

传统音乐文化融入音乐教学的改革与发展探究

张瑜

江西新能源科技职业学院

摘要：传统音乐文化是中华民族优秀传统文化的重要分支，音乐文化具有鲜明的特色与深厚的内涵，已经成为当代音乐教育的重要教学内容。职业院校学前教育专业在音乐教学中，融入传统音乐文化不仅是教育教学改革发展的方向，也是该专业学生学习的重点内容。因此，为了培养出具有丰富音乐能力与音乐素养的专业人才，教师应加强教学模式的创新，将传统音乐文化与声音教学深度融合，提高教学质量，培养优秀的适合社会发展的优秀人才。

关键词：音乐文化；教学改革；融合；发展策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2024.11.102

引言

随着我国教育事业的不断发展，对传统音乐文化的重要程度越来越高，传统音乐文化不仅是我们音乐教学的重点内容，也是音乐艺术的核心部分。由此可见，将传统音乐文化与音乐教学相互融合是现代教育发展的重要战略措施。职业院校学前教育专业的音乐教学当中，有必要将传统音乐文化内容融入日常教学活动中，丰富教学内容，拓宽教学形式，让学生可以深刻地感悟传统音乐文化的魅力与内涵，提高音乐学习效果，提高学生的音乐创作能力与音乐素养，同时也实现传统音乐文化的传承与发扬。

一、传统音乐文化的特征

（一）字正腔圆

传统音乐文化具有很多突出的特征，其中字正腔圆是最明显的一大特点。音乐中的字正指的是在演唱过程中将每个字、每句话都可以清晰地表达出来，让聆听者可以清晰地听到所唱的内容，能够清楚地了解音乐内容表达的思想；腔圆指的是演唱者演唱的曲调流畅完整，强调圆润，让聆听者可以更好地欣赏音乐。所以，字正腔圆是传统音乐文化的审美标志，也是职业院校音乐教学对学生学习的基本要求。

（二）音色独特

传统音乐文化和其他音乐文化之间最主要的区别在于，传统音乐文化更加注重音色的个性化，也正因如此，我国传统音乐文化得以多元发展，并且流传至今。传统音乐文化当中具有极其细腻饱满的情感，作者在创作音乐时会将自己的情感融合到音乐当中，将丰富的情感与音乐内涵传递给听者，从而引发情感与心灵的共鸣。

这样可以让听者深入地理解音乐，感受创作者的情感。

所以，传统音乐文化当中的个性化音色与情感是职业院校音乐教学的重中之重，也是学生了解与学习传统音乐的关键。所以，在音乐教学当中，教师应有意识地带领学生去理解与感悟传统音乐作品中蕴含的情感、思想，使学生可以找准适合自己音色的音乐领域，提高音乐学习效果。

（三）润腔鲜明

传统音乐文化当中，润腔是另外一个比较明显的特点。演唱者在表演过程中，会对唱腔进行润饰，从而使表演更加的个性化，使聆听者可以得到丰富的体验感。我国传统音乐文化在创作中十分追求润腔的运用，在细微的部分进行润饰可以让音乐更有欣赏力，所以，在音乐教学中应重视润腔的讲解与演示，鼓励学生润饰声音，使学生可以演唱出流畅圆润的歌声。

二、传统音乐文化融入音乐教学的实用价值

（一）实现了民族文化的弘扬与流传

我国是一个有着丰厚文化底蕴的国家，传统音乐文化在博大精深的传统文化中占据重要位置，传统音乐文化流传至今已经成为我国众多优秀传统文化的宝藏，等待着人们去挖掘、去创作、去传承。传统音乐文化中，记录了一代又一代的社会发展历程，将传统音乐文化融入职业院校音乐教学当中，不仅可以让学生学习丰富的音乐文化，还能使学生更好地了解历史，了解当时社会的特征。也正是传统文化的流传与弘扬，成就了我国音乐的发展，才有了如今的现代音乐。所以，将传统音乐文化融入音乐教学中，可以让更多的学生去接触音乐文化、了解音乐文化，学习音乐文化，实现传统文化的传承与弘扬。

