

中华优秀传统文化在中学教学中的融合实践

刘荣寅

(济南市章丘区文祖中学, 山东 济南 250200)

摘要:起源于黄河流域的华夏文明, 历经五千年时光的洗礼, 保留下博大精神的优秀传统音乐文化, 是我国民族音乐发展的重要组成部分, 如何抓住传承和发展传统文化的契机, 促进中学教学与传统音乐文化相融合, 丰富音乐课堂教学文化元素, 成为教师发挥音乐教学功能的重要问题。本文从传统音乐文化传承、素质教育落地、艺术审美能力发展与民族精神培养入手, 阐述优秀传统音乐文化与中学教学融合的意义, 分析二者在融合过程中存在的问题, 并以音乐教学为例, 围绕多维展现音乐符号、创新课堂教学方法、注重流行与传统碰撞、打造传统音乐舞台四个方面, 探讨中学音乐课融合优秀传统音乐文化的实践策略。

关键词:传统音乐文化; 中学教学; 融合; 实践

在五千年的文明历史上, 中华民族创造出诸多具有鲜明特色的优秀音乐, 这些音乐包含多重文化属性, 如中华民族传统、人文风俗习惯、历史文化等。不同阶段诞生的传统音乐文化具有独特性, 象征着各个阶段历史文化与民族风格, 是我国传统文化沙滩上的瑰宝。一些中华优秀传统文化陷入发展困境, 被纳入非物质文化遗产中。教育是传播知识文化的主要渠道, 在中学音乐课上, 通过引入和融合传统音乐文化, 教师能够系统地引导学生了解中华民族的风俗习惯、文化观念、审美观念, 使其感受不同时代遗存的音乐艺术。

一、传统音乐文化融入中学音乐教学的价值

(一) 传承传统音乐文化

优秀传统音乐文化是华夏劳动人民的智慧结晶。在过去的历史年代, 人们生活娱乐方式相对单一, 在劳作中创作和演唱音乐, 这些音乐历经时光长河洗礼, 成为具有文化、艺术属性的当代文化瑰宝。目前, 中学生缺少传统音乐文化的机会, 再加上处在生活条件良好的时代, 很难体会劳动人民苦中作乐的心理, 以及劳作艰辛。在中学音乐课教学中, 通过融入传统音乐文化, 教师能够带领学生了解传统音乐文化, 认识我国地形地貌, 地方特色文化和特殊的历史事件, 接受音乐文化的熏陶, 激发学生民族情感, 使其主动学习和传承传统音乐文化, 成为传统音乐文化的传播者, 推动传统音乐文化的传播。

(二) 丰富课堂教学内容

在多元音乐文化背景下, 多种思想和音乐形式影响着中学生, 诸多学生更习惯性地聆听传统音乐, 很难体会传统文化魅力, 甚至有学生对传统文化产生错误认知, 认为传统文化已跟不上时代发展, 也就无法从中体会传统文化。传统音乐是我国历史文化精神的载体, 通过融合音乐教学与传统音乐文化, 教师能够突破音乐教材的限制, 引入传统音乐文化知识, 一边组织学生学习音乐知识, 一边了解中国传统民族精神和传统文化, 开阔学生音乐文化视野, 增强其对传统音乐文化的认知, 调动学生学习积极性, 丰富音乐课堂教学内容。

(三) 提高艺术审美能力

传统音乐文化具有极强的艺术审美价值。在中学音乐教学中, 通过融入传统文化, 教师能够营造良好的艺术文化氛围, 让学生从不同角度鉴赏传统音乐, 接受音乐文化的熏陶, 培养其艺术审美情趣和综合素养。在网络时代, 中学生可通过多样化渠道, 接触和感受音乐艺术, 但主要接触西方音乐与流行音乐, 其中不乏低俗的音乐曲目。在中学音乐教学中, 通过引入传统音乐文化, 教师能够在开展艺术作品赏析、听音鉴赏活动的同时, 导入民族性传统音乐文化, 渲染传统音乐文化氛围, 让学生了解民族乐器、

民族乐谱、民族曲调, 进一步培养学生艺术素养, 让学生认识音乐文化发展历程, 提高艺术审美能力。

(四) 落实素质教育要求

在素质教育背景下, 教师需从学生与社会长远发展角度出发, 按照国家教育方针, 培养德智体美劳全面发展的学生。音乐在美育体系中占据着重要地位, 是教师落实素质教育的重要渠道, 聆听高尚典雅音乐的学生, 不仅能够让自己的心灵平静下来, 还能丰富个人情感, 形成良好个性品质。而传统音乐文化属于优秀音乐产品, 通过结合传统音乐文化开展教学活动, 教师能够采用趣味化方式, 将传统音乐文化与现实生活相结合, 引导学生了解音乐曲目中的传统文化, 降低其对传统文化的陌生感, 打造贴近生活的音乐课堂。同时, 在了解传统音乐文化过程中, 学生能够感悟其中先进文化、道德情操与良好精神品质, 在无形中提高音乐素养与综合素质。

