

音乐与语文古诗词融合的跨学科研究

——以音乐沙龙为例

黄巧玲

百色祈福高级中学

摘要：随着基础教育课程改革的深入推进，学科融合教育成为高中教学改革的重要方向，音乐与古诗词的跨学科融合在高中艺术教育中具有独特价值，音乐沙龙作为艺术实践平台，通过《锦瑟》《渔歌子》《春花秋月何时了》《秋风词》《青玉案·元夕》以及《山之高》等古诗词艺术歌曲的演绎，实现了音乐与文学的深度融合。研究表明，音乐沙龙在提升文化素养与增强情感共鸣及促进文化传承方面发挥了积极作用，为跨学科融合教学提供了有效途径，在此基础上，提出加强学科协作及创新教学方法与拓展实践平台等建议，为推进高中音乐教育改革提供参考。

关键词：音乐；古诗词；跨学科；音乐沙龙

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.07.058

引言

随着教育理念的不断革新，跨学科教学逐渐成为高中教育领域的重要趋势，音乐与古诗词的融合教学为艺术教育改革提供了新的方向。在高中音乐教育中，音乐沙龙作为集音乐与文学及艺术于一体的交流平台，因其互动性强与形式灵活的特点为跨学科融合实践提供了理想场域，通过音乐沙龙这种形式将古诗词艺术融入教学实践有效提升学生的人文素养及艺术修养。该研究以“诗韵千年·四季心弦”音乐沙龙为例，选取《锦瑟》《渔歌子》《春花秋月何时了》《秋风词》《青玉案·元夕》以及《山之高》等古诗词艺术歌曲为研究对象，探讨音乐与古诗词跨学科融合的实践价值，为推进高中音乐教育改革提供参考。

一、音乐与古诗词融合的理论基础

音乐与古诗词的融合教学是基础教育课程改革中的重要议题，对提升学生的文化素养及艺术鉴赏能力具有深远意义，在新课程改革背景下，探索音乐与古诗词的内在联系及其教学实践对推进跨学科教学改革具有重要价值。

（一）音乐与古诗词的内在联系

音乐与古诗词同宗同源，两者在艺术表现及情感传达方面具有深层联系，白居易在《与元九书》中提出的“诗者，根情，苗言，华声，实义”观点揭示了诗歌与音乐的内在关联，《诗经》作为中国最早的诗歌总集印证了诗乐同源的历史渊源，音乐与古诗词的关系可谓“音乐是有声的诗，诗是无声的音乐”，古诗词的韵律特征与音乐的节奏美相互契合。唐诗的格律体系通过押韵与平仄与对仗等手法营造出独特的韵律感，与音乐的节奏形态产生天然共鸣，这种诗乐相彰的特质使古诗词在音乐演绎中能够充分展现其艺术魅力，音乐与古诗词在情感表达上具有共通性。

（二）跨学科教学的理念与实践

跨学科教学强调打破学科壁垒，实现知识的有机融合。在高中音乐教育中，教师需要引导学生从多维度探究音乐，运用多学科知识深化音乐理解，提升学生的学科综合素养及创新能力，音乐与古诗词的跨学科融合为学生提供了更广阔的艺术视野及学习空间。高中音乐教学需要超越单一的音乐知识技能传授，构建多学科知识体系，通过整合音乐与语文学科资源引导学生在更宏观的视角下感受与理解及运用音乐，培养学生的综合文化素养，音乐与古诗词的跨学科教学模式有助于学生建立知识联系，发展审美情趣以及提升创新思维。

二、音乐沙龙中古诗词作品的演绎分析

音乐沙龙“诗韵千年·四季心弦”集中呈现了中国古典诗词艺术歌曲的精华，展现了音乐与古诗词跨学科融合的艺术魅力，通过对六首经典古诗词艺术歌曲的深入赏析，揭示了古诗词在音乐演绎中的独特艺术价值。

