

利用传统音乐教学促进初中生音乐创造力的培养

文宁

桂林市宝贤中学

摘要：随着音乐教育的不断发展，传统音乐在初中生音乐教学中仍扮演着关键的角色。本文通过探索传统音乐的教学策略和活动，分析其对初中生音乐创造力的促进作用。文章探讨了在教学过程中，教师如何通过音乐创作、表演及欣赏活动激发学生的创造潜能，培养学生的音乐创造力，旨在为初中音乐教师提供具体的教学参考和建议。

关键词：传统音乐教学；初中生；音乐创造力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.04.099

音乐教育是培养学生创造力的重要领域。在多元化的教学方法中，传统音乐以其独特的文化价值和教育意义，对青少年的音乐素养和创造力发展起着不可忽视的作用。随着教育模式的不断革新，如何更有效地将传统音乐融入现代教育体系，以促进学生的音乐创造力，成了教育工作者和研究者关注的焦点。

一、传统音乐教学对学生音乐创造力的影响

（一）传统音乐的定义及其特点

传统音乐，通常指在特定文化和历史背景下形成并传承下来的音乐形式，它包括各种民歌、宫廷音乐、民间器乐以及与传统节日和仪式相关的音乐。这类音乐不仅是历史的见证，也是文化身份和社会连结的重要载体。传统音乐的特点在于其深厚的文化底蕴和独特的地域特色，其音乐结构、旋律和节奏往往与其承载的文化密切相关，能够展现出与众不同的艺术风格和表现形式。

例如，我国的京剧音乐以其特有的音调和节奏著称，而印度的古典音乐则以其复杂的拉格和塔拉系统为人所知。这些音乐形式不仅仅是艺术的表现，更是历史和文化遗产的桥梁。

（二）传统音乐教学方法概述

在传统音乐的教学过程中，教师通常采用多种教学方法来培养学生的音乐感知能力、技术技能和创造力。主要有以下几种，一是实践教学，实践教学是传统音乐教学中的核心，它强调通过直接参与演奏、唱歌或舞蹈来学习音乐。这种方式让学生能够亲身体验音乐的制作过程，从而深入理解音乐作品的结构和表现技巧。例如，在学习京剧音乐时，学生不仅学习唱腔，还要学习相应的表演技巧，如身段和手势，这样的综合学习有助于学生全面掌握艺术形式，并激发其对传统艺术的兴趣和创造力。二是听觉训练，听觉训练在传统音乐教学中

占据重要地位。通过有目的的音乐活动，教师引导学生聆听不同的音乐作品，分析其旋律、节奏、和声等元素，以培养学生的音乐鉴赏力和音乐分析能力。这种训练不仅提高了学生的音乐理解能力，也为其创作自己的音乐作品提供了灵感和素材。三是创作引导，创作引导是指教师通过一系列的指导性活动，帮助学生发挥自己的想象力和创造力，创作出原创的音乐作品。在这个过程中，教师可能会提供一定的创作主题或框架，引导学生探索不同的音乐形式和表达方法。例如，教师可以鼓励学生尝试将本地的民谣融入他们自己的作曲中，或者将传统乐器用于现代音乐的创作，从而创造出独特的音乐风格。

二、在传统音乐教学中培养学生音乐创造力的教学活动

（一）音乐创作活动

音乐创作活动在培养学生的音乐创造力方面起着至关重要的作用。这些活动通常包括作曲和即兴演奏，旨在激发学生的创意思维，增强他们的音乐表达能力，并促进他们对音乐元素如旋律、和声与节奏的深入理解。

在作曲活动中，学生被引导从基本的音乐概念出发，逐步构建自己的音乐作品。教师首先会教授音乐作曲的基础知识，包括音乐理论、和声学、旋律写作等，然后引导学生通过这些理论来创作简单的旋律或和声。作曲活动需要学生运用所学的理论知识，将其转化为实际的音乐表达。

即兴演奏则是一个更为自由的创作过程，学生需要在没有事先准备的情况下，根据即时的灵感和情感来演奏音乐。这种活动不仅能够培养学生的音乐直觉，还能提高他们对音乐结构和表现形式的即时反应能力，是音乐创造力发展的重要组成部分。

以《黄河船夫曲》为例，这首曲目以其深沉的历史

意义和独特的音乐风格，为学生提供了丰富的创作灵感。教师在开展音乐创作活动时，首先详细解析这首曲目的历史背景和音乐特征，同时分析音乐传达了黄河船夫怎样的劳作情感。

在深入教学《黄河船夫曲》的过程中，教师首先专注于解析其旋律线条和节奏模式，这两个方面是理解和再创作这首作品的关键。

在旋律线条分析方面，《黄河船夫曲》的旋律充满力量和激情，反映了黄河船夫的艰辛与坚韧不拔的精神。教师指导学生注意到旋律中的起伏波动，这些波动仿佛描绘出黄河波涛汹涌的景象。特别是旋律的高潮部分，通过连续上升的音符传达了对自由与希望的向往。