二、传统音乐文化与中学音乐教学融合的问题

(一) 重视程度有待提高

受传统教学模式影响, 部分中学学校与教师不注重传统文化教育, 认为传统文化不在考试科目范围, 所以, 在制定教学计划时, 未能将传统文化融入教育教学中, 将更多时间和精力投入到文化科目上。从课程安排角度看, 部分学校每周只设置一到两节音乐课, 但受其他特殊情况影响, 音乐课时容易被其他文化课占用。如此一来, 学校很难保证音乐课程正常开展, 更难以将传统音乐文化融入其中, 学生在学校缺少接触传统音乐文化的条件, 不利于发挥传统音乐文化的育人价值, 限制学生综合素质的全面提升。同时, 由于部分学校忽视了音乐课程的作用, 导致教师不能积极设计和开展音乐教学活动, 不注重传统音乐文化资源的挖掘, 中学音乐教学与传统音乐文化的融合止步不前。

(二) 学生缺乏学习兴趣

在多元文化背景下, 中学生接触的知识信息呈繁杂化的特点, 再加上诸多学生追求新兴和潮流事物, 更喜欢听外国歌曲与流行歌曲, 较少主动了解传统音乐文化, 对传统音乐和戏曲知之甚少。同时, 在音乐教学中, 部分教师未能充分尊重学生主体性地位, 关注其学习特点和兴趣爱好。在设计教学活动时, 部分教师未能考虑到学生的心理需求, 开展的教学内容难以启发学生兴趣, 导致学生缺乏了解传统音乐文化的积极性。

(三) 融合方式待改进

传统音乐文化与中学音乐教学融合方式不合理。在传统音乐文化渗透上, 部分教师采用的教学方法相对生硬, 直接将传统音乐文化转化为歌唱教学内容, 不注重音乐文化内涵的解读。在音乐课上, 部分教师侧重开展歌唱教学活动, 先示范演唱一遍歌曲,

再带着学生去学习和哼唱,使其逐步掌握唱法。这一教学方法局限于“师讲生听”传统教学模式,容易使学生陷入被动听、被动学、被动练的状态。尽管有教师认识到传统音乐文化教育与音乐教学的区别,希望让学生接收传统文化知识,但采用的渗透方法不够合理,仅让学生简单了解传统音乐文化背景,未能让学生深入挖掘传统音乐文化的精神内涵、情感道理,导致传统文化渗透效果不理想。

(四)教学未结合实践

中学音乐教学实践活动较少。实践是学生提高知识理解和运用能力的途径。但是,在开展音乐教学活动时,部分教师过于注重音乐知识传授,未能结合学生实践和表现需求,设计传统音乐文化主题的实践活动,难以将传统音乐文化元素融入实践中,导致学生很难发现、欣赏和感受传统音乐魅力。

三、中华优秀传统文化在中学教学中的融合实践

(一)多维展现音乐符号,感知音乐文化魅力

首先,教师应从视觉吸引出发。传统音乐文化拥有具体的载体,但拥有一定抽象性。为改变学生对传统音乐课堂的印象,教师应从学生视觉感知需求出发,制作或引入经典的微视频,利用古色古香的视频画面,激发学生对传统音乐文化的探索欲。在具体教学活动中,教师可引入古琴鉴赏教学内容,古琴在中国传统拨弦乐器中占据着重要地位,是非物质文化遗产的象征。而《梅花三弄》是中国传统曲目之一,弹奏者将自身境界体现在面部表情与肢体动作上,为展现“人琴合一”的传统音乐文化,教师可播放古琴大师弹奏《梅花三弄》的视频,让学生观看弹奏者的表情和动作节奏,沉浸在古琴世界,感受高雅的古琴传统音乐文化。其次,教师可注重学生听觉感知。音乐是一门聆听的艺术形式。在融合传统音乐文化时,教师可从学生听觉出发,让学生沉下心,闭上眼睛,耐心地聆听传统音乐,感受优秀文化音乐的魅力。以《茉莉花》为例,此歌曲保留着五声音阶的民族特色,飘动中带着坚定,细腻中带着热情,委婉中带着干净,契合传统音乐文化内涵。诸多艺术歌唱家都曾改编或演唱过这首歌曲,将东北、湖北、山西、河北等地的地方音乐特色融入其中,将江南《茉莉花》演绎出不同韵味。在课堂教学中,教师可让学生闭上眼睛,逐个播放不同版本的《茉莉花》,让学生欣赏和对比不同演唱家的歌唱特点,利用听觉唤醒学生的传统文化基因,并鼓励大家思考和探究歌曲闻名中外的原因,让学生在学习中深入了解传统音乐文化魅力。

