

简论中国传统音乐线上教学的运用

——以中小学为例

季建斌 陈正平

(曼谷吞武里大学)

摘要:为促进中华优秀传统文化的传承与发扬,现阶段中小学音乐教育中就需要增加中国传统音乐的比重,向学生介绍中国传统音乐的历史沿革与艺术特色。为此,本文将从中国传统音乐的发展与特点出发,分析线上教学对中国传统音乐教学的重要影响,并以中小学为例分析中国传统音乐线上教学路径。

关键词:中国传统音乐;线上教学;中小学音乐教育;策略

On the Application of Online Teaching of Chinese Traditional Music

——A Case Study of Primary and Secondary Schools

Ji Jianbin, Pramote. Danpradit

(Faculty of Music, Bangkok Thonburi University)

Abstract: In order to promote the inheritance and development of Chinese traditional culture, it is necessary to increase the proportion of Chinese traditional music in primary and secondary school music education at this stage, and introduce the historical evolution and artistic characteristics of Chinese traditional music to students. Therefore, this paper will start from the development and characteristics of Chinese traditional music, analyze the important impact of online teaching on Chinese traditional music teaching, and take primary and secondary schools as examples to analyze the online teaching path of Chinese traditional music.

Key words: Chinese traditional music; Online teaching; Music education in primary and secondary schools; strategy

引言:

中国传统音乐是由我国古代历史中精英阶层与劳动人民共同创造的音乐艺术,反映出不同历史时期人民的生活面貌、思想情感、文化观念与审美态度,不仅具有独特的艺术魅力,还具有宝贵的文化价值。在当下的音乐教学体系中,中国传统音乐受到了越来越多的重视,既能够提升学生的文化素养,又能够拓宽学生的艺术视野,促进美育教育质量的有效提升。要想进一步改善中国传统音乐教学效果,就需要依托当下先进的科学技术来构建线上教学平台系统,利用其丰富的功能来辅助完成各项音乐课堂教学任务。下面将以中小学为例对中国传统音乐线上教学展开介绍。

一、中国传统音乐的历史沿革与艺术特色

中国传统音乐具有较强的时间性、地域性以及民族性,既反映了我国古代历史发展过程中各个时期人民的生活状态和历史风貌,又寄托了我国古代人民的思想情感,展现了不同时代的文化观念与审美态度,承载了中华文明的精神品格与独特气质。目前我国传统音乐体系按照创作者阶级的不同分为宗教音乐、宫廷音乐、文人音乐以及民间音乐四种类型。

中国传统音乐集结了我国古代不同阶级、不同地域环境中的音乐创作者的艺术智慧与审美表达,能够充分展现出与众不同的创作模式、乐理系统以及思想情感,符合中华民族固有的创作形式。一方面,中国传统音乐多以五声音阶为主,但也存在部分以七声音阶或七声音阶以外的其他音阶创作音乐作品;另一方面,由于音乐与语言有着密切关联,而汉语作为一种有声调的语言,其发音本身具有较强的平仄起伏与急徐变化,在进行音乐创作时也会凸显汉语语

言的这一发音特点,根据词句音调以及情感变化对旋律进行调整,使中国传统音乐具备独特的腔韵。此外,中国传统音乐与诗歌、绘画等艺术形式一样注重对意境的营造,通过对曲式结构与音色变化的调整来留白,给予听众广阔的想象空间,让听众能够从乐曲中感受特定想象场景所传达出的艺术魅力^[2]。

二、线上教学对中国传统音乐教学的重要作用

(一)突破时间地域限制

传统中小学音乐教学多以线下教学模式为主,需要在固定时间选择合适的教学场所进行学习,还需要配备多媒体工具以及各类乐器来为学生进行演示,倘若因疫情等因素无法在规定场所进行教学,就会耽误教学进度,降低音乐教学质量。与传统线下教学模式相比,线上教学能够突破时间与地域的限制,让学生通过智能移动设备与互联网相连接,将中小学音乐课堂中的教学内容快捷迅速地传输给学生,避免因场所占用、时间冲突等因素而影响中国传统音乐教学的正常进行。另外,线上教学模式所采用的平台系统含有较多辅助教学工具以及教学管理功能,能够解决线下教学设备短缺的问题,为中国传统音乐教学提供更多资源支持与创新可能。

