

传承与运用

——民族音乐融入初中音乐课堂的教学探究

梁玉琪

临夏市第二中学

摘要：初中音乐课堂教学强调音乐的审美体验，让学生通过感知、聆听、演唱、演奏的方式理解音乐作品的艺术特征。民族音乐的旋律流畅、节奏多样，曲调结构严谨，需要推广传承。同时，民族音乐强调情感表达，音色变化丰富，与初中音乐课堂对音乐表现力的训练方向一致。因此，本文先论述新课标下初中民族音乐的具体分类，并介绍初中音乐课堂的教学现状，从设置生活情境、融合现代元素、注入本土资源、进行合作创编四个方面论述如何将民族音乐融入初中音乐课堂。

关键词：民族音乐；初中音乐；文化传承

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.05.101

引言

《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》在“优化课程体系”中指出要完善课程设置，在义务教育阶段丰富艺术课程内容，引进中国传统文化。初中音乐课堂与民族音乐在审美特质上存在深层契合。民族音乐蕴含的宫商角徵羽五声音阶体系，与初中音乐教材中基础乐理教学形成天然衔接，是教学实践的连接点。民族音乐的传承离不开教育体系的支撑，初中音乐课堂作为基础教育的重要组成部分，承担着推广民族音乐的重要责任。

一、新课标下初中民族音乐的具体分类

民族音乐涵盖多种艺术表现形式，依托丰富的地域特色，构建出庞大的音乐体系。新课标指导下的初中音乐教育，强调对民族音乐多样性及其审美特征的认知，使学生能够在课堂教学中深入感受传统音乐的艺术价值。民间歌曲、民间歌舞、曲艺音乐、戏曲音乐以及民族器乐构成民族音乐的核心类别，各具独特的审美特征，奠定了音乐课堂教学的基本框架。传统民间歌曲植根于多民族文化背景，形成于社会生活与生产劳动实践之中，以音调自然、节奏自由、旋律优美见长，表达人民的情感体验。民间歌舞作为多元化艺术表现形式，融合歌唱、舞蹈与器乐演奏，形成鲜明的地域文化特色，传递民众的生活意象，体现出民族艺术的综合性特征。曲艺音乐立足于叙事与表演，借助说、唱、演的有机结合，形成独特的音乐表达方式。音韵节奏讲究，曲牌变化多端，语言生动形象，依托地方语言与方言韵律，展现深厚的地域文化特征。戏曲音乐蕴含深厚的历史文化内涵，集唱腔、念白、伴奏与舞台表演于一体，以音乐塑造人物

性格，推动戏剧情节发展。不同剧种因地域文化的差异，形成了多样化的声腔体系。民族器乐包括独奏与合奏两大类，囊括弦乐、管乐、打击乐多个门类，以不同的音色、演奏技巧和曲式结构展现民族音乐的独特韵味，构成中华音乐文化的重要组成部分。

二、民族音乐融入初中音乐课堂的现状

民族音乐在初中音乐课堂中的应用面临多重困境，传统教学模式未能充分契合学生的生活经验，导致课堂内容与现实感知之间存在割裂感，难以激发学生的共鸣。教学过程中，音乐作品的讲述方式局限于静态知识的传授，未能将音乐背后的文化意象与现实生活相结合，情境缺失使得学生难以理解音乐所承载的历史背景、社会功能与民族精神，导致课堂教学仅停留于表层认知，无法形成深层的情感共鸣。教材内容以经典作品为核心，部分曲目所承载的时代气息较为浓厚，与现代社会的文化生态存在较大差异，旋律风格、歌词语言及情感表达方式缺乏现实生活的映射，致使学生在审美体验上产生距离感。音乐作品的表达方式与当代音乐形式存在较大区别，传统演唱技法、旋律走向及节奏形式未能与学生日常接触的音乐元素形成有效衔接，学习过程中因缺乏熟悉的音乐语境而难以产生情感共鸣，审美认知的构建过程受阻，影响音乐文化的传承。

课堂教学内容未能充分结合本土民族音乐资源，使得学生难以在地域文化的语境下理解民族音乐的内涵。民族音乐种类繁多，涵盖多民族、多地区、多风格的艺术表现形式，而教学实践未能针对地域特色进行有效整合，未能构建符合学生文化背景的音乐学习体系。音乐

课堂未能充分挖掘当地民间音乐文化，没有结合地方戏曲、民间器乐、民族歌舞资源，使得民族音乐的学习停留在模式化的教学框架之中，缺乏与生活经验的自然衔接，学生无法在现实环境中感受民族音乐的艺术魅力，课堂学习与实际体验之间形成较大落差，音乐文化的教育价值无法得到充分体现。