（一）《锦瑟》的深情与哲思

李商隐的《锦瑟》以锦瑟意象抒发人生感悟，在音乐创作中体现出深刻的艺术价值，作曲家王龙采用三段体结构谱写，第一段以平缓的旋律引入“锦瑟无端五十弦”营造空灵意境，第二段从“此情可待成追忆”转入情感激荡处以旋律的跳进音程和力度的变化渲染内心波澜，第三段回归平静以委婉的旋律线条呈现“终无言”的深沉哲思。演唱者咬字圆润，气息绵长，特别在“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”等意境深远的诗句中，通过气声混合发声法突出诗歌的朦胧美感。音乐作品通过细腻的艺术处理，将诗歌中对人生与情感的深邃思考，转化为动人的音乐语言^[1]。

（二）《渔歌子》的宁静与自由

在“诗韵千年·四季心弦”音乐沙龙中，张志和的《渔歌子》（收录于湖南文艺出版社2019版普通高中教

科书《音乐》选择性必修合唱教材)以水乡晚景为背景,描绘渔人晚归的闲适意境。林华老师的曲作采用传统的民族五声调式,以2/4拍与中速的设计,配合十六分音符的灵活运用,细腻地刻画了“西塞山前白鹭飞”的空灵画面,两个声部在“斜风细雨不须归”等段落中通过轮唱展开对话,既保持各自的独立性,又达到和谐统一。演唱处理上注重字音准确与声音圆润,尤其在结尾处通过呼吸和力度的精准控制,以高声部轻盈与低声部深沉的对比,完美展现了“桃花流水鳜鱼肥”的意境之美,更表达了诗人超然物外的闲适心境,让观众深切感受到中国传统诗词的艺术魅力^[2]。

(三)《春花秋月何时了》的哀愁与无奈

李煜《虞美人》词作《春花秋月何时了》蕴含深切的故国之思,表达了词人对故国的怀念及对时光流逝的无奈^[3]。整首作品在结构上采用双调式写法,其中前片以舒缓平和的旋律为基调,将“春花秋月何时了”置于传统五声音阶的框架之中来营造典雅意境,音乐在进入“小楼昨夜又东风”的后段落时转入情感的高潮部分,通过和声色彩的变化与音乐力度的层层递进来凸显词中所蕴含的复杂情感,演唱者以圆润通透的声音和自然流畅的气息运用展现词中的深沉哀婉,音乐作品通过精妙的艺术处理,将南唐后主的亡国之痛升华到了动人心魄的艺术境界。

(四)《秋风词》的离别与相思

李白的《秋风词》抒发了诗人的思乡离愁,作曲家赵思越运用现代手法将诗意转化为丰富音乐语言^[4]。作品以三段体结构展开,第一段以慢速、悲凉地的情绪来演唱,刻画出秋风清,秋月明的萧瑟意境。第二段“落叶聚还散,寒鸦栖复惊”描绘秋景,通过旋律的细腻变化及力度对比渲染凄清氛围。第三段“入我相思门,知我相思苦”通过旋律的起伏变化以及力度的强弱对比,体现思乡之情。在音乐沙龙中,演唱者以气息支撑带动情感表达,尤其在“相亲相见知何日,此时此夜难为情”等情感深邃处,通过力度与音色的变化,突出诗歌的抒情韵味,整首作品通过现代音乐语言的创新运用将诗中深沉的离别之情转化为感人肺腑的艺术表达。

(五)《青玉案·元夕》的繁华与寻觅

辛弃疾《青玉案·元夕》描绘的是元宵佳节的盛世华章,作品采用复调手法以多声部织体展现节日氛围,音乐以明快的节奏起始,“东风夜放花千树”段采用十六分音符的快速音群描绘烟花绽放,“凤箫声动”处运用装饰音以及颤音技法刻画乐声悠扬,“玉壶光转”以分解和弦的流动音型展现月光流转。演唱者声音明亮圆润,以细腻的气息控制和声区转换突出词中“众里寻他千百度”的深情寻觅,通过细致的艺术处理将元宵佳节的繁华盛景与词人的孤高情怀完美统一^[5]。

(六)《山之高》的壮丽与感慨

张玉孃的《山之高》展现了山水之间的壮美意境,作品采用宏伟的交响性手法,以宽广的音域范围描绘山川壮美^[6]。音乐以低沉的八度音响起始渐次展开为宏大的和声织体,通过音区的纵向铺排刻画山峦叠嶂,中段以流动的和声进行描绘云雾缭绕,高潮部分运用密集的和声层次展现山之巍峨,演唱者声音宽厚有力突出咬字的力度感,在关键字词处运用声音的渐强效果,体现诗歌的磅礴气势,整首作品通过宏大的音乐语言,将山水之美与人文思考完美统一,展现了中国古典诗词的艺术魅力。

