

中国传统文化与音乐课堂的融合探究

卓玛措

(青海高等职业技术学院 青海海东 810700)

【摘要】对于学生的音乐课堂构建而言,无论是小学还是初中的音乐教材课本都是以中西方多元化的音乐元素融合为主,这也就导致学生的音乐课堂虽然在民族多样性上拓宽了眼界,但是与此同时却限制了学生在音乐课堂上对传统文化作品的深入学习和吸收。任何事物都是阶段性的,不同时期、不同阶段有着不同的审美需求和不同的创作方式,对于传统文化而言,不同时代也有着不同的音乐特色,因此,音乐教师必须在音乐课堂中融入更多的传统文化教育。

【关键词】传统文化;音乐课堂;融合策略

DOI: 10.18686/jyyxx.v3i1.40498

中国传统文化在音乐课堂的发展需要音乐教师具有在综合思维基础上的教学主体意识。现在,大家已逐渐认识到传统文化元素融合在音乐课堂中对学生人文素养发展的重要作用。特别是面对新时代、新审美、新需求,就更加需要培育学生对中国传统音乐的文化自信,不断增强学识与技能,处理好与其他国家民族音乐文化的包容关系,在做到换位思考、加强沟通、增进理解的基础上,引领学生主动打造具有中国传统文化元素的音乐教育。

1 中国传统文化在学生音乐课堂构建中融合现状分析

由于很多音乐课堂受到教材编写的限制不得不直面传统音乐教学这一主题,因此,学生在音乐课堂的学习过程中是有接触过传统文化元素的,只能说对这些音乐教材中的传统文化元素的挖掘不够深入和彻底。当前学生的整体音乐教学课程设计并不是十分理想,很多音乐教师首先没有获得充足的教学时间;其次对传统文化的涉猎也并不广泛,学生无法根据教师的表述对音乐中的传统文化因素有一个深入的理解,出现这样的问题的根源就在于对传统文化在当今音乐课堂的融合创新程度不够。实际上,很多音乐教师在教授以传统文化为主的教材内容时,不重视结合当今音乐审美的大潮流进行创新,反而故步自封。除此之外,在以中国传统文化为主旋律的音乐课堂缺乏足够优秀的音乐教师,导致中国传统文化与音乐课堂的结合不够紧密。当前富有创造力的音乐教师人才匮乏,很多音乐教师在敷衍的教学态度的浸染下逐渐丧失了对传统文化的创新融入意识。而且,很多学校长期不注重培养能够创新将中国传统文化融入音乐课堂的教育人才,这也就导致了音乐教师自身就缺乏成熟的传统文化音乐知识体系,也就绝不可能教导出具有文化底蕴的学生。最后,由于具有中国传统文化元素的音乐内容确实是有脱离学生当今审美的倾向,因此,很多学生对音乐课堂中的传统文化部分的教学根本提不起自己的学习兴趣,也无法引领他们进行中国传统优秀音乐文化的创新传承了。

2 将中国传统文化融入音乐课堂优势探讨

中国传统音乐实际上是融合了中华各民族结晶的宝藏,在代代相传的过程中为中国整体音乐增添了多样化的色彩。通过在音乐课堂中融入中国传统文化因素,对开拓学生的音乐视野,发展他们的音乐创新思维大有裨益。众所周知很多富含中国传统元素的音乐大多是一些中华民族的特色音乐,如陕西《信天游》等,因此,能够看到具有中国传统文化特色的音乐是其发生地和流行地民众的一种独特情感表达方式,它是体现了音乐生命本源和价值的一种艺术形态,因此,带领学生依据音乐教材感悟民族音乐中的传统文化之美对于培养他们具有文化积淀的音乐素养大有裨益。除此之外,由于中国传统音乐在随着时代发展的大潮流中日益显得没落,因此融合中国传统文化的音乐课堂还肩负着民族音乐文化传承的伟大任务。音乐教师有义务带领学生深入感悟中国传统音乐魅力,并且在潜移默化的过程中培养学生对传统文化的兴趣,从而培养学生传承中国传统音乐精华的志向,为今后我国的传统音乐发展输送专业的优秀人才。只有这样,才能够为中国传统音乐的长足发展不断注入新鲜的活力和创造力,促使中国传统音乐文化在一代又一代青年人的努力下重新焕发发生机,今后能够长久在世界音乐园林中始终占据一席之地,并且能够让全世界都有兴趣来感悟和学习优秀的中国传统音乐文化。

3 中国传统文化在音乐课堂融合与淬炼策略探讨

3.1 强化音乐教师传统文化融入音乐教学的理念

对于中国传统音乐在学生身上的传承来说,音乐教师是连接两者之间的重要一环,因此,音乐教师有关中国传统音乐的教学理念的实践贯彻就显得尤为重要。为此,要想真正把中国传统文化元素植入到学生的音乐学习空间中,就必须加快转变音乐教师的教学理念,无论是从教学意识上还是教学手段上都围绕弘扬中国传统音乐元素做出改革。中国传统文化音乐要想在音乐课堂发展首先需要音乐教师具有中国传统文化音乐创新教授的理念和意识。所以,能够担任中国传统文化音乐教学的教师首先应当具有符合当代传统音乐共有的价值理念、生命体验、人文关

