

优秀传统文化元素融入初中音乐课堂教学的策略探究

晋欢

博兴县第四中学

摘要：中华民族的优秀传统文化源远流长、博大精深，宛如熠熠生辉的瑰宝。将其融入初中音乐课堂教学，有着不可估量的价值。一方面，极大地丰富了课堂教学内容，为学生打开了一扇通往多元音乐世界的大门，助力学生音乐素养稳步提升；另一方面，能深深触动学生的内心，增强他们对本民族文化的认同感与自豪感，激发学生对民族文化的热爱与传承之情。

关键词：初中音乐；优秀传统文化；教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.04.243

引言

身处全球化的时代浪潮之中，各种文化相互交织、碰撞，呈现出多元融合的姿态。青少年在这样的环境下，接触外来文化的机会空前增多。在追求时尚与潮流的过程中，遗憾的是，不少学生对本国那灿烂辉煌的优秀传统文化渐渐忽视，关注度日益降低。音乐，作为文化传播与传承的重要载体，在初中教育这一关键阶段，把优秀传统文化元素巧妙地融入音乐课堂，有着极为重要的现实意义。这不仅是对民族文化的守护与传承，更是为学生的全面成长铺就坚实道路，能够培育学生的审美情趣，提升他们的文化素养，铸就其坚韧的民族精神。

一、初中音乐课堂教学现状分析

（一）教学内容偏重流行音乐

在当前的初中音乐课堂上，流行音乐可谓是学生们的心头好，教学内容也随之大量向其靠拢。你看那流行音乐，歌词直白易懂，节奏活力满满，舞台呈现更是花样翻新，一下子就抓住了学生们的眼球。可这么一来，优秀传统文化在音乐课堂里的“戏份”就少得可怜了。像《二泉映月》《高山流水》这些经典的民族音乐，还有传统戏曲等，都没能得到应有的重视，也很少有教师深入讲解。在音乐教学曲目选择方面，存在明显的价值导向偏差。部分教师倾向于选取当下流行性强、传唱度高的通俗音乐作品作为教学素材，将其作为音乐课程的核心内容。这种教学安排导致学生难以系统接触和深入理解民族音乐的艺术精髓，无法充分感受其独特的美学价值与文化内涵，使得民族音乐在现代音乐教育体系中的传承与发展面临严峻挑战。

（二）教学方法较为单一

初中音乐的教学方法，说实在的，有些老套和单调。

不少教师还是习惯用讲授法，一个劲儿地给学生讲音符、节拍、音阶这些理论知识，完全忽略了学生才是课堂的主角，也没想着让学生多参与进来。到了欣赏音乐作品的时候，往往就是让学生干巴巴地听，既没有互动，也不加以引导。比如说欣赏民族音乐作品，教师可能就简单地播放一下音乐，把作品名字、作者介绍一下，至于音乐里的旋律有啥特点、节奏怎么变化、和声是怎么搭配的、音色又有啥独特之处，统统不教学生去分析，也不鼓励学生去探究作品背后隐藏的文化内涵和情感表达。这种教学方式，时间一长，学生肯定觉得没意思，对音乐学习的兴趣也就越来越淡了。

（三）学生对传统文化认知不足

在日常生活里，学生们接触优秀传统文化的机会本就不多，再加上音乐课堂上也很少涉及这些内容，导致学生对传统文化了解得少之又少。好多学生对民族音乐的种类、特点和发展历程一知半解，对传统戏曲的唱腔和表演形式更是两眼一抹黑。就拿京剧来讲，大多数学生也就知道有这么个剧种，至于京剧里的生、旦、净、丑四大行当，还有《霸王别姬》《贵妃醉酒》这些经典剧目，以及京剧独特的艺术魅力，他们根本不清楚。这种教学内容的失衡，实质构成了优秀传统文化浸润音乐课堂的实质性壁垒。

二、优秀传统文化元素融入初中音乐课堂教学的意义

（一）提升学生音乐素养

中华优秀传统文化蕴含着丰赡的音乐文化遗产。各民族民间音乐植根于特定地域生态与人文土壤，形成鲜明的音乐形态特征与文化标识；传统乐器演奏更以其独特的音色美学与演奏技法，构筑起别具一格的音响世界。

若能将这些音乐文化资源系统融入音乐课堂教学，既能为学生搭建多元音乐文化体验平台，使其得以领略不同音乐风格的艺术魅力，又能有效拓展学生的音乐审美视野，深化其对中华音乐文化多样性的认知与理解。

在音乐实践与鉴赏环节，学生通过研习二胡的滑音、颤音等演奏技法，能够体会弓弦乐器特有的抒情性表达，感受其如泣如诉的叙事魅力；而在探索古筝摇指、扫弦等演奏技巧时，则能领略弹拨乐器灵动多变的音色特质，驾驭从清越细腻到激昂磅礴的音乐张力。这种沉浸式的技法学习，不仅有效提升了学生的演奏实践能力，更显著增强了其音乐表现力与艺术创造力。

