

十二木卡姆元素融入初中音乐课堂可行性研究

——以新疆喀什市巴楚县第三中学为例

姑海尼沙·热合曼

巴楚县第三中学 新疆维吾尔自治区 843800

摘要: 论述在新疆喀什市巴楚县三中初中音乐课堂中导入十二木卡姆元素的可行性。首先对介绍这一元素所依据的理论基础进行分析,主要有文化传承和多元音乐教育必要性。然后,说明所面临之挑战,例如教师对于十二木卡姆文化缺乏了解,教学材料及资源缺乏,学生在学习十二木卡姆时的文化认同与现代审美之间的矛盾,传统音乐接受程度,十二木卡姆作为传统音乐结构复杂教学不够吸引人,而流行歌曲的旋律更简单,节奏更现代,课时安排及教学进度冲突等。针对上述问题提出强化教师培训,研发合适教学材料,运用多媒体技术,通过构建传统与现代的超链接,实现文化基因的活性转化,设计互动性强的教学活动和跨学科教学的策略。研究显示,采取上述举措将十二木卡姆元素导入初中音乐课堂是高度可行的。

关键词: 十二木卡姆; 进初中音乐课堂; 可行性; 传统与现代的超链接

引言

1. 十二木卡姆是维吾尔族传统音乐中的一颗明珠,它承载了丰厚的文化内涵与历史价值。在全球化、现代化的今天,怎样有效地继承与弘扬这一文化遗产成了一个不可忽视的问题。十二木卡姆文化在初中音乐课堂中的导入,既有利于学生对多元音乐文化的理解与鉴赏,又可以提升学生对于本土文化的认同与自豪感。但在实际运行过程中也遇到了很多挑战,比如教师对于十二木卡姆文化认识不到位,教学材料及资源缺乏,学生在学习十二木卡姆时的文化认同与现代审美之间的矛盾,传统音乐接受程度,十二木卡姆作为传统音乐结构复杂教学不够吸引人,而流行歌曲的旋律更简单,节奏更现代,课时安排及教学进度冲突等,课时安排和教学进度之间存在冲突等。

2. 十二木卡姆进初中音乐课堂的必要性

文化传承来看,十二木卡姆作为维吾尔族传统音乐中的珍品,被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录,学校根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》承担着履行文化遗产保护职责,使美育和文化传承相统一的义务。初中阶段是学生文化意识养成的关键时期,在音乐课堂中引入十二木卡姆元素,能够让学生接触并理解少数民族优秀传统文化,提升文化自信,避免这些珍贵文化被时代发展所遗忘。多元音乐教育层面而言,它所富含的

音乐语汇和初中艺术课程标准有很高的契合度,有利于学生加深多元文化认知了解,促进跨文化交际能力培养和文化主体意识培养。从文化润疆战略需要出发,把它带入课堂,可以促进不同民族之间的交往交流与融合,建设中华民族共同的精神家园,提高“五个认同”的教育效果,使传统文化得以持续弘扬。另外《义务教育音乐课程标准》对于民族音乐的传承也有着明确的规定,这为十二木卡姆文化进入课堂提供政策上的合法性,不仅丰富音乐课程的文化内涵,扩大美育资源供给的同时,也促进体验式学习与跨学科融合教学的开展,这是国家课程标准实施与地方课程资源开发的延伸。

本研究基于量化研究方法,以巴楚县第三中学 529 名初中生为研究对象,对国家级非物质文化遗产——十二木卡姆在基础教育阶段的课程转化可行性进行实证分析。研究聚焦学习者接受度这一核心维度,通过系统考察初中生对该艺术形式的认知基础与学习意向,为传统音乐文化的教育传承提供数据支撑。

1. 根据对我校学生的问卷调查显示;

1.1 学生认知现状调查结果 1. 人口学特征分布: 样本构成显示性别比例均衡(女生 58.29%, 男生 41.71%), 年级分布以初三学生为主体(84.15%), 初一(6.92%)和初二(8.93%)占比较小。2. 基础认知水平: 89.8% 的受访者