三、音乐与古诗词融合在音乐沙龙中的实践意义

音乐沙龙作为一种集音乐与文学及艺术于一体的交流平台,通过古诗词艺术歌曲的演绎与欣赏为传统文化的传承与创新提供了实践场域。

(一)提升文化氛围

音乐沙龙中的古诗词艺术歌曲演绎营造了浓郁的文化氛围,以“诗韵千年·四季心弦”为主题的音乐沙龙,精选《锦瑟》《渔歌子》《春花秋月何时了》等经典古诗词作品,通过音乐演绎呈现诗词的艺术魅力。钢琴伴奏与人声的完美结合展现了中国传统诗词与音乐艺术的交融之美,音乐沙龙的艺术氛围激发学生对古诗词的审美兴趣,引导学生在艺术实践中感受传统文化的精神内涵,学生通过参与音乐沙龙的演出与欣赏,培养对中华优秀传统文化的认同感与自信心,形成了高雅的艺术品位与人文素养。

(二)增强情感共鸣

音乐沙龙中的古诗词演绎产生强烈的情感共鸣,演唱者通过声乐技巧的运用将古诗词中的思想情感转化为动人的音乐语言,《秋风词》中“相亲相见知何日,此时此夜难为情”的离愁别绪,《春花秋月何时了》中“问君能有几多愁”的深沉感伤,在音乐演绎中得到充分体现。伴奏音乐的和声变化与节奏韵律在渲染诗词的意境氛围的同时引发听众的情感共鸣,学生在音乐沙龙中感受古诗词的艺术魅力,体验中华传统文化中蕴含的人文情怀以及提升艺术感受力与鉴赏能力,音乐沙龙的互动环节促进师生之间的艺术交流,加深对古诗词艺术价值的理解与感悟。

(三)促进文化传承

音乐沙龙为古诗词艺术的传承与创新搭建了实践平台,通过古诗词艺术歌曲的创作与演绎实现了传统文化的现代转化。《青玉案·元夕》《渔歌子》等作品在音乐创作中融入现代和声语言,展现了传统诗词的当代艺术价值,学生在音乐沙龙中担任演唱与伴奏等角色,主动参与传统文化的传承实践,音乐沙龙的创新形式激发学生探索精神,鼓励学生在继承中创新,在创新中传承^[7]。音乐教师通过沙龙活动引导学生深入

理解中华诗词艺术，培养学生对传统文化的责任意识，形成文化自觉与文化自信，在高中艺术教育中，音乐沙龙为传统文化的创造性转化与创新性发展提供了有效途径。

四、跨学科融合教学的建议与展望

在高中音乐教育改革背景下，音乐与古诗词的融合教学实践为高中艺术教育的创新发展提供了宝贵经验，基于音乐沙龙的教学实践，提出相应的教学建议与未来展望对推进高中音乐教育改革具有重要意义。

（一）加强学科间的沟通与协作

音乐教师与语文教师的深度协作是实现跨学科教学的关键环节，音乐教师需要深入理解古诗词的文学特点与艺术价值，把握诗词中的意境与情感，在音乐沙龙“诗韵千年·四季心弦”的教学实践中，音乐教师与语文教师通过深入探讨《锦瑟》《秋风词》等作品的艺术特点，制定合理的教学策略。语文教师对古诗词的专业解读为音乐教师设计教学内容提供重要参考，音乐教师结合声乐演唱技巧引导学生准确把握诗词的节奏韵律，教师间的协作交流促进了教学资源的整合与优化，提升了跨学科教学的实效性。