怀和当代审美意识。其具体要求就是,在引导中国传统音乐文化在音乐课堂创新时要弄清文艺发展的方向、精神和要求,遵循创作的规律和特征、观点和方法,处理好内容与形式、继承与创新、普遍与特殊、本体与借鉴的关系,把握好流派、行当、程式、技巧与人物的关系;要着重在写人与塑人方面下功夫,把人的真情实感、友好良善、美好憧憬等表现出来。例如,在讲解《信天游》这一民歌时,音乐教师就必须意识到不能简单地介绍信天游的唱法,应当积极转变自己的教学观念,以传播和弘扬中国传统音乐文化的教学目的为指导,对《信天游》在中国西北地区产生的背景以及蕴含的民族精神进行详细的介绍,只有这样,学生才能够深入感受《信天游》这一传统民歌的真正魅力,只有音乐教师自身意识到要利用教材带领学生去深入挖掘中国传统音乐的内涵,只有学生对中国传统音乐有一个全面的认知,才能够促使中国传统文化在他们的努力下,在当今时代继续发展延续下去。因此,教师必须自己先对自己传播中国优秀传统音乐文化的任务有一个深刻的认知,并以此意识来塑造自己的教学理念,并将这样的教学理念贯彻到实践过程中,才能够改变当今学生音乐课堂传统文化流失严重的现状。

3.2 结合大众音乐审美进行传统音乐的创新教学

当今时代,若是谈起学生对音乐的审美要求,那么必定是流行音乐、电子音乐等更受欢迎。很多学生对中国传统音乐文化丧失兴趣,主要是因为以京剧等为代表的中国传统音乐文化不符合当代学生的大众音乐审美,因此,中国传统文化在音乐课堂的发展需要结合现代实例对其作曲能力和手段技法等进行创新。因此这也就代表着,中国传统音乐文化不能任由自己被时代潮流甩在深厚,而是应当积极结合当代大众审美进行自我改革和创新,这样不仅能够再次实现中国传统音乐文化的复兴,也会让学生发现中国传统音乐发展的多种可能性,促使他们主动承担起改革和弘扬优秀中国传统音乐文化的重任。例如,在教授京剧相关的内容时,音乐教师应当根据大众审美口味利用创新化的音乐案例对学生的课堂学习兴趣进行吸引。例如,李玉刚老师的《新贵妃醉酒》等一些代表作品就是中国传统文化在音乐课堂成功创新的表现。李玉刚老师在《新贵妃醉酒》的创作中,将京剧和流行音乐结合起来,是中国传统文化创新的典范,而音乐教师要做的就是讲授完和教材中相关的京剧理论知识后,可以在课堂上播放一些李玉刚老师的创新化作品,为学生对中国传统京剧的认识打开一个新视野,如此一来,会增加学生对中国传统音乐的亲切感和传承使命感,为中国传统文化在音乐课堂的发展提供新方向。这也在学生创新中国传统音乐文化层面给予他们更多的启发,积极地将自己所学到的传统文化元素

与大众音乐审美口味结合起来,促进中国传统音乐文化焕发新的生机并且走向世界的舞台。

3.3 积极培育用于深厚中国传统音乐素质的教师人才

当今音乐课堂缺乏中国传统文化元素的深层渗透有一个很重要的原因就是,音乐教师自身并没有带领学生领略中国传统音乐文化魅力的能力,比如,音乐教师所学习的专业和中国传统音乐相差甚远或者音乐教师自身从未自主研究或者喜好过中国传统音乐。造成具有深厚传统音乐文化积淀的优秀教师较少的因素有很多。首先,由于学校自身就对音乐课堂的构建不够重视,因此,在招聘相关教师的过程中对教师的整体素质没有进行一个全面的考核,这就很容易导致在教师团队中混入一些不合格的音乐教师。此外,由于学校自身对音乐课堂的轻视态度,也就直接影响到学生的学习态度,学生的学习态度不积极,那么音乐教师也会逐渐丧失自己的耐心,最后养成一种敷衍的教学态度。因此,要想真正将中国传统文化融入音乐课堂中,学校必须在提升音乐教师素质方面进行全面的考核。比如,在招聘音乐教师的过程中,结合音乐教材和中国传统相关的部分进行一个系统的考核,并且在今后的教学课程的安排中加大对音乐课堂的重视。如果会招聘到一些和中国传统音乐不相干的其他音乐流派的教师,学校也必须要求他们对本土的音乐有一个深入的了解和认知,并且积极检查他们的备课情况和课堂教学成果。此外,学校也不能放松对整体音乐课堂教学进度的把控,为了防止音乐教师故步自封,学校也应当定期对音乐教师进行传承中国传统音乐文化相关的知识培训,从教学专业度和思想程度上加强教师对传统文化在音乐课堂教学中的重视。只有教师自身意识到中国传统文化元素对塑造自己音乐课堂的必要性,并且掌握教授学生感悟中国传统音乐魅力的能力,才能够在音乐课堂上炉火纯青地讲述中国传统音乐文化的博大精深。

4 结语

在学生的音乐课堂的教学中,具有中国传统文化元素的音乐内容远不及一些欧美流行音乐或者当代音乐受欢迎,但是,音乐的教学不只是带领学生领悟各种音乐类型的风采,而是能够通过民族音乐的传授增强学生的音乐文化自信和传承使命感。因此,在今后的音乐教学中,音乐教师必须革新自己教学观念,创造性地融入中国传统文化的教学,并且积极提升自己的音乐文化素养,在教学的过程中实现师生共同进步的传统文化传承音乐课堂。

作者简介: 卓玛措(1991.6—),女,藏族,青海西宁人,研究方向:音乐教育。

【参考文献】

- [1] 高激,音乐教育与民族传统音乐的传承及发展探究[J].湖北开放职业学院学报,2019,32(13):193-194.
- [2] 侯可心,新时期音乐教育与民族传统文化传递的关系及实现策略[J].戏剧之家,2016(21):196.