三、民族音乐融入初中音乐课堂的策略

（一）巧设生活情境，感知民族音乐意境

音乐艺术源于生活，民族音乐的学习必须与现实体验紧密相连，使学生能够在熟悉的生活环境中感知音乐的文化意境。课堂教学应摆脱单一的知识讲授模式，将民族音乐所承载的历史背景、社会功能和情感表达与现实生活建立联系，使学生在具体的生活情境中感受民族音乐的情感表达、旋律特点与艺术风格。音乐活动的设计需结合民族节庆、民俗仪式、传统戏曲这些传统的文化元素，融入真实的文化体验，形成沉浸式学习氛围，增强音乐学习的代入感，让学生在情境体验中理解音乐的精神内核。

以《鸿雁》教学为例，教师可以先播放《美丽的草原我的家》原声录音，让学生注意录音中的草原风声与马头琴泛音，在多媒体屏幕同步投影呼伦贝尔草原四季航拍影像。音乐播放后，引导学生表达对音乐画面的联想，思考旋律所呈现的音乐意境，调动学生对草原生活的兴趣。通过问题引导，使学生围绕蒙古族的生活方式、风俗习惯、历史背景展开讨论，在交流中形成对蒙古族音乐文化的初步认知，建立对民族音乐的文化尊重。在初听歌曲《鸿雁》时，教师应让学生关注歌曲的名称，从“鸿雁”这一意象入手，引导其思考鸿雁的生活习性，结合蒙古族人民逐水草而居的生活方式，引导学生理解歌曲中所蕴含的乡愁情感。歌词的赏析能够深化学生对音乐意境的理解，使其在语言文字与旋律的交融中感受情感表达的层次变化。播放歌曲的同时，教师要让学生朗读歌词，关注其中情感最为浓烈的段落，思考哪些词语、哪些句子最能体现思乡之情。在此基础上，让学生再次聆听歌曲，通过歌词内容的深入理解，让学生进入歌曲的情感情境，提高对音乐作品的共鸣度。蒙古族音乐的演唱方式具有鲜明的特点，在演唱中经常会运用前倚音。在教授歌曲演唱技巧时，教师可通过范唱展示带有前倚音与不带前倚音的两种演唱方式，让学生通过听觉对比感知前倚音在情感表达上的差异。利用多次分句练习，

引导学生在演唱过程中重点关注前倚音的运用，如“天苍茫，雁何往”这一句，教师借助变换力度、语气、音色的方式，让学生感受情绪的递进，使歌曲的情感表达更加立体化。

（二）融合现代元素，优化民族音乐内容

教师在优化民族音乐内容需要保障音乐能契合现代审美需求，在尊重传统艺术精髓的基础上，让其更符合学生的审美习惯。音乐教学应借助多元化的音乐形式，拓展传统旋律的表现空间，让民族音乐能够在现代化的音乐环境中焕发新的活力。课堂教学的内容编排应当兼顾传统与现代，增强旋律、节奏、和声、配器方面的适应性，使民族音乐既能保持独特的艺术价值，又能够顺应当代音乐发展趋势，激发学生的学习兴趣。

课堂教学应结合学生的音乐欣赏习惯，使民族音乐在现代化改编中展现新的艺术魅力。教师可以播放带有中国风元素的流行音乐，让学生在熟悉的旋律中寻找民族音乐的影子，从而激发其对传统音乐的兴趣。《霍元甲》作为一首融合了民族音乐元素与现代流行编曲技法的代表性作品，能够充分展现民族音乐的创新可能性。教师在课上播放歌曲《霍元甲》，让学生在聆听后分析其音乐风格，从旋律线条、节奏型、配器选择多个角度，探讨其民族音乐特征与现代音乐元素的结合方式。教师要引导学生关注旋律中的五声调式特征，使其理解民族音乐在旋律上的核心特征，同时强调学生关注传统鼓点节奏如何与现代电子节拍相结合。在配器方面，让学生思考二胡、古筝、琵琶等民族乐器如何在现代流行音乐的编曲体系中得到创新运用，并讨论这些乐器的音色特点如何与电子合成器、鼓机这些现代配器相融合，使传统音乐具有更丰富的表现力。之后教师要再次播放《霍元甲》的主旋律片段，让学生识别其中的五声音阶特点，并与传统民族音乐进行对比。在聆听与分析过程中，教师要重点引导学生关注《霍元甲》在情感表达上的层次变化，使其理解如何通过旋律的递进、节奏的推进、配器的层层叠加，使音乐情绪得到逐步强化。课堂教学应结合多元音乐风格，使学生在体验与探索中深化对民族音乐的理解。

（三）注入本土资源，增进民族音乐认知

教师在教学时应充分挖掘整合本土音乐资源，让学生能够从熟悉的文化环境中理解民族音乐的艺术特色。地域性的民族音乐与当地的风俗习惯和历史记忆密切相

关, 课堂教学应结合地方戏曲、民间歌舞、传统器乐多种音乐形式, 让学生能够在熟悉的文化语境中学习民族音乐。音乐课程的教学应结合地方特色文化资源, 构建符合学生生活经验的教学体系, 让民族音乐的学习不再停留于抽象的概念层面, 而是与地域文化的现实发展相结合, 使学生能够深刻理解民族音乐与本土文化的内在联系。