(二)集成音乐教学资源

中国传统音乐艺术有着悠久的发展历史,且跟随社会形态的演变与审美观念的更替而衍生出多种类型,涌现了诸多享誉世界的优秀音乐作品,还有很多音乐作品因曲谱遗失或记谱方式过于复杂而逐渐失传,倘若按照传统线下教学模式来进行中国传统音乐教学,很难为学生系统介绍中国传统音乐的历史沿革以及不同类型、不同流派的传统音乐艺术特色,也难以搜集足够多的音乐作品资源对学

生进行播放展示。而线上教学模式则能有效解决这一问题,可将互联网中丰富的中国传统音乐教学资源集成至线上平台系统中,一方面通过展示与中国传统音乐相关的文献资源与相关影像资料来析缕分条地阐释不同类型传统音乐的诞生、演变与发展过程;另一方面为学生播放互联网上根据曲谱记载进行复原的中国传统音乐作品,让学生能够更便利地获取音乐教学资源,直观地感受中国传统音乐的艺术魅力^[3]。

(三) 促进多边交流互动

在现阶段的中小学音乐教学中,传统线下教学模式多为以教师为核心主体引领其他学生进行学习的形式,其知识信息传输路径往往只包括教师与学生之间的单向交流,学生的信息获取渠道过于单一。而线上教学模式能够打破线下教学过于单一的交流互动形式,创建去中心化的音乐课堂,给予每一位学生平等的发言机会,让教师更方便地组织学生围绕中国传统音乐话题展开讨论,让教师与学生以及学生与学生之间均能够展开交流互动。以某一中国传统音乐话题为核心探索与自身观点不同的其他个体的想法,从而拓宽自身文化视野与审美领域,学会从不同角度对中国传统音乐展开分析鉴赏,充分提升学生在中国传统音乐课堂中的主体地位,利用多边交流互动来改善教学效果。

(四) 提高教学反馈效率

在中小学音乐传统线上教学模式中,教师难以对学生在课堂上的表现进行观察统计,也难以及时追踪学生课后作业的完成情况,无法给出学生完整、客观的教学反馈,给中国传统音乐教学质量的提升造成了阻碍。而线上教学模式则能够借助线上平台系统的数据分析工具来按照一定的教学评价指标对学生的课堂行为表现以及课后作业完成情况进行强化评估,让教师能够快速掌握学生的音乐学习效果,以便为后续教学方案的优化改进提供可靠指导。另外,学生能够借助线上平台系统对教师的教学状况进行匿名评价,或通过线上留言形式向教师反馈自身的疑问或建议,让教师能够通过参考相关信息来优化线上教学模式,提升中国传统音乐教学效果。

三、中国传统音乐线上教学的具体应用策略

(一) 集成整合教学资源,丰富音乐教学内容

在以中国传统音乐为主题开展中小学线上音乐教学时,教师首先需要充分利用互联网相关工具来搜集与中国传统音乐艺术相关的教学资源。一方面,教师需要从与中国传统音乐相关的文献与影像资料出发进行收集整理,将我国古代历史上记载传统音乐创作背景、人物生平以及曲谱内容的文件资料整理为电子版上传至线上教学平台中供学生进行阅览下载。以此为脉络串联中国传统音乐的发展史,帮助学生充分掌握中国传统音乐的历史沿革与艺术特色。另一方面,教师需要在互联网中搜集中国传统音乐作品的音频文件,感受各位音乐艺术家对中国传统音乐作品的演绎、解读以及创新。将专业人士按照古代曲谱文献还原的古乐音频整合至线上教学平台中,以便在课堂上为学生播放,让学生感受不同历史时期下中国传统音乐的风格变化。使学生能够近距离直观感受中国传统音乐独特的创作方式与审美观念,为学生扩充更多与中国传统音乐有关的知识内容与表演作品,解决中国传统音乐教学内容过于单一的问题^[4]。

