

传统文化融入中职音乐教育的策略分析

马梦宇

(江苏省铜山中等专业学校, 江苏 徐州 221000)

摘要: 中华优秀传统文化作为现代社会发展和进步的有力支撑, 具有厚重的历史底蕴和文化底蕴, 凝聚着中华民族的智慧 and 心血。在中职音乐教育中融入优秀传统文化, 可以有效提高学生的音乐素养, 引导他们了解优秀传统文化的当代价值, 感受传统文化的魅力, 激发他们的文化自信和民族认同感。

关键词: 民族; 音乐教育; 传统文化; 审美情操; 艺术; 人文

引言: 优秀传统文化作为我国的历史文化遗产, 涵盖了人文、艺术、历史、思想、政治等多方面内容, 体现了我国上下五千年的智慧和精华。随着全球化进程的加速, 传统文化的传承面临着巨大的挑战, 中职音乐教育作为培养学生艺术修养和审美情操的主要途径, 需要承担起传承文化、发展文化的责任。将传统文化有机融入中职音乐教育, 不仅可以改变当前中职学生的学习状态和提升他们对于音乐的认同感, 还可以增强他们的民族意识和文化自信, 从而进一步强化他们的综合素养。

一、中职院校学生特点分析

在新时代背景下, 社会对于职业教育的重视度越来越高, 不仅关注专业能力的培养, 更注重中职学生的人文艺术素养教育。然而, 提升中职学生的艺术素养水平对于院校来说具有一定的挑战。由于高等教育的扩招, 中等职业教育面临来自高等院校教育的巨大竞争压力, 导致中等职业教育的生源质量迅速下降, 这使得大部分学生的成绩和综合素质较差; 在此基础下, 中职院校学生文化素养参差不齐, 审美能力和艺术修养普遍不足; 同时, 由于部分中职学生文化知识基础较为薄弱, 学习动机不足, 他们对于音乐教育的认知仍处于“表面”状态, 没有足够的音乐素养和审美能力。音乐是一门深具艺术情感的学科, 通过音乐教育, 学生可以培养自己的艺术情感提升自己的审美能力和情感表达能力, 更重要的是可以促进学生的身心健康发展。在此基础下, 学生可以得到心理上的满足, 有效激发学习和生活的积极性和主动性, 促使他们更好地参与到各科学习当中, 从而实现全面发展。

二、传统文化融入中职音乐教育的必要性

(一) 有利于推动教育与文化协同发展

音乐作为一种独特的艺术形式, 深深承载着一个国家或地区的历史、文化和社会习俗的丰富内涵。在中职音乐教育中融入传统文化, 有助于提升学生的音乐素养、促使其思想意识和道德情操不断提升。二者的有机结合, 可以帮助中职教育推动教育与文化协同发展, 在此基础下, 中职学生可以在学习和生活中获得更丰富的音乐体验。在现代社会, 随着生活节奏的加快和外来文化的冲击, 传统音乐文化面临着被遗忘和丧失的危险。为了应对这

个挑战, 教师应当将传统文化与音乐教育进行融合。中职学生由于基础知识较为薄弱、思想意识不够成熟、行为习惯和学习动机尚未形成, 而将二者有效结合, 教师可以在提升学生音乐素养的同时, 引导学生深入了解并感受本国、本地区的音乐文化魅力, 培养他们的文化认同感和社会责任感, 以此激发他们学习动机, 促使他们更好地投入学习中。

(二) 有利于培养学生的综合素养

在素质教育背景下, 中职教育不再仅仅关注学生的职业技能培养, 而是更加注重学生综合素养的培育。音乐教育作为中职教育的重要组成部分, 不仅承担着传授音乐知识和技能的任务, 还肩负着培养学生艺术素养和价值观的重要使命。中华优秀传统文化蕴含着丰富的人文理念和艺术元素, 为学生思想意识、价值观念、道德规范和艺术修养的塑造提供强有力的支撑。在中职音乐教育中融入传统文化元素, 可以引导学生深刻地理解家国情怀、社会责任感和伦理道德, 从而在未来的工作和生活中形成积极向上的行为习惯和价值导向。同时, 传统文化与音乐相结合, 可以有效提升他们的音乐素养和艺术情操, 促使他们全面发展。

(三) 有利于提升学生的创造力

传统文化以深厚的历史底蕴和极具人文色彩的地域属性为中职音乐教育提供了多元化的教育形式和内容。将传统文化融入中职音乐教育中, 学生可以学习到不同地域、不同民族的音乐风格和表现形式, 体会音乐的多样性和复杂性。传统文化带来的审美体验和文化冲击在一定程度上可以拓宽学生的艺术视野, 提升他们的音乐感知能力和鉴赏能力。

三、传统文化融入中职音乐教育的实践策略

(一) 融入传统乐器讲解, 丰富音乐底蕴

传统乐器代表着中华传统音乐文化的乐器, 将传统乐器与现代音乐教育进行结合, 不仅可以丰富教学内容, 还可以实施更加多元化、全面化的课堂教学模式, 有助于激发学生的学习兴趣, 提高学生的学习积极性和主动性。在学习传统乐器的过程中, 学

生可以更加深入地了解 and 体验自己民族的文化传统、学习它们的演奏技巧和历史背景,这对于音乐素养和演奏技能的提升有着重要的作用。

在中职音乐教学中,教师可以结合音乐教育的特点,融入传统文化。具体来说,首先,在中职音乐教育中,教师可以利用多媒体或者在线教学平台清晰、直观地展示古琴的全貌,包括历史由来、文化内涵、琴面结构以及演奏方式等要素,并简要介绍古琴的音色特点和技巧,让学生对中国传统的四弦乐器进行深入了解。其次,教师可以为传统文化的融入设置一个问题情境,如可以向学生提问古琴的琴弦构成,以此激发学生的兴趣。随后,教师可以播放一段利用古琴弹奏的音乐,引导学生聆听并感受古琴的独特韵味和音色。最后,然后利用多媒体展示七弦的各个特点,让学生直观感受古琴七弦文化知识,在学生掌握一定知识后,教师可以让学生结合古琴的音乐理论,衔接现代音乐表达方法,以此强化他们的音乐素养。