甘肃地区作为多民族文化交融的代表性区域, 拥有丰富的民族音乐资源, 其中甘肃花儿作为极具地方特色的民间音乐形式, 承载了当地人民的生活智慧。在音乐课堂教学中, 将甘肃花儿这一地方民族音乐资源融入课程体系, 能够让学生在熟悉的文化环境中理解民族音乐的艺术特色, 从而深化对民族音乐的认知。甘肃花儿作为流传于黄土高原、河西走廊等地的民歌形式, 具有鲜明的地域特征。课堂教学的开展应围绕这一音乐资源展开, 充分挖掘其旋律特点、演唱风格、歌词内容以及文化背景, 让学生在多维度的音乐体验中理解其艺术价值。教学过程中, 应结合甘肃花儿独特的音乐语言, 引导学生感受其旋律线条的高亢悠长、节奏的自由灵活、情感表达的直率深情。教师在授课时应充分利用本土音乐资源, 让学生能够从身边的文化环境中理解民族音乐的艺术特征。教师可以播放不同流派的甘肃花儿, 让学生辨析其旋律结构、节奏特征与演唱方式的异同, 使其认识到同一音乐形式在不同地域的变化发展。教师让学生聆听具有代表性的花儿曲调, 让学生感受花儿中常见的曲式结构, 发现其以“上四句、下四句”形成对称的音乐段落。在课上, 教师还要鼓励学生模唱甘肃花儿的旋律, 使其掌握这一民歌特有的演唱技巧。在学习过程中, 教师可以指导学生体验花儿的演唱风格, 理解其高亢嘹亮的音色特点, 并尝试模仿花儿的演唱方式, 使其在实际演唱中感受这一音乐形式的韵律特征。

(四) 进行合作创编, 创新民族音乐形式

教师应当鼓励学生在理解传统音乐语言的基础上, 进行创造性的表达, 使民族音乐的学习过程从被动接受转变为主动探索。课堂教学需要提供开放性的创作空间, 让学生对民族音乐进行个性化的创编, 在创作过程中深化对民族音乐的理解。教学活动可以借助集体合作的方式, 推动学生在团队合作中进行民族音乐的二度创作, 增强艺术表现力, 使传统音乐文化在创新表达中焕发新的生机。

朝鲜族民歌《阿里郎》旋律婉转流畅, 情感含蓄深沉。学生在熟悉《阿里郎》旋律与节奏的基础上, 先进行集体讨论确定创编方向, 以旋律、节奏、歌词、伴奏、演绎方式多个层面为切入点, 拓展民族音乐的表现形式。教师引导学生围绕歌曲旋律的变化展开讨论, 在原有平调式基础上尝试调整旋律线条, 使其呈现出更加丰富的层次感。教师引导学生在原曲三拍子节奏基础上, 探索节奏型的变化, 使歌曲的律动感更加鲜明。学生在熟悉基础节奏后, 教师让学生利用手鼓、铃鼓、木鱼这些打击乐器重组节奏, 运用附点节奏、切分节奏和加花手法, 使歌曲的节奏更加富有动感。歌词改编是创编活动的重要环节, 在理解《阿里郎》歌词意境的基础上, 围绕相似的主题进行歌词填充, 使民族音乐内容更加贴合现代生活情境。演绎方式的创新能够赋予民族音乐新的生命力, 在原有演唱方式的基础上, 探索多种演唱形式的组合, 使音乐表达更加丰富。教师引导学生用独唱、轮唱、合唱多种方式演绎歌曲, 让学生构建音乐的层次感。结合戏剧化表演, 引导学生围绕《阿里郎》的故事背景进行情景演绎, 直观展现歌曲的歌词。

结语

总的来说, 教师在课堂中应引导学生感知民族音乐的情感内涵, 理解其艺术特色。在未来的音乐教学中, 民族音乐将继续扮演桥梁的角色, 连接传统与现代、过去与未来。教师要不断地探索创新, 让民族音乐在课堂中焕发新生。教师应怀着敬畏与创新的心态, 以民族音乐为载体, 培养具有深厚文化底蕴和创新精神的新时代青年, 传承中华文化的精髓, 推动音乐艺术的不断发展。

参考文献

- [1] 陈冰清. 将民族音乐融入初中音乐课堂的教学方法——以歌曲《故乡的云》为例[J]. 琴童, 2024, (18): 18-20.
- [2] 顾培培. 新课标背景下民族音乐在初中音乐课堂教学中的融入以及实践路径[J]. 新课程导学, 2023, (14): 40-43.
- [3] 李泽键. 弘扬民族音乐, 传承历史文脉——民族音乐文化融入初中音乐教学的策略研究[J]. 当代家庭教育, 2023, (06): 149-152.
- [4] 范铮. 刍议民族音乐融入初中音乐课堂的教学策略[J]. 教育实践与研究(B), 2022, (11): 54-55.