

传统音乐文化融入高中音乐教学创新路径研究

考翠双

山东省招远第一中学

摘要:随着教学改革的持续深入,围绕传统文化渗透开展教学活动成为众多教师关注内容。高中音乐教师顺应时代发展,在教学中融入传统音乐文化,能够在培养学生音乐综合素养的同时,树立学生文化传承意识,促使学生多元能力提升。但是在实际发展中,依旧存在一些问题,使得既定教学目标难以实现,对此教师要深入挖掘传统文化内涵,掌握课程教学融入传统文化的必要性,并针对教学问题选择有效的教学策略。本文就传统音乐文化融入高中音乐教学创新路径进行研究,并对此提出相应看法。

关键词:传统音乐文化;高中音乐教学;融合路径;研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.01.179

引言

传统音乐是当代音乐发展的内在动力,也是其精髓。进入新时期以来,在世界多元文化影响下,音乐教育也呈现综合发展,不过很多教师在教学中忽视了优秀传统文化的引入以及传承。现阶段依据上级部门的要求,目前已经有很多高中教师在教学中尝试引入传统音乐文化,但是部分教师的教学方法不够新颖、教学内容与时代脱节,导致学生多元能力难以提升。针对这一情况,教师需要深入探索如何将传统音乐文化融入教学中,借助多元化教学方法和丰富教学内容,让学生主动进行知识学习、逐渐具备审美素养和文化传承意识。

一、传统音乐文化融入高中音乐教学的必要性

(一) 利于传承传统文化

结合实际进行分析,现阶段文化发展十分迅速,社会各领域在快速发展的过程中,刻意忽视了传统文化的传承与发展,这使得传统文化社会地位缺失,不利于构建全员传承文化的局面。在这一背景下,高中音乐教师自觉承担相应的社会责任,围绕文化渗透将教学内容进行整合,随后选择全新教学模式,能够进一步实现文化传承的目标。此外教师将相应的教学内容与教学方案结合,可以构建新时期下的特色文化渗透课程体系,为文化传承与发展倾注力量。另外,现阶段高中音乐课程的重要目标是深度融合传统音乐文化,为了实现这一目标教师则会不断掌握二者的融合发展,其自身通过学习、参与培训等方式,在教学中会不断分析教学改革内涵,并积极整合教学资源、完善教学设计,通过开展相应的教学活动来弘扬传统文化,使高中音乐教学更具内涵、引导性。

(二) 促使学生多元化发展

五千年的中华文明是高中音乐教学的重要素材,为教师塑造学生健全的人格提供了丰富的理论基础和典型的榜样案例。因此,高中音乐教师在教学中围绕传统音乐文化开展教育教学活动,可以充分体现传统文化的引导价值,塑造学生健康人格。除此之外,教师通过有效设计教学方法,随后开展教学活动,利于树立学生正确的文化传承意识。从传统音乐文化内涵来看,中华优秀传统文化是中华民族文化传统、思想观念、情感认同的集中体现,凝聚着中华民族普遍认同和广泛接受的道德规范和价值取向。因此,在教学中课程教师有意识地在引入传统文化,并借助全新教学方式把传统文化的思想理念、价值标准转化为学生的精神追求和行为习惯,培养学生中华传统美德,确立“礼义廉耻”的荣辱观念,弘扬自强不息的进取精神,形成向善向上的社会风尚,切实发挥传统文化的引导价值,为学生之后的学习、未来发展等打好基础。

(三) 构建全新的音乐教学体系

教师在向学生传递新型文化传统的同时,也是自我意识的一种表达,可以树立学生正确的价值认知,从而构建新时期的音乐教学体系。在高中音乐教学中,学生的个人情绪对教学效果有重要影响。若教师在教学中单一地讲解知识,则难以构建“激趣”课堂,也不能保证音乐教学活动的顺利开展。而传统的音乐文化广泛流传,有着独特且深刻的内涵,同时也能够在社会发展不断进步,因此教师结合传统音乐文化渗透开展教学活动,可以构建良好教学环境,且全新的教学内容可以逐渐完善教学体系,并持续推进传统文化的传承与发展,形成符合时代要求的高中音乐课程。