在节奏模式分析方面，教师解释了《黄河船夫曲》中使用的复杂节奏，如何与旋律相结合，以增强音乐的表现力。这首曲目特别强调了强烈的节奏感，模拟船夫划桨的动作，节奏的重击和暂停恰似船夫与狂风巨浪的搏斗。通过这种方式，学生能够理解节奏在表达作品主题中的重要性。

基于这些分析，学生们被鼓励创作属于自己的音乐小品，可以是《黄河船夫曲》的再创作，也可以是完全新的作品，但都需要从原曲目汲取灵感。在这一过程中，一个学生小组选择了将《黄河船夫曲》的主题转化为一段现代音乐作品。这个小组决定采用现代电子音乐元素，与传统的旋律和节奏相结合，创造一种独特的跨界音乐体验。他们首先从《黄河船夫曲》的基础旋律出发，选取其中具有标志性的几段旋律，使用电子音乐软件进行重新编排。在节奏上，小组成员创造性地引入了电子鼓点，以更加现代和城市化的节奏来呼应原曲的节奏感，试图通过这种现代与传统的结合，表达出一种时代的声浪，同时保留黄河船夫的坚韧精神。

在小组合作的最后阶段，每个成员都参与到演奏中，一部分成员操作电子乐器，另一部分则负责传统乐器的演奏，如笛子和二胡，以此来保持音乐作品的民族特色。这种跨界合作不仅增强了作品的表现力，也体现了学生在音乐创作中的创新思维和技术运用能力。

在即兴演奏的练习中，教师不仅注重技术的指导，更强调表达自由和创意的展现。学生被鼓励在没有严格限制的情况下，自由地演奏并表达他们对《黄河船夫曲》的理解和感受。这种演奏方式让学生能够在实践中直观地体验和学习音乐的即兴创作，从而更好地理解音乐的情感表达。

为了确保这些教学活动能够有效执行，教师采取了

包括示范演奏、分析讨论和小组合作在内的多种教学手段。示范演奏由教师进行，向学生展示音乐表达和演奏技巧。通过观察教师的表演，学生可以直接学习到先进的音乐技巧和表达方式，这对他们自己的音乐创作极为有益。

通过这些丰富多样的教学活动，学生不仅能够深入理解并传承《黄河船夫曲》这一经典音乐作品，更重要的是，他们的音乐创造力和个人艺术表达能力得到了显著提升。这种以传统音乐为基础，结合创新教学方法的课程设计，有效地促进了学生在音乐领域的全面发展。

（二）音乐表演活动

音乐表演活动，包括合唱、独奏与乐队表演，是音乐教育中不可或缺的一部分，对于培养学生的音乐创造力及表现力具有重要影响。这些活动不仅让学生实践音乐技巧，还增强了他们的团队合作能力和舞台表现力，通过实际表演，学生能更深刻地理解音乐作品的情感和表达。

在音乐表演活动中，教师首先会教授学生基本的表演技巧，如声音的控制、乐器的操作以及舞台表现等。接着，教师将指导学生如何解读乐谱，感受音乐背后的情绪，并教授他们如何将这些情绪通过声音或乐器表达出来。此外，团队协作是音乐表演中的另一关键元素，教师会特别强调合作的重要性，训练学生在表演中如何与其他表演者协调一致。

以《梁山伯与祝英台》为例，这一经典的音乐作品不仅旋律优美，而且充满情感表达，是进行音乐表演活动的理想选择。该作品讲述了一对恋人的悲剧故事，音乐中蕴含的深沉情感是对表演者音乐表达能力的一大考验。

在教学《梁山伯与祝英台》的过程中，教师首先会详细解析作品的音乐结构和主题，让学生理解每个段落的情感变化和音乐特点。然后，通过分配角色，教师引导学生进入角色，感受角色的情感，以便更好地通过音乐传达这些情感。例如，在合唱环节中，学生需要通过声调的升降来表达剧中人物的内心世界。

之后，教师可以组织多次小型演出，让学生在实际的表演中不断试错和调整，逐步提高自己的音乐表达能力和表演技巧。在这些演出中，学生不仅需要独立完成自己的表演部分，还要与其他表演者进行互动，以确保整个表演的连贯性和情感的统一性。