能准确辨识十二木卡姆的民族归属属性, 认知准确率显著高于非准确认知群体 (7.65%), 表明该艺术形式在青少年群体中已形成基本认知共识。3. 认知深度分层: 调查对象呈现四级认知梯度, 其中系统性认知群体占 22.04%, 基础认知群体占 48.82%, 初步认知群体占 14.75%, 零认知群体占 14.39%, 反映出认知程度的结构性差异特征。

1.2 学习动机与态度分析 1. 学习意愿显著: 调查显示 71.4% 的受访者 (非常感兴趣 28.96%, 比较感兴趣 42.44%) 对课程开设持积极态度, 消极态度者仅占 17.12% (不太感兴趣 6.92%, 完全不感兴趣 10.2%), 表明学生群体存在显著的学习需求。2. 价值认知多元: 主要学习动机包括文化认知需求 (57.19%)、审美发展需求 (52.67%)、心理调节需求 (42.08%) 和文化传承需求 (47.54%), 反映出学生对十二木卡姆教育价值的多元化认知特征。这表明学生对学习十二木卡姆有较高的意愿, 通过学习与鉴赏十二木卡姆, 学生能开阔音乐视野, 增强对各种音乐风格的认知与理解, 发展节奏感、音准等音乐基本素质。同时, 十二木卡姆所传达的积极情感, 如对美好生活的憧憬等, 能从情感教育方面给予学生积极引导, 促进其审美情趣和高尚情操的发展, 推动学生全面成长。

1.3 课程实施期望分析 1. 课程接受度显著: 76.14% 的受访者 (非常希望 27.69%, 比较希望 48.45%) 支持课程引入, 反对者仅占 14.02% (不太希望 5.46%, 坚决不希望 8.56%), 表明该课程具有较高的潜在接受度。2. 内容需求特征: 学生表现出对审美体验 (53.3%)、表演实践 (44.63%) 和文化认知 (47.91%) 三个维度的显著偏好, 反映出对十二木卡姆艺术形式的多维学习需求。

1.4 教学形式与课时安排偏好分析 1. 跨学科教学形式偏好: 调查数据显示, 受访学生对音乐课整合模式 (30.06%)、美术跨学科模式 (22.95%) 及校本课程模式 (16.21%) 等多元教学形式呈现显著偏好, 表明学生对十二木卡姆的学习存在明显的跨学科需求特征。2. 课时安排合理化倾向: 在课时配置方面, 50.64% 的受访者倾向于固定课时制 (每周 1-2 课时), 26.96% 支持弹性课时制, 二者均体现出对课程实施可行性的理性考量, 这一结果与初中阶段课程设置的基本规律具有一致性。 (五) 学习障碍因素分析 1. 教学实施挑战: 调查显示主要障碍包括知识理解难度 (44.08%)、师资专业性不足 (25.8%) 及教材适配性问题

(24.23%), 反映出课程质量保障体系的建设需求。2. 学业压力: 课业负担顾虑 (23.13%) 构成重要的实施阻力因素, 需针对性解决。

2. 十二木卡姆元素资源融入音乐课堂教学的可能路径及其民间传承基础分析

2.1 学生学生的获取路径

学生对十二木卡姆的兴趣是将其融入音乐课堂的重要基础。除了上述提到的学生对十二木卡姆课程的兴趣和进入音乐课堂的期望外, 在获取十二木卡姆相关知识的途径方面, 58.47% 的学生通过电视节目了解, 40.8% 的学生通过网络视频和文章获取信息, 37.49% 的学生通过家人朋友介绍及民间艺人了解。这说明学生获取十二木卡姆知识的途径较为多样, 为课堂教学提供了一定的辅助。并且学生对于学习十二木卡姆的具体方式也有一定的期望, 如希望在音乐课上欣赏、学唱经典片段的占 30.06%, 希望在校本课程专门系统学习其历史、文化、艺术内涵的占 16.21% 等, 这些数据为我们设计教学路径提供了参考。

