创新实践探究[J].世纪之星—交流版,2022(30):0067-0069.
- [4]张任波.音乐鉴赏与爱国主义教育融合的实践探索——以“人民音乐家”为例[J].云南教育(中学教师),2024(5):18-20.
- [5]尚玉婷.高师器乐教学实践对构建中小学音乐教学新体系的重要作用[J].花溪,2022(23):0143-0145.

作者简介:

杨雅涵(2004.08-),女,汉族,河南焦作人,本科学历,西北民族大学在读,音乐表演。

基金项目:

项目来源:大学生创新创业,项目名称:探究西洋乐与国乐的碰撞之音乐疗法,项目编号S202410742041。