（二）增强学生文化认同感和自豪感

中华优秀传统文化是民族文化基因的根本载体，作为集体记忆的精神标识，深深烙印于民族心理结构之中。在音乐课堂上，当学生们真正深入到这些优秀传统文化元素中，就像翻开了一部部生动鲜活的民族史书，能全方位、深层次地了解本民族的历史文化，领略到民族文化那海纳百川的博大精深。举个例子，学生们学习蒙古族长调的时候，那悠长的旋律仿佛能把他们带到广袤无垠的大草原，看到牧民们策马奔腾的场景；学藏族锅庄舞音乐，又能感受到藏族同胞热情奔放的生活态度，了解他们独特的风俗习惯和宗教信仰。这么一来，学生们对民族文化的认同感就会油然而生。有了认同感，民族自豪感也会跟着爆棚，就会打心眼里想要把这些优秀传统文化传承下去、弘扬开来，在面对五花八门的外来文化冲击时，稳稳地守住咱们本民族文化的阵地。

（三）促进学生全面发展

音乐教育本身就对学生的全面发展有着重要作用，一旦融入优秀传统文化元素，那效果更是加倍明显。在学习传统文化音乐的过程中，学生们得调动起各种感官。耳朵要仔细聆听旋律节奏，眼睛也要观察乐器演奏的手法，身体还得跟着舞蹈动作去感受那独特的韵律，长期这样，感知能力想不提升都难。

而且，琢磨音乐作品背后的文化内涵，那可是个费脑筋的事儿，得思考、得联想，这就把学生们的思考和创造能力给激发出来了。还有传统文化里蕴含的那些价值观、道德观，就像春雨润物细无声一样，不知不觉就影响着学生们的思想道德品质。比如说，有些传统音乐作品里满含着对家乡的眷恋、对亲情的珍视，学生们听着听着，自然而然就会在心里种下正确价值观和情感态度的种子，身心也能更健康地发展。

三、优秀传统文化元素融入初中音乐课堂教学的策略

（一）丰富教学内容，提升传统文化元素占比

1. 引入经典民族音乐作品

作为音乐教育工作者，应主动将经典民族音乐纳入教学体系。诸如《春江花月夜》《渔舟唱晚》《彩云之南》等优秀作品，皆为民族音乐宝库中的璀璨明珠。教学过程中，教师需深入解析作品的创作语境，包括其时代背景、艺术风格及文化意蕴。以《春江花月夜》为例，该曲以细腻笔触勾勒江南水乡的静谧夜景，其旋律温婉隽永，节奏舒缓流畅，恰似江水潺潺流动。

在作品分析环节，教师可着重阐释琵琶、古筝、二胡等民族乐器的艺术表现力。每种乐器各具独特音色，在乐曲中相辅相成，共同营造出虚实相生的意境美。学生通过聆听，既能领略传统音乐的旋律之美，又能在音乐叙事中感受江南地域的文化风情。课后组织专题研讨，鼓励学生结合自身感悟展开交流，通过多元视角的碰撞，深化对民族音乐艺术特质与文化内涵的理解。

2. 介绍传统戏曲音乐

传统戏曲作为中华优秀传统文化的活态载体，以其独特的艺术范式和审美意蕴展现着民族文化的深厚底蕴。在音乐课堂教学中，教师应系统梳理京剧、越剧、黄梅戏、豫剧等代表性剧种，深入讲解其艺术特色、唱腔体系与表演程式。例如，通过播放京剧经典剧目《贵妃醉酒》的片段，学生可直观感受京剧皮黄腔的婉转悠扬、戏曲服饰的华美规制，以及演员程式化表演中蕴含的精湛技艺。教学过程中，教师可结合生、旦、净、丑四大行当的扮相特征、表演技法与角色定位，解析戏曲艺术的综合性美学特征。

为深化学生的戏曲艺术体验，教学需突破单纯的观赏层面。通过引导学生学唱黄梅戏《天仙配》中“树上的鸟儿成双对”等经典唱段，使其在实践中体会戏曲音乐的润腔技巧、板式变化与韵味特质。

3. 融入民间音乐元素

民间音乐作为劳动人民集体智慧的结晶，植根于特定地域的生产生活实践，承载着浓郁的乡土气息与鲜明的文化标识。音乐教师可系统挖掘各地民间音乐资源，精选陕北民歌《信天游》、云南民歌《小河淌水》、东北二人转等具有代表性的民间音乐作品，将其融入课堂教学。以《信天游》教学为例，教师可结合陕北黄土高原的地理环境、生产方式与民俗文化，阐释其音乐风格

形成的文化土壤。深入解析《信天游》即兴性的歌词创作特征，以及旋律中倚音、滑音的运用与高亢悠长的曲调特点。在实践环节，鼓励学生尝试模仿演唱，通过对真假声转换、拖腔处理等演唱技巧的实践，切身感受民间音乐独特的情感表达方式，深化对地域音乐文化的理解与认同。