(二) 促结合戏曲艺术,提高学生创造力

戏曲艺术作为中国音乐文化的重要组成部分,具有浓厚的历史色彩和独特的艺术魅力。它融合了音乐、舞蹈、表演等多种艺术元素,全面性地体现了中国传统文化的历史精华和文化特色。

将戏曲音乐文化融入音乐教育中,可以让学生有效改变学生对于音乐的固有形态,还能丰富他们的艺术视野和提升艺术修养,使他们更加全面地了解 and 欣赏中国文化的多样性。中国戏曲音乐包括声乐部分的唱腔、韵白和器乐部分的伴奏、开场及过场音乐。其中以唱腔为主,将戏曲中的唱腔融入音乐教育中,可以有效丰富教学内容,增强小学生对戏曲文化的了解。同时,中国戏曲唱腔中包括京剧、越剧、黄梅戏等多种唱腔,每个唱腔都有着不同的特点。教师在将戏曲唱腔融入音乐教育过程中,应当结合不同唱腔的特点。一方面,在中职音乐“发声练习”教学中,教师通常会讲解一些声音的基础训练,如声量控制、呼吸练习、发生共鸣等,帮助学生提高发声质量和稳定性。而京剧唱腔在此基础上融入了更多的技巧性和风格化元素。京剧唱腔注重“字正腔圆”,即发音准确清晰,同时强调声音的韵味和表现力。在二者相互融合的过程中,教师需要重点分析现代音乐发声特点和京剧发声特点的区别,体验戏曲唱腔的感情变化和特点。另一方面,在教学中,教师可以让学生采用京剧的发声技巧进行联系,比如运用“丹田气”、声音的抑扬顿挫、音色的变化等,来找到音乐的更多表现力。在此过程中,学生可以充分了解京剧的特点和戏曲背后的文化,以此提升艺术修养和文化素养。

(三) 普及羊角钮钟,提高传统文化的融入度

由于传统文化的巨大影响力,当代音乐发展离不开传统文化的支撑,现代音乐作品与传统文化融合已经成为一种艺术创作的趋势。二者的深度结合,可以丰富音乐层次感,激发创作人自主传承和弘扬传统文化。将羊角钮钟融入中职音乐教育中,可以展

现出传统文化在当代已出发展和传播中的价值,让学生主动了解传统文化,同时,乐器背后蕴含的价值在一定程度上对学生产生影响,有利于提升他们的文化素养。

羊角钮钟的音色较为空灵,可以营造出一种超脱世俗的氛围,使听众仿佛置身于古老的历史场景之中。在现代音乐创作中,这种音色可以被巧妙地运用来描绘特定的场景和情感,营造音乐所需的氛围和情感基调。通过对羊角钮钟音色的巧妙运用,现代音乐作品可以形成一种独特而富有感染力的音乐风格,使观众可以获得更加丰富的情感体验。同时,羊角钮钟中蕴含着极为深厚的历史发展痕迹、文化价值和民族情感。通过与音乐教育进行深度融合,学生更加深入地了解这一传统乐器的演奏技巧和音乐理论,体会传统文化的魅力之处,在此基础上,教师可以引导学生积极传承和发扬,使在学习音乐的同时,增强对传统文化的认同感和自豪感。

(四) 重视文化故事,增强学生理解力

音乐通常反映着一个时代的文化特征和深厚的历史特点。在中职音乐教育中,教师需要引导学生了解音乐背后的文化故事,包括政治、经济、文化等方面的发展。通过了解背景信息,学生可以更好地理解音乐作品中蕴含的文化意义和社会价值,以此拓宽他们的音乐知识视野。文化故事中蕴含着丰富的情感元素,教师可以详细讲述作者创作背景,包括其生平经历、创作时的社会环境和个人情感状态,帮助学生建立起与作品之间的情感联系,使他们更容易产生共鸣。在此过程中,学生通过了解音乐作品背后的历史背景和文化故事,促使他们在学习和表演这首作品时,更有情感表现力,这对于培养他们的审美情趣和文化素养具有重要的作用。

在音乐教学中融入文化故事,不仅可以丰富学生的知识体系,还能深刻影响他们的情感体验和审美认知。以“歌曲《花非花》”为例。首先,教师应着重阐述歌曲的作者将原诗的朦胧意境与细腻情感转化为音乐语言的方式和特点。然后,教师可以播放歌曲,引导学生聆听旋律的起伏、节奏的变换以及和声的运用,让他们感受音律与原诗结合的巧妙之处。其次,教师可以向学生介绍原诗的作者,与学生探讨作者的创作背景。教师可以重点介绍白居易的写作特点,并向学生普及其他的作用,让学生了解白居易所处的历史背景和当时的社会风貌。以此扩展学生的知识视野,提升他们的文化素养。

参考文献:

- [1] 王晓丹. 传统音乐文化在高校音乐教育中的融入 [J]. 大众文艺, 2024, (12): 203-205.
- [2] 何文婧. 关于传统文化在音乐教育中融入的思考与建议 [J]. 普洱学院学报, 2021, 37(01): 135-136.
- [3] 孙懿滔. 音乐教育中传统文化融入与学生创新能力培养 [J]. 戏剧之家, 2020, (28): 76-77.