2.2 民间文化土壤的调查报告

巴楚县作为喀什地区木卡姆文化的重要传承地, 目前以卡龙琴为核心, 拥有一名传承人, 在巴楚县海景区和各乡镇民间有 16 名民族乐器演奏者, 还有 20 多名刀郎舞表演者。木卡姆艺术通过婚礼、节庆、景区演出等形式融入民间生活。吐尔逊·艾孜木自治区级传承人, 培养了 60 多名徒弟, 目前在红海景区工作。木卡姆表演是维吾尔族婚礼、麦西莱甫 (民间歌舞聚会) 的核心环节。例如, 吐尔逊·艾孜木常受邀在婚礼上演奏卡龙琴, 通过即兴弹唱传播木卡姆文化。县文化馆定期举办非遗培训班, 邀请传承人授课, 并组织木卡姆艺人参与春节晚会等官方活动。例如, 吐鲁番木卡姆艺人曾受邀参加县级春晚。巴楚县木卡姆艺人年均参与婚礼、麦西莱甫等活动约 50 场次, 巴楚县红海景区每日至少 1 场演出, 年均约 300 场次。巴楚县当地有着深厚的十二木卡姆文化环境。在这片土地上, 活跃着许多民间艺人, 他们是十二木卡姆文化的传承者和传播者。这些艺人有着精湛的演奏技艺和演唱水平, 能够原汁原味地展现十二木卡姆的魅力。当地也经常举办与十二木卡姆相关的文化活动, 如在传统节日、婚礼、丰收庆典等场合, 都会有十二木卡姆的表演。这些活动不仅丰富了当地居民的文化生活, 也为学生接触和了解十二木卡姆提供了良好的

契机。学校周边的社区和乡村中，也存在着浓厚的十二木卡姆文化氛围，为学生营造了耳濡目染的学习环境，使得将十二木卡姆融入音乐课堂具有天然的民间教育传承基础。

3. 十二木卡姆资元素源融入音乐课堂教学的现实困境

目前，十二木卡姆的本质是民间自发传承的活态艺术，其精髓在于即兴创造与生活化表达。十二木卡姆并非通过系统培训传承，而是民间自然传承的，教师的困境是如何将这种民间创造性的元素引用到学校课堂中，难以深入掌握十二木卡姆复杂的音乐要素，如 Maqam 调式系统、复合节拍韵律等。这导致教师在教学中无法准确传授知识，难以完整展现十二木卡姆的文化内涵与艺术价值。例如在讲解其历史渊源、发展过程以及与维吾尔族人民生活的关系时，可能不够深入。同时，教师难以在现代教学中融入传统的口传心授教学方式，无法设计出有效的教学方案，影响了学生对十二木卡姆文化的学习效果。

尽管十二木卡姆是中华民族传统文化，但对于部分学生来说，其独特的音乐风格和文化内涵与日常接触的流行音乐或其他传统音乐差异较大。需要选拔有兴趣或有潜力大学生，而不是全班参与。需要分层教学，或者设置选修课，社团等形式。同时，实际课堂中出现学生技能差异大，教学资源不足，文化内涵方面，社会功能，情感表达等学生缺乏这些背景知识。同时，还存在教学内容选取问题，十二木卡姆内容丰富复杂，如何选取适合初中学生认知水平和教学目标的内容，是一个挑战。另外，第二课堂的建立也存在问题，缺乏完善的第二课堂活动规划和资源支持，难以让学生在课堂之外深入学习和体验十二木卡姆文化。

4. 十二木卡姆元素资源融入课程化实施的主要困难对策和教学的运用

4.1 资源利用，提供传播条件

民间文化传播的本质是，人-文化-技术-环境的动态互动。条件提供传播可行性，优势则转化为传播效能。巴楚县当地有着深厚的十二木卡姆文化环境。在这片土地上，活跃着许多民间艺人，他们是十二木卡姆文化的传承者和传播者。应该挑选有特长的教师，传统与现代的超链接，并充分利用民间和社会资源，利用现有资源，我也是教育工作者，文化传承者，面对的是学校环境中的音乐教育，特别是像我们巴楚县少数民族地区的学校。学校缺乏先进的技术设备，资金和培训资源有限，但拥有一定的民间艺

人资源，并且能够有效的整合现有的人力和社会资源。寻找一种可持续，可操作的方法，将传统的十二木卡姆融入现代教育系统，而不过度依赖外部技术和资金支持。利用现有的教师和民间资源，通过合作和实践让学生接触并传承这一文化遗产。此外激发学生兴趣，提高学生自愿参与度，同时保持十二木卡姆的原生性和活态传承特点。当特长教师团队能通过木卡姆演出获得稳定副业，当学生改编版本被民间自发传播时，活态传承便真正实现教育系统与民间生态的血液循环。设置一些教学方法，比如：比较教学，用流行歌曲的元素引出木卡姆的特点，或者现代技术手段让学习更互动。还有考虑学生的兴趣点例如如果学生喜欢流行歌曲中的节奏感，可以介绍木卡姆复杂的节奏模式，将其分解，用现代节拍来解释。