为了增强表演的实际效果，教师还可以引入道具和服装，使表演更加生动和真实。通过这种全方位的表演

训练，学生不仅能够深刻理解《梁山伯与祝英台》的艺术价值，还能够学会如何将个人情感与表演技巧结合起来，有效地将自己的创造力融入音乐表演中。

通过上述教学活动的安排，学生的音乐创造力得到了全面的培养和发展。他们不仅学会了如何表演复杂的音乐作品，更重要的是，他们学会了如何在音乐表演中表达深层次的情感和个性化的艺术见解，这对于他们的音乐学习和个人成长都具有长远的影响。

（三）音乐欣赏与分析

音乐欣赏与分析是培养学生音乐创造力的重要环节，它通过深入探讨和理解音乐作品的各个方面，使学生能够从中获得灵感并发展自己的音乐想法。这一过程不仅涉及对音乐作品的技术分析，如旋律、和声、节奏和结构等，也包括对作品背后情感和文化背景的探讨。

在音乐欣赏和分析的教学中，教师需要引导学生通过多角度的听感体验来深化对作品的理解。让学生学会如何识别和分析作品中的关键元素，如主题发展、动机变化、音色差异以及演奏技巧等。此外，教师还需引导学生探讨音乐如何表达特定的情感和故事，以及作曲家是如何通过音乐语言实现这一表达的。

以《阳春白雪》这一经典琵琶独奏作品为例，该作品不仅技术精湛，而且情感丰富，为学生提供了很好的分析和欣赏素材。在教学《阳春白雪》时，教师首先会介绍这部作品的历史和文化背景，帮助学生理解这部作品在中国音乐史上的地位及其文化意义。

接着，教师会播放《阳春白雪》的录音，让学生在没有任何乐谱的情况下初步感受音乐的流动和情感变化。学生被鼓励记录下自己在听过程中的感受，如哪些部分最吸引他们，音乐的哪些变化能够引起他们的情感共鸣等。

之后，教师深入分析《阳春白雪》的音乐结构和演奏技巧。通过详细解读乐曲的每一部分，指出不同节奏和旋律是如何构建整个作品的情感弧线的。例如，教师会指出在音乐高潮部分，使用了琵琶哪些特殊的技巧来加强音乐表达，以及这些技巧是如何帮助演奏者更好地传达作品情感的。

同时，教师还会引导学生进行小组讨论，讨论《阳春白雪》中的情感表达与音乐技巧之间的关系，以及这些元素如何影响他们对音乐的整体感受。在这一过程中，学生不仅学习如何分析音乐作品，也在不断地锻炼和提升自己的批判性思维和创造性思维能力。

最后，教师会安排学生尝试自己演绎《阳春白雪》，或是创作以此为灵感的新作品。这一实践活动是音乐欣赏与分析的重要组成部分，通过亲自演奏或创作，学生能够更深刻地理解原作的艺术特质，并在此基础上发展自己的独特见解和创造性表达。

在实际操作中，学生们被鼓励利用《阳春白雪》的旋律线条和情感深度，探索自己的创作方式。教师指导学生如何将传统的琵琶演奏技巧与现代音乐元素相结合，或者尝试将作品的某些部分进行重新编排和解构，以此来展现自己对音乐的理解和创意。这种创作过程不仅增强了学生对音乐作品的感情投入，还锻炼了他们的音乐技巧和创新能力。

此外，为了使学生能够从多角度体验和理解《阳春白雪》，教师还会组织与其他艺术形式的交叉学习活动，如将音乐与诗歌、绘画等艺术形式结合，探讨如何通过多种艺术手段表达同一主题。这样的跨学科学习不仅丰富了学生的艺术体验，也拓宽了他们的创造视野。

最终，通过《阳春白雪》这一案例的深度解读和相关的创作活动，学生不仅加深了对传统音乐的欣赏能力，也在音乐创造力的培养上取得了实质性的进展。这些教学活动帮助学生建立起对音乐艺术的深刻理解，并激发了他们将个人情感与创新思维融入音乐表现的能力，为他们未来的音乐学习和创作打下坚实的基础。

三、结语

通过实际应用传统音乐教学的多元策略，我们可以有效培养初中生的音乐创造力。富有挑战的创作与表演活动，以及对经典作品的精细解析，共同构筑了一个强大的教育框架。这种教学方法不仅提升了学生对音乐的理解和欣赏能力，还激发了他们的创新思维和表达能力。通过这样的教学实践，学生在传承传统音乐的同时，也为他们未来在音乐及其他艺术领域的深入探索奠定了坚实的基础。

参考文献

- [1] 赵子越. 创编教学在初中音乐课堂的实践应用研究[D]. 内蒙古民族大学, 2023.
- [2] 林虹. 传统音乐文化在中学音乐教学中的渗透与发展[J]. 亚太教育, 2024, (06): 89-91.
- [3] 查雨莹. 传统文化与音乐教学的结合路径探究[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2024, (01): 160-162.