（二）创新教学方法以及手段

音乐与古诗词的融合教学需要创新教学方法，教师在教学设计中运用多媒体技术，通过音频与视频等形式展现古诗词的艺术魅力，在音乐沙龙中，《渔歌子》《春花秋月何时了》等作品的演绎采用钢琴伴奏与人声的艺术结合展现了传统与现代的融合之美，教师引导学生分析音乐作品的结构特点，感受诗词意境与音乐表现的内在联系。在整个教学过程中，教师通过巧妙运用情境教学法来营造艺术氛围并激发学生丰富的艺术想象力，同时设计多样化的分组讨论活动来培养学生深入的审美感受能力与鉴赏水平，有效促进了音乐与古诗词等跨学科知识的深度融合与内在联系的建立，教学创新还体现在课程结构的优化设计上，将理论学习与实践体验有机结合，构建“赏析-演绎-创作”的递进式学习模式^[8]。

（三）培养学生的综合素质以及创新能力

跨学科融合教学注重培养学生的综合艺术素养，通过音乐沙龙的实践活动，学生参与古诗词艺术歌曲的演唱与欣赏，提升音乐表现力与文学鉴赏能力。在《青玉案·元宵》《山之高》等作品的演绎中，学生深入理解诗词意境，运用声乐技巧表达艺术情感。教师鼓励学生探索古诗词与音乐艺术的创新表达，引导学生在实践中培养创造性思维，学生通过参与音乐沙龙的策划与组织提升艺术实践能力与团队协作精神，跨学科教学实践为学生的全面发展提供了广阔空间，在能力培养过程中，注重引导学生发现古诗词中的音乐元素的同时鼓励学生尝试将传统诗词改编为现代音乐作品。

（四）拓展教学资源以及实践平台

丰富的教学资源与实践平台是开展跨学科教学的重要保障，学校艺术教育应与专业艺术机构建立合作关系为学生提供高质量的艺术实践机会，音乐沙龙作为重要的教学实践平台，构建了系统的艺术教育体系。而教师则充分利用丰富的网络教学资源搭建起功能完备的线上学习平台，为学生提供了便捷的自主学习与交流互动的数字化空间，音乐沙龙的演出实践为学生展示艺术才能提供了舞台，促进了学生艺术素养的全面提升，通过教学资源的整合与实践平台的拓展，跨学科融合教学得到持续深化与发展。

结语

音乐与古诗词的融合在音乐沙龙中展现出独特的艺术价值与教育意义，通过对《锦瑟》《渔歌子》《春花秋月何时了》等古诗词艺术歌曲的实践印证音乐演绎对诗词艺术表现力的提升作用，在音乐沙龙实践中，古诗词艺术与音乐表现的有机结合为学生提供了深入理解传统文化的有效途径。音乐沙龙作为跨学科融合的实践平台，在提升文化氛围与增强情感共鸣与促进文化传承方面发挥了积极作用，通过音乐演绎古诗词中的情感意境得到充分展现，激发了学生对传统文化的审美兴趣。面向未来，高中音乐教育应加强学科间的沟通协作，创新教学方法手段，拓展教学资源与实践平台，音乐教师与其他学科教师的深度合作，将促进教学资源的优化整合，推动跨学科融合教学的持续发展。

参考文献

- [1] 李商隐. 锦瑟 [M]. 北京: 人民文学出版社, 2018.
 - [2] 张志和. 渔歌子 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 2017.
 - [3] 李煜. 春花秋月何时了 [M]. 广州: 广东花城出版社, 2016.
 - [4] 李白. 秋风词 [M]. 南京: 江苏凤凰文艺出版社, 2019.
 - [5] 辛弃疾. 青玉案·元宵 [M]. 北京: 中华书局, 2020.
 - [6] 作者不详. 山之高 [M]. 成都: 四川人民出版社, 2015.
 - [7] 王耀华. 音乐与文学的关系及其艺术表现 [J]. 中国音乐学, 2019(3): 45-52.
 - [8] 陈志勇. 跨学科教学模式的探索与实践 [J]. 教育理论与实践, 2020(6): 23-28.
- 作者简介: 黄巧玲, 1970年5月, 女, 壮族, 百色市田阳区, 本科, 职称: 副高, 研究方向: 高中音乐。
- 基金项目: 本文系百色市教育科学“十四五”规划2024年度教育高质量发展专项课题《多融赋能: 跨学科视域下高中“艺术+”课堂实践研究》(课题编号: 2024Z013)的研究成果。