二、当前高中音乐教学中存在的问题

首先,部分音乐教师育人理念与课程标准不对接。新时期下教育改革正不断深化,但是很多教师在教学中并不重视传统音乐文化与教学的融合。例如,一些教师在教学中缺少有效的规划,并未关注传统音乐文化的应用价值,在教学中起依旧以演唱技巧讲解、曲式赏析为主,相应的教学内容缺少趣味性、引导性,学生不仅难以理解相关知识,同时也难以树立正确的价值认知,这使得教学质量难以提升。另外,教师即便引入了全新的教学模式,也难以发挥其引导价值,传统音乐文化无法体现其引导价值。其次,少有音乐教师结合学生实际情况进行教学内容调节,而是将侧重点置于教学任务完成,即使有时有所调整,多数情况下也会根据自身理解去调整,这在很大程度上忽略了学生知识水平的差异。再次,课程体系缺少针对性。完善的教学体系同样决定着教学进度和质量,不过很多学校的音乐课程体系在设计过程中缺少优秀文化、传统音乐内容的引入,这使得后续的教学活动缺少针对性,学生也无法通过课堂学习树立正确认知。最后,部分教师的教学评价缺少针对性。很多教师主要是结合学生课堂表现、期末成绩等对其评价,此种方式的限制性较大,不利于学生了解自身学习情况,且教师也无法结合学生学情调整教学方向,这在一定程度上影响了教学质量。

三、传统音乐文化融入高中音乐教学的策略

(一) 学校不断提升教师教学能力

在传统音乐文化渗透视角下,音乐教师整体能力、素养等在很大程度上决定着教学质量以及文化渗透效果,音乐教师不仅要熟知教材内容,同时也要对传统音乐文化有独到见解。此外,新时期下音乐教师是学生认知的领导者,教师应该在掌握多种教学模式的同时,可以应用不同地区的传统曲目培养学生鉴赏能力、审美能力,这样能够确保学生综合化、全方位发展。笔者认为学校可从以下几点入手构建双师型音乐教师团队:

第一,学校的管理人员和师资管理部门需要意识到当前教育背景下教师综合素养对推动学校发展、提升教学质量的重要性。管理人员应立足实际,积极转变自身的管理思想,将教师教育能力和素质培养作为首要任务,这一措施的落实利于后续教师教育培训活动的开展。第二,明确“新时代中职教师素养提升”目标,可以参考其他学校的管理制度,初步明确新时期教师所应

具备的教育能力和范围,从而制定全新的管理制度。第二,学校要围绕文化渗透、传统音乐文化传承等,定期组织校内音乐教师参与各类培训工作,让教师逐渐掌握全新的教学模式、地区特色音乐文化等,借助这一方式来提升教师综合教学能力、促使其教学理念转变。此外,学校也可邀请其他学校优秀教师、传统音乐讲师等来校参与教学、演讲,通过这一方式让教师掌握更多的民族音乐、地区传统文化等,实现教师专业化发展。

(二) 优化课程设计,发挥传统音乐文化引导价值

在当前的课程教学中,教师要围绕教学内容以及学生综合发展需求逐步完善课程设计,这样能够确保后续教学活动的顺利开展。例如教师可引入诗经中的《硕鼠》,带领学生分析本曲与现代民歌的相似之处,随后结合民歌的曲式特征,引导学生进行谱曲,借助这一方式深化学生对民歌曲式的理解,同时也让他们深入体会传统文化的魅力,确保学生获得多元化发展。

再如,教师可选择我国经典的传统曲目《高山流水》,通过展示本曲的创作背景、作者生平,让学生深入感知歌曲中高山雄浑与流水深湮的壮阔。据史料记载本曲在当时只有钟子期先生能够领会,在其去世之后伯牙先生则是感叹世间知音难寻,这也才有了现如今人们熟知的典故。在之后的教学中教师可通过信息技术,借助外界环境或者现代教育工具构建与之相应的教学氛围,实现与学生在情感上的互动,进而提升整体的教学质量。

在整体的音乐教学中教师关注课程设计、教学环节完善,这样能够进一步深化音乐教学内涵,同时也可渗透传统文化教学理念,让学生逐渐掌握鉴赏技巧、学习能力,同时也可以有效传承传统文化,确保音乐教学活动顺利开展。

(三) 通过实践渗透优秀文化

教学实践利于学生深入掌握知识、自主树立认知,故此为了推动音乐教学与传统音乐文化的深度融合,音乐教师可积极开展相关的实践教学,以此来确保教学质量。例如,结合教学重点笔者让学生在课下通过与其他同学的合作,整合我国不同地区传统音乐,并将其设计为方案书。实际上,我国音乐文化在发展中,受本地文化、民俗习惯等的影响,其整体音乐风格、艺术表达形式等存在很大差异,例如不同地区的民间歌曲有不

同风格,较为明显的是不同地区的传统戏剧,在演唱形式、曲目格式上有着明显差异。因此在教学中笔者引导学生搜集相关的音乐,能够确保他们对民间音乐、传统音乐文化有全新理解,确保学生能够全方位、综合化发展。