（二）利于声音教学的多样化发展

以往的职业院校音乐教学理念与模式比较固化，整体教学水平停滞不前。音乐作为院校学前教育的一门重要课程，应当给予足够的重视，合理地安排内容与课时，从多方面培养学生的音乐能力与音乐素养。职业院校学前教育专业中的音乐教学具有一定的系统性与专业性，但是在实际教学过程中依旧存在诸多问题，如教学内容比较落后、重技巧轻感受、重理论轻实践等，在教学中没有带领学生对音乐作品进行深入的解读，没有理解创作的内涵与情感，因此导致学生学习的比较片面。传统音乐文化在音乐教学中的融入使得传统音乐课程得到了多样化发展的机遇，学生有更多的机会接触与了解传统音乐文化，开阔了文化眼界；同时也可以促进教师教学内容与形式的创新，使音乐教学得到多元化的发展，推动学前教育的发展。

（三）有利于培养学生的爱国精神

我国是一个多民族的国家，融合了各民族的文化特色，最终形成了不同风格的传统音乐。现如今，在多元文化背景下，越来越多的外来音乐元素流入进来，导致部分学生对外来音乐的学习欲望十分强烈，对本土音乐学习兴趣较低。为了让传统音乐文化得到传承与发展，教师应利用传统音乐文化激发学生的爱国情怀，培养学生的爱国精神，对本国的传统文化有正确的认知，这样不仅有利于传统音乐文化的传承与发展，培养学生健康的思维观念，还能提升音乐创造力，促进学生音乐综合能力的发展。

三、音乐教学融入传统音乐文化的现实问题

传统音乐文化与当代音乐教学的融合任重道远，要想将其有机地融合起来，提高传统音乐教学效果，首先需要了解其中存在的问题，分析问题，才能制定出针对性的教学措施。以往的音乐教学对传统音乐文化的融入不够重视，更多地关注点聚焦到流行音乐教学中，导致我国传统音乐文化的发展受到了限制。如流行音乐对传统音乐的冲击导致越来越多的大学生推崇流行音乐；学生对传统音乐学习的积极性较低；教师对传统音乐文化教学不够重视等等，这些都使传统音乐文化的渗透与教学效果不够理想。

四、传统音乐文化融入音乐教学的有效策略

（一）提炼传统音乐文化，构建特色音乐课程

我国职业院校在开展传统音乐教育工作中，对情感的表达十分重视，不同区域的音乐作品往往可以体现当地独具特色的民俗风情，所以院校在音乐教学中融合传统音乐文化中要关注学生对于情感的表达。在教学当中，教师在讲解一首具有强烈民族特色的音乐时，可以先让学生反复朗读歌词部分，使学生可以体会与理解歌词所想表达的情感，然后鼓励学生去讲解歌词创作的缘由，了解创作者的人物背景与思想情感。通过理解分析可以让学生对传统音乐文化产生浓厚的探索兴趣，深刻地理解其中的情感内涵，从而在演唱时可以投入更多的情感，有效地提升音乐教学的效果。另外，在教学中教师要引导学生学习传统音乐的演唱方法，充实学生音乐学习的过程，形成自然松弛、独具特色、铿锵有力的声线。在教学过程中，教师还应关注与重视学生之间的差异性，针对学生的实际情况进行针对性教学，让每一位学生都可以展现出自己独特的音色。

（二）挖掘感知潜能，提升传统音乐学习效果

每一位学生都是一个个体，有着不同的思维意识、认知水平，所以在音乐学习中所产生的感知能力也是有差异的。在音乐教学活动中，教师可以设计专业性强的问题，通过问题引发学生思考，了解音乐创作背景，感知所想表达的思想，从而提升学习与鉴赏的效果。在音乐鉴赏中运用问题探索法可以有效地激发学生感知潜能，使学生可以带着感知去演唱。另外，教师应当掌握学生的真实学习情况，设计出适合学生个性化发展的音乐教学方案，培养学生的音乐感知能力，真切感受音乐蕴含的韵味，从而提高音乐学习的有效性，培养学生的音乐素养。

（三）提升教师专业水平，提升职业素养

职业院校在音乐教学中，要想提升传统音乐文化教学效果，教师专业教学水平与职业素养的提升是必要的。在音乐教学过程中，教师不仅要向学生传授丰富的传统音乐文化知识，还需要运用多样化的教学模式融入传统音乐文化，使学生可以扎实掌握音乐发声技巧，了解不同的传统音乐文化特性，从而提升演唱能力。为此，教师有必要加强自身专业教学水平的提升。首

先,院校应当重视音乐专业教师队伍的建设,定期组织教师开展培训活动,通过集思广益来提高教师的专业水准。其次,优化教师考评机制,鼓励教师教学创新,拓宽教学的路径,为学生建立多元化音乐课堂。教师职业素养的高低对培养学生音乐素养产生巨大的影响,在教学中,教师应时刻注意自己的言行举止,关注学生素质修养的培养,通过潜移默化的作用提高学生的音乐素养。