(二) 开展音乐鉴赏活动,分析相关知识背景

为帮助学生更深入地理解中国传统音乐的特点,就需要由教师引导学生对中国传统音乐中的重点作品展开鉴赏分析。首先,教师需要制作相关课件并借助线上教学平台中的直播工具或屏幕分享工具来展示说明中国传统音乐作品的创作背景,介绍当时的社会环

境以及作者的生平事迹,以时代背景与作者性格为脉络初步掌握中国传统音乐作品所要表达的思想情感。其次,教师需要使用线上教学平台系统为学生播放音乐作品,在播放结束后使用不同乐器或借助线上乐器模拟工具来辅助解析音乐作品的曲式结构、音色特点等乐理知识内容。并选取题材相似的西方音乐作品进行对比播放,让学生感受中国传统音乐作品在音阶变化、腔韵选择、意境营造等方面所展示出的不同艺术特点。此外,教师还可以在播放音乐作品的同时为学生展示与作品意境相符合的绘画或摄影作品。

(三) 组织学生交流讨论,探索多元审美理念

在中国传统音乐线上教学过程中,教师可以借助线上教学平台系统中的会议功能组织学生围绕某一中国传统音乐类型、音乐流派或音乐作品展开交流讨论,让每一位学生都能够获得发言机会,抒发自己对不同音乐作品的看法,向其他学生介绍自己的艺术审美观念,充分激发学生自主性与参与意识,让学生在构建自身审美观的同时学会聆听并尊重他人多元的审美倾向^[5]。此外,教师还可以通过线上教学平台播放不同类型的中国传统音乐,如以知识阶层人士为创作者以及创作对象的琴乐作品《渔樵问答》,以及以劳动人民为主要创作者与创作对象的戏曲《牡丹亭》,让学生从配器、音色、结构、意境等不同方面讨论两种中国传统音乐的差别。并以此为出发点为文人音乐与民间音乐的发展以及艺术特色展开介绍,让学生既能够品鉴阳春白雪,又能够欣赏下里巴人,充分拓宽学生的审美与文化视野。

(四) 策划音乐表演创作,参与实践演绎体验

要想让学生进一步了解中国传统音乐的创作定式与艺术特点,教师就需要让学生参与到音乐表演与创作过程中,通过亲身实践对中国传统音乐产生更深入的了解与感悟。为此,教师可以借助线上教学平台中的读谱工具带领学生共同演唱《牡丹亭》《西厢记》等民间戏曲作品,待学生掌握演唱方法之后可以按照线上平台的会议模式让学生分角色扮演,按照曲谱中的唱词分别进行演唱表演,共同编排戏曲作品。待教学结束后,教师可以在线上教学平台发布考核任务,让学生通过线上答题巩固所学中国传统音乐知识内容,并结合自身感受在教学平台系统中给出教学反馈,为教师对教学方案的优化提供信息支持。同时,教师也可以利用线上平台工具对学生在课堂上的发言情况、表演创作能力以及考核任务完成情况进行统计评估,将评价结果反馈给学生,方便学生进行优化提升^[6]。

四、结束语

综上所述,作为我国优秀的传统艺术类型以及宝贵的非物质文化遗产财富,中国传统音乐逐渐成为现阶段音乐教育体系中的重要元素之一,要想提升中国传统音乐的教学效果,就需要在传统常规线下教学模式的基础上探索更加多元的教学策略。其中,基于现代信息技术的线上教学模式不仅能够更方便地引入中国传统音乐相关教学资源,还能够摆脱时间和空间的限制,让学生通过移动智能设备快速获取中国传统音乐的相关信息内容,提升音乐教学效率,激发学生的音乐学习自主性。为此,需要进一步优化中小学音乐线上教学平台,以促进中国传统音乐的继承与弘扬。

参考文献:

- [1] 刘晓哲. 音乐课线上教学的探索与研究 [D]. 延边大学, 2021.
- [2] 舒婧宜. 音乐线上教学评价体系的构建与策略 [J]. 北方音乐, 2020(24):146-148.
- [3] 张涛. 日照市金海岸小学中国传统音乐教学实践研究 [D]. 曲阜师范大学, 2020.