例如,在全新的时代背景下,为了深化学生对本土音乐、传统音乐文化的理解与认识,让学生自主加入文化传承队伍,一些学校开始在教学中引入了本土特色音乐曲目,如经典豫剧、楚剧等。在教学中笔者经过整合学生学情,逐渐掌握了学生对传统音乐文化的认识程度,结合我国的地域文化特征,为他们讲解了不同地区音乐文化的差异及其原因,并引导学生通过演唱的方式了解地区民俗特点,通过这样的方式培养学生传承意识。此外笔者也设计了拓展性任务,让学生在课下搜集并赏析各地经典曲目,进而将理论、实践有效融合,借助这一方式渗透文化教育,让学生逐渐成为高素质、具备文化传承意识的人才。

(四) 创新教学模式,落实全方位融合

以往的说教式、讲解式教学法不利于学生深入掌握知识、树立正确认知,因此在全新的教学背景下,课程教师在教学中需要创新教学方式,借助有效教学方式让学生深入歌曲内涵,避免教学活动出现偏差。

例如,在《茉莉花》一曲教学中,笔者依托学校搭建的智能平台开展了线上线下融通的教学活动。此种教学模式打破了以往的教学限制,在课前教师通过上传学习资料让学生完成自学,学生这一过程中则是进行学习、与其他同学沟通等,且这一平台涵盖了监督与记录功能,利于教师把控学生学情并对内容、教学方向等进行调整,进而为线下活动有效开展打好基础。结合不同本曲在不同地区的传唱特征,笔者整合了相应的学习资料,之后将不同地区的唱腔、曲式特征、自学任务等上传至智能平台,引导学生在课下进行学习。随后,笔者结合学生提出的问题、线上学习情况等了解其整体学情,在课堂教学上笔者则是带领学生感受不同地区的演唱特征、歌曲传唱风格,使其了解地区文化对音乐风格的影响。在课堂结束阶段,笔者为学生播放了流行曲《阿刁》,让学生结合所学知识分析传统民间乐曲与流行音乐的相同点,使学生能够深入歌曲感受主人公不被现实打败的精神。这样,教师立足全新角度,选择符合

学生认知的教学模式打造良好教学环境,能够实现传统音乐文化全方位渗透,切实推动教学发展。

(五) 应用传统文化完善教学评价

在新视角下的高中音乐教学中,教师同样需要完善教学评价,避免单一的评价对教学产生不利影响。首先,在课堂教学过程中,教师可落实多主体评价。具体来讲,由教师、小组其他成员对学生进行综合评价,如学生在学习中的表现、对于音乐的感知能力、创新意识和适应能力等,以此来建立学生兴趣,帮助学生建立学习自信。其次,教师让学生进行自评。教师引导学生对自己、小组成员的演唱质量进行评价,这样可以进一步激发学生学习自主意识,充分体现学生主体。最后,教师关注学生的学习过程,从其唱腔、音乐演奏技巧等基础层面进行评价。例如,笔者在《伯牙绝弦》一曲教学中,通过分析学生参与情况、学习积极性等,对其进行评价,同时也评价了学生的创新意识、思维能力等,并结合这些评价反馈情况,将教学内容以及方式适当调整,为后续教学活动顺利开展做好保障,充分发挥五育并举的引导价值。

结语

综上所述,高中音乐教师积极顺应教育时代发展,积极围绕传统音乐文化开展教学活动,可以进一步提升教学效果,促使学生综合化发展。因此,为了进一步满足学生多元发展需求,高中音乐教师应深入传统音乐文化的内涵,之后结合教学内容打造良好教学环境,完善新时期的教学体系,让学生学习更多的传统音乐知识,并提升他们的鉴赏能力、审美能力和认知能力,切实丰富音乐教学内涵,进一步改善当前教学现状。

参考文献

- [1]张莲.高中音乐教学中传统音乐文化的融入路径研究[J].文理导航,2021.
- [2]邓琳.高中音乐教学中传统音乐文化的融入路径研究[J].音乐时空,2021,(006):150-152.
- [3]张德斌.传统音乐文化融入高中音乐教学的路径探讨[J].甘肃教育研究,2022,(10):85-87.
- [4]贾婷婷.高中音乐教学中传统音乐文化的融入路径研究[J].学周刊,2022,(21):172-174.
- [5]周钊含.中国传统民族音乐文化在高中音乐教学中的渗透[J].中国艺术家,2021,(06):171-172.