4.2 开发适合初中学生的十二木卡姆教学材料

依据布鲁姆的教育目标分类学构建“4+X”模块矩阵“4”指民间文化传播的四大基础要素——人（传播主体与受众）、文化（内容内核）、技术（媒介工具）、环境（社会与经济生态）；“X”代表动态变量，包括政策干预、突发事件（如节庆热点）、跨界创新（如文旅融合）等。核心模块包括审美感知模块，培养学生对十二木卡姆的音乐感知与鉴赏能力，通过鉴赏经典曲目体会其旋律、节奏和情感表达；文化理解模块，帮助学生深入理解十二木卡姆背后的历史、文化和宗教背景知识，增强民族文化认同感；表演实践模块，让学生参与演唱和演奏实践活动，提升音乐表现能力；创作体验模块，鼓励学生以十二木卡姆为素材进行音乐创作，如即兴创作或改编音乐元素。针对不同年级学生的认知水平和学习能力分层设计教学材料，初一阶段注重感知体验，如节奏型辨识和旋律模唱；初二阶段重视理论认知建构，如调式分析和曲式结构；初三阶段强调创造性运用，如即兴创作和改编实践。研制双语对照教材，运用原文、意译、注音等方式帮助学生突破语言障碍，加深对歌词内涵和文化内涵的理解。结合多媒体资源制作配套教学课件、视频和音频，丰富教学材料形式，提高学生学习兴趣。

4.3 采用多媒体技术，提高教学吸引力

多媒体在现代文化传播的定位，利用专业音响设备播放十二木卡姆经典作品，让学生清晰聆听音乐细节，感受独特的音色、旋律和节奏。通过视频资料展示十二木卡姆表演场景、演奏技巧和文化背景，如播放传统婚礼和丰收

庆典的表演录像, 让学生直观了解其在维吾尔族生活中的重要地位。运用动画和图片等方式讲解十二木卡姆的音乐理论, 如 Maqam 调式系统和复合节拍韵律, 使抽象的音乐概念形象化, 便于学生理解。例如, 用动画展示调式转换过程, 让学生直观感受不同调式的差异。开发虚拟演奏教学系统, 鼓励学生使用计算机或平板电脑等工具, 模仿热瓦普、都塔尔等十二木卡姆乐器, 提高参与度和学习热情。采用虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 技术, 为学生提供沉浸式学习体验, 如让学生通过 VR 设备身临其境地感受十二木卡姆的演出场景, 或通过 AR 技术将虚拟乐器、乐谱与现实场景结合, 增加学习的趣味性和互动性。

4.4 设计互动性教学活动, 增强学生参与度

传统元素与现代学校活动结合。比如课桌舞, 需要利用课桌道具, 结合木卡姆的节奏。舞蹈操则需要融合传统舞蹈动作和现代健身操。表演乐队需要使用传统乐器和现代乐器结合, 或者用电子音乐模仿。组织小组合作学习, 将学生分成小组, 共同完成与十二木卡姆相关的节目, 如小组合唱、乐器合奏和音乐短剧表演。通过课桌舞的肢体参与、互动乐队的声景共创、让学生在“做”中理解何为“多元一体”。在团队合作中, 学生分工协作, 发挥各自特长, 共同学习和掌握十二木卡姆知识, 提升团队协作能力和音乐综合素养。举办十二木卡姆歌唱大赛、乐器演奏大赛、创作大赛等音乐比赛, 激发学生的学习兴趣和竞争意识。学生在竞赛中积极准备, 努力提高表演和创作水平, 同时相互学习、相互欣赏。开展音乐鉴赏活动, 让学生分享对十二木卡姆的感受和理解, 促进学生表达不同观点和见解, 培养音乐鉴赏能力和批判性思维。邀请非遗传承人或专业艺人走进教室, 与学生面对面交流互动, 让学生亲耳聆听演奏和歌唱, 了解原汁原味的十二木卡姆技艺和文化。