(四) 多样化音乐课堂提升教学有效性

在以往的音乐课堂教学中,理论知识的讲解与技巧的传授是音乐教学的主要内容,忽视了学习过程中学生个体情感与主观意愿的融入,使得学生的积极性与学习兴趣降低,进而影响了学生音乐能力与素养的培养。音乐是学生情感表达的一种形式,学生可以通过音乐作品将创作者与自己的思想情感表达出来,所以在教学过程中,将声音教学与传统音乐文化相结合,需要站在学生的角度上,以学生为主体设计教学活动,同时要充分掌握学生的思想情感与对音乐的认知,通过针对性教学加强学生对传统音乐文化的认知,明白传统音乐文化的教育含义。例如,在学习“我爱北京天安门”一曲时,教师可以运用多媒体向学生展示红色经典歌曲,了解优秀传统文化,帮助学生树立爱国精神,这样才能让学生深刻理解传统文化的内涵,提升学生的人文素养。另外,教师还应为学生提供自主发展的机会与平台,组织校园演唱比赛,在实践中提高学生的音乐学习效果,为日后的就业发展奠定基础。教师作为音乐教学活动的设计者,应不断地探索传统音乐文化教学的新路径,建立多元化的音乐教学课堂,带动学生一同感悟传统音乐文化的魅力与精神,提升传统音乐文化教育效果,推动传统文化在音乐教育领域的发展。

(五) 融合音乐文化与音乐感知,增强教学效果

大学生的性格都十分的开朗,并且爱好都十分的广泛,但是由于各方面差异的影响,学生掌握的音乐知识是不同的,对音乐的感知能力也是不同的。学生无论掌握多少传统音乐文化知识,但是在理解层面还是不足的,所以,教师在教习传统音乐文化知识的同时,还要注意培养学生的音乐感知能力。教师应当按照学生的差异性、学习层次性设计声音教学内容,布置针对性作业,如让

学生根据自己的爱好选择歌曲,通过互联网查找歌曲的创作背景,了解作者的情感与情绪,这样有利于学生深刻理解传统音乐文化,提升音乐感知能力。教师还可以在课堂中组织音乐表演活动,首先让学生去分析音乐作品创作的含意,然后去感知音乐的节奏、音色、调式,使学生可以全面地感知音乐,从而学好音乐,提高音乐教学的效果。

(六) 注重传统音乐文化的引进,丰富教学内容

传统音乐文化有着长远悠久的历史,涉及的风格也十分多样。所以,在音乐教学中融合传统音乐文化需要将不同地区、不同民族的音乐作品融合起来,确保不破坏音乐本身结构,取其精华提高学生的音乐学习效果。为了让学生更好地感受传统音乐,学习传统音乐,教师可以邀请民间艺术家进校园表演,让学生近距离地接触原生态民族音乐,为学生进行指导,与学生一同交流传统音乐文化。另外,教师还可以将具有浓厚传统音乐特色的乐器融入日常教学活动中,如马头琴、雅托克、胡琴等,这样不仅可以使学生感受到浓厚的传统音乐气息,还能感知传统音乐文化魅力。

结语

总而言之,在职业院校学前专业的音乐教学当中,教师应增强传统音乐文化的教育意识,更新教学理念,创新教学方法,将传统音乐文化有效地融合到日常音乐教学活动中,让学生深入地了解传统音乐文化,学习传统音乐文化,感知传统音乐文化魅力,从而提高音乐教学的质量与效果,同时也实现传统音乐文化的弘扬与传承。

参考文献

- [1] 赛娜. 传统音乐文化教育融入钢琴教学改革探索[J]. 中国文艺家, 2021, (07): 65-66.
- [2] 刘禹彤. 传统音乐文化融入音乐教学的改革与发展探究[J]. 北方音乐, 2020, (15): 123-124.
- [3] 安怡静. 基于传统音乐文化的音乐教学改革与发展[J]. 人民教育, 2020, (02): 79.
- [4] 刘舒吟. 传统音乐文化教育融入钢琴教学改革的初探[J]. 中国文艺家, 2019, (10): 217.
- [5] 赵莉. 传统音乐文化教育融入钢琴教学改革的初探[J]. 艺术评鉴, 2019, (10): 83-84.