（二）创新教学方法，激发学生学习兴趣

1. 情境教学法

教师在教学的时候，可以巧妙地运用情境教学法，给学生们创设和传统文化相关的音乐情境。比如说，在教授《高山流水》的时候，借助多媒体，给学生们展示高山巍峨、流水潺潺的画面，再配上那清脆的流水声和悦耳的鸟鸣声，一下子就能营造出一种宁静、悠远的氛围。然后，播放《高山流水》的音乐，学生们在这样的情境里，就能更好地感受音乐所描绘的意境，也能更深刻地理解伯牙与子期之间那深厚的知音之情。要是讲解传统戏曲，那就更有意思了，在教室里布置一个简单的戏曲舞台场景，给学生们准备一些简易的戏曲服装，让他们穿上，模仿戏曲演员的动作和唱腔，这么一来，学生们学习的趣味性大大增强，体验感也更足了。

2. 小组合作学习法

在音乐教学中，可通过构建小组合作学习模式，引导学生深入探究传统文化音乐的艺术魅力。教师可将学生划分为学习小组，以经典民族音乐作品或戏曲选段作为研究对象。小组成员依据专长进行分工：资料搜集组负责梳理作品的创作背景、文化渊源及历史语境；音乐分析组着重解析旋律发展、节奏型态与和声配置等音乐要素；实践表演组则通过乐器演奏或戏曲唱段摹习，深化对作品艺术表现力的理解。同时，在分工协作与成果展示中，学生的团队协作意识、自主探究能力及批判性思维得以同步培养，形成音乐素养与综合能力协同发展的良性教学生态。

3. 多媒体辅助教学法

在数字化教学环境下，教师应充分发挥多媒体技术的优势，构建多维立体的教学情境，助力学生深度感知中华优秀传统文化音乐。通过整合图像、视频、音频等多元媒介资源，可有效打破传统教学的时空限制，实现文化与艺术的可视化呈现。例如，播放民族乐器制作的纪实影像，能使学生直观了解乐器选材、制作工艺与结构原理，理解其音色形成的物质基础；而专业演奏家的现场演绎视频，则可让学生从肢体语言、表情管理与技法运用中，感受传统音乐的艺术感染力。以《二泉映月》教学为例，通过多媒体呈现作曲家阿炳的人生轨迹与创

作背景，结合不同演奏版本的对比分析，学生不仅能感知作品的悲怆基调，更能从弓弦技法差异、速度处理变化中，体会同一作品在不同演绎下的艺术生命力，实现对音乐文本的深度解读。

（三）开展实践活动，深化学生对传统文化的体验

学校在推动优秀传统文化元素融入初中音乐教学时，可通过多种实践活动深化学生对传统文化音乐的体验。

组织音乐社团是极具成效的途径。学校应积极筹备民族乐队、戏曲社等与传统文化紧密相连的社团。在社团活动中，专业教师悉心指导学生习民族乐器演奏技巧，带领他们排练经典传统音乐作品与戏曲节目。民族乐队奏响《金蛇狂舞》时，激昂的旋律让学生感受传统音乐的活力，排练《喜洋洋》则能体会其中欢快喜庆的氛围；戏曲社里，学生们全身心投入京剧《红灯记》、越剧《梁山伯与祝英台》等选段的排练，从一招一式、一腔一调中领略戏曲艺术的独特魅力。学校定期举办社团汇报演出，为学生提供展示成果的舞台，极大地激发学生参与社团活动的积极性，使他们在提升音乐技能的同时，深刻感悟传统文化魅力，培养团队协作与艺术表现力。

举办音乐文化节同样意义非凡。这为学生搭建起展示与交流传统文化音乐的广阔平台，其间设置民族音乐演奏比赛，促使学生不断打磨技艺，在竞争中提升水平；戏曲演唱比赛让学生深入钻研戏曲唱腔与表演，传承戏曲文化；传统文化音乐知识竞赛，拓宽学生知识储备，加深对传统文化音乐的理解。学生依据自身兴趣特长参与不同项目，全方位提升艺术水平与文化素养。音乐文化节浓厚的文化氛围，还能吸引更多同学关注、喜爱传统文化音乐。

结语

将优秀传统文化元素融入初中音乐课堂教学，是顺应时代发展需求，也是培养全面发展人才的必然选择。通过丰富教学内容、创新教学方法、开展实践活动以及提升教师素养等策略，可有效将优秀传统文化元素融入初中音乐课堂，提升学生音乐素养，增强学生文化认同感与自豪感，促进学生全面发展。

参考文献

[1] 曾小锋. 核心素养导向下的初中音乐课堂教学过程把握[J]. 山西教育(教学), 2024(02).

[2] 王佳苗. 初中音乐课堂教学的“智慧转型”[J]. 思维与智慧, 2024(04).

[3] 张慧晶. 新课标背景下信息技术在高中音乐课堂教学中应用策略研究[J]. 考试周刊, 2024(20).