4.5 让文化成为学科的超链接

与历史学科结合, 讲解十二木卡姆的历史发展脉络, 让学生了解其在不同历史时期的特点和演变过程, 以及与当时社会文化背景的联系。例如, 在学习古代维吾尔族历史时, 阐述十二木卡姆在宫廷音乐中的作用和地位, 以及在民间的传承和发展。与语文学科结合, 分析十二木卡姆歌词的文学价值, 如诗歌的节奏、意境和修辞手法。通过解读歌词, 让学生深入理解维吾尔族文学艺术和文化内涵, 同时提高语文素养。与美术学科结合, 指导学生根据十二

木卡姆的音乐风格和文化底蕴进行美术创作, 如绘画、手工制作等。学生通过作品表达对十二木卡姆的情感和理解, 提升艺术创作能力。与舞蹈学科结合, 学习十二木卡姆相关的舞蹈动作和样式, 感受音乐与舞蹈的完美融合。通过舞蹈表演, 学生更深刻地体会十二木卡姆的律动和韵律, 提高身体协调性和艺术表现力。与信息技术学科结合, 借助数字化工具和平台, 让学生收集、整理和分析十二木卡姆相关信息, 并制作电子小报、PPT 等, 提升学生的信息素养和综合实践能力。在实际教学中, 应根据不同的教学内容和学生需求, 灵活运用上述策略。例如, 在赏析十二木卡姆经典作品时, 利用多媒体技术播放音乐录像, 组织学生小组合作讨论音乐特点和文化内涵; 在学习演唱或演奏时, 请专业艺人指导练习, 提高学生表演能力。同时, 结合跨学科教学, 引导学生从不同角度深入理解十二木卡姆文化, 并根据学生对课程形式的期望, 合理安排教学形式和时间。

5. 研究结论和建议

在新疆喀什巴楚县第三中学初中音乐课堂中融入十二木卡姆文化元素, 具有重要的文化传承和教育意义。虽然面临教师对文化了解不足、教学材料和资源缺乏、学生接受度不高、课时安排与教学进度冲突以及教学内容选取和第二课堂建立等问题, 但通过加强教师培训、开发适宜教学资源、运用多媒体技术、设计互动式教学活动、实施跨学科教学等策略, 能够有效提升教学效果, 增进学生对十二木卡姆文化的了解和欣赏。为更好地促进十二木卡姆文化融入初中音乐课堂, 建议学校进一步重视教师培训, 提供充足的培训资源和支持; 加大教学材料和资源的开发力度, 根据学生实际需求和反馈不断完善教学材料; 依据学生兴趣倾向和对课程形式的期望, 合理组织教学内容和形式; 加强与社会各界的合作, 如与非遗传机构、艺术团体建立长期合作关系, 为学生提供更多学习和实践机会。同时, 持续关注学生学习反馈, 不断调整教学策略, 提高教学质量, 实现十二木卡姆文化的有效传承和学生音乐素养的全面提升。

6. 结束语

通过本论文的分析讨论可以发现十二木卡姆文化在新疆喀什市巴楚县三中初中音乐课堂中的导入有着文化传承及教育意义。尽管我们面对着众多的挑战, 但我们仍然通

过加强教师的培训、开发合适的教学资源、采纳多媒体技术、设计交互式的教学活动和实施跨学科的教学策略来应对，它能有效地增强教学效果，便于学生了解十二木卡姆文化并加以鉴赏。这样既有利于优秀传统文化的继承与发扬，又可以丰富学生音乐素养、发展其多元文化视野。

参考文献：

[1] 胡岚雅. 非遗十二木卡姆“两创”的价值引领与技术赋能策略研究 [D]. 兰州财经大学, 2024.

[2] 许佩瑶. 十二木卡姆非物质文化遗产主题展示设计研究 [D]. 上海工程技术大学, 2021.

[3] 张旖旎. 十二木卡姆在新疆地区的音乐教育研究 [D]. 上海音乐学院, 2018.

[4] 刘甜添. 新疆“十二木卡姆”音乐价值初探 [J]. 艺术百家, 2008, 24(S2): 267-268+276.

[5] 王文静. 维吾尔《十二木卡姆》音列研究 [D]. 新疆师范大学, 2006.