(二)创新课堂教学方法,感受传统文化魅力

为促进传统音乐文化与中学音乐教学有机融合,教师应树立创新教学理念,将音乐与历史文化相结合,打造充满浓厚人文和历史气息的课堂,让学生主动分析传统音乐文化内涵。首先,教师可创设历史文化情境和问题教学场景,将音乐教学与文化教育相结合,引导学生站在人文艺术角度,分析传统音乐的文化内涵。以《梁山伯与祝英台》为例,教师可提出问题:“这首歌讲述了一个怎样的故事?”“什么是真正的爱情?”“为什么梁祝能打动人心?”“这一个区从侧面反映了怎样的社会背景?”“歌曲中出现了哪些传统戏曲表现手法?”……在一系列问题下,学生不再一味地聆听歌曲,在鉴赏的同时,思考和分析音乐作品的特点,深度感悟传统音乐文化内涵。其次,教师可将音乐教学与历史背景相结合。在一代代的发展中,中国劳动人民将劳动中的智慧结晶融入音乐中,其中更是体现了特定阶段的历史故事。为帮助学生理解传统音乐文化,教师可联系历史背景,设计音乐体验式教学活动,让学生搜集特定历史时期的故事资料,站在当事人的角度,鉴赏传统音乐。以《翻身农奴把歌唱》为例,此曲与传统藏族舞

蹈相通,教师可从歌曲创作背景入手,让学生回顾藏族人民在那个时代的生存情况,分析歌曲背后的故事,理解传统音乐文化内涵。在此基础上,教师也可适当地延伸民族音乐文化内容,让学生在课外学习藏族舞蹈动作,体会音乐中自然流露的文化情感。

(三)注重流行与传统碰撞,培养学生创新意识

由于创作时代背景不同,音乐风格、内涵也不一样。在传统音乐的基础上,现代歌手和创作者使用传统五声调式,运用传统民族乐器,打造一批国风音乐作品,利用流行音乐传播传统文化。在中学音乐教学中,教师可将传统音乐文化与现代流行音乐相结合,让二者擦出文化火花,刺激学生音乐创作意识。现代流行音乐融合多彩流行元素与传统音乐文化,更多人通过流行音乐了解传统文化。在课堂教学中,教师可开展老歌新唱、老曲新编教学活动,导入经典古诗词类型歌曲,如《春江花月夜》《明日歌》《渔舟唱晚》《青花瓷》等,将音乐教学打造成一场国风音乐盛宴,引导学生了解这些音乐的传统文化源头,感受国风音乐艺术中的创新点。接下来,教师可抓住传统文化知识渗透契机,组织自由编唱活动,让学生在分析国风艺术作品时,产生创新意识。

(四)打造传统音乐舞台,激励学生传承文化

在中学音乐教学中,教师应改变以师讲和师授为主的教学模式,增加一些学生自主参与的音乐实践活动,并利用音乐实践活动契机,引入传统音乐文化,打造传统音乐文化舞台,让学生自由分享自己所知的传统音乐,吸引其他学生了解和传承传统音乐文化。在音乐课上,教师可根据学生兴趣爱好,组建传统音乐艺术小组,让对戏曲音乐、曲艺音乐、民族乐器、民歌感兴趣的学生,自由结组。接下来,教师可利用教材中民族类、戏曲类歌曲,为学生搭建音乐实践平台,让学生以单人或小组的形式,弹奏民族乐器,演唱戏曲或民歌,使其在实践中理解和传递传统音乐文化内涵。在课外,教师可从本土音乐文化资源入手,让各个小组,以社会实践的方式,了解挖掘乡土语言文化、文艺作品,如戏剧、舞蹈、快板等,从乡土音乐中了解本地文化习俗、风土人情和发展历史,培养其家乡热爱之情,激发其传承和传播优秀传统音乐文化的兴趣。

四、结束语

综上所述,我国拥有56民族,各民族拥有悠久的历史,因地理位置、文化背景存在差异,音乐风格也呈多样化特点。如广为人知的《茉莉花》歌曲,这首歌曲的改编自清朝乾隆年间戏剧剧本《缀白裘》,在国际舞台上享有盛名。中华优秀传统文化具有多重育人属性,教师有必要利用好中学音乐课,通过多维展现音乐符号、创新课堂教学方法、注重流行与传统碰撞、打造传统音乐舞台等方式,引导学生在课内外了解传统音乐和传统文化,开阔其文化视野,增强其对传统音乐的自豪感,培养学生鉴赏能力、审美素养和民族自信心,促进传统音乐文化传承和发展。

参考文献:

- [1] 刘珊,马丽娜,林云燕,等.中学音乐教学中渗透传统文化的策略研究[C].//2021课程教学与管理研讨会(重庆会场)论文集.2021:1-5.
- [2] 王永亮.初中音乐教学中民族音乐文化传承的路径探索[J].文化创新比较研究,2021,5(17):88-91.
- [3] 刘琨.传承中国传统音乐文化提升中小學生综合素养[J].教育导刊,2020(06):83-88.
- [4] 王芳.民族音乐文化在初中音乐教学中的传承研究[J].北方音乐,2018,38(18):116.