

初中音乐教学与传统文化融合的路径探讨

陈敏娟

南昌市红谷滩区育新九龙湖新城分校

摘要：初中音乐教学作为我国优秀传统文化传承的主要载体，但目前整合过程中仍然面临着教材内容契合度不高，教师素养欠缺，学生兴趣分化与资源支持缺乏等困境。文章从传统乐曲导入，教师素养提升，情境活动设计及资源体系建设几个方面论述了初中音乐和传统文化融合之路，目的在于强化学生的文化认同，充实教学内涵，增强音乐教学人文价值和育人功能。

关键词：初中音乐；传统文化；课程融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.10.116

引言

在“双减”大背景和核心素养的引导之下，初中音乐教学已经逐步由单一技能传授转变为综合育人，传统文化是中华民族精神在中学教育中的重要表现。音乐和传统文化从内容和审美层面上都具有很高的契合度，是进行融合教育较为理想的切入点。但是目前的初中音乐教学，传统文化的内容表现得并不充分，教学方式也比较单一，没有完全发挥出应有的育人潜力。所以探讨初中音乐教学和传统文化的有效结合之路，既是深化课程改革之所需，更是文化传承之所需。

一、初中音乐教学融合传统文化的研究价值

初中阶段正是学生人文素养，审美能力以及民族认同感养成的关键期，对其进行深度融合传统文化于音乐教学有着现实而长远的价值。一方面，传统文化包含了大量的音乐形式和美学思想，例如戏曲，民乐，古曲以及非音乐等等，这类内容既可以开阔学生们的艺术视野又可以帮助他们更好地了解中华文化的深层次内涵。另一方面，音乐作为一种情感表达与文化艺术载体，具有感染力强、传播面广、融通性强等优势，能够以更具亲和力的方式激发学生对传统文化的兴趣，从而潜移默化地提升文化认同和民族自豪感。另外，在国家重视传统文化教育背景下，在初中音乐课堂中系统融入传统音乐元素还有利于促进课程内容多元化，达到德育和美育相融合的教育目的。所以，对初中音乐教学中融入传统文化的途径进行研究，既符合教育改革的方向，又响应新时期育人的需要。

二、初中音乐教学与传统文化融合的难题分析

(一) 教材内容与传统文化契合度不足，融合深度不够

现行初中音乐教材中的传统文化内容还显单薄，虽

然有些教材的篇章中开设有与传统节日有关的中国民间音乐，戏曲选段或者音乐内容等，但是总体所占比重较小，很难形成对传统文化的系统学习。部分教材对传统文化的展现方式也比较肤浅，仅停留于鉴赏和知识性介绍水平上，缺少深层次的文化背景阐释和审美价值指导，使学生很难建立对传统音乐情感上的认同和文化上的了解^[1]。另外，教材编写在内容上一般都追求多样化和国际接轨，更多的篇幅为世界音乐文化，现代流行音乐占有，致使本土传统音乐比例进一步受到挤压。在教学实施过程中，因为没有系统的教材内容和传统文化吻合度较高，教师通常很难进行深度主题化的教学，同时不利于连贯课程体系的形成，制约着教学活动有效延伸。这种教材设计上的局限性使得传统文化与音乐教学之间的融合缺乏深度，难以达到“知者，情也，意者，行也”的育人目标，影响着学生对于传统文化内涵和审美共鸣的真正领悟。

(二) 教师传统文化素养有限，教学设计难以深入展开

教师作为课程实施过程中的关键主体，教师专业素养的高低决定着教学整合的广度和深度。但是在目前初中音乐教学第一线，很多教师虽有过硬的音乐理论知识与技能，但是在传统文化特别是传统音乐等素养上有着明显的不足。如部分教师对于戏曲，民乐，非音乐传统形式中曲式结构，演奏方法和文化背景了解较少，很难进行精确的解释和分析，更难结合教学内容进行延伸活动。另外，现有教师培训体系缺乏系统的传统文化教育培训，多侧重于现代音乐教学法或者多媒体技术应用的层面，使教师很难将传统文化元素科学地融合到教学设计之中。

（三）学生学习兴趣分化，对传统文化认知浅表

初中阶段学生处在认知和审美发展过渡期，其兴趣爱好养成受外部文化环境，媒体传播及同伴影响等诸多因素制约。在多元文化冲击和流行文化占统治地位的大环境中，很多学生对于传统音乐呈现出一种认知肤浅甚至是冷漠的状态。他们一般都比较喜欢节奏感和旋律动感较强的现代流行音乐，对于节奏感较慢和旋律形式比较特别的民乐或者戏曲则缺少接受的兴趣。一些学生甚至将传统音乐视为“古板”、“过时”的内容，在心理上排斥参与传统文化相关的学习活动。这一文化认同弱化造成学生课堂参与度低，学习态度不够积极等问题，从而进一步减弱教学效果。再加上目前学生对于传统文化系统认知本来就比较淡薄，局限于节日，符号或者简单习俗等表层认知，缺少深层次文化理解与情感认同。在此基础上整合音乐教学，很难使学生与传统音乐建立情感联结并从音乐中得到审美愉悦和文化自信。

（四）教学资源与课程支持体系欠缺，制约融合发展

我国传统文化融入初中音乐教学过程中资源匮乏现象广泛存在，极大地制约着融合教育发展。就教材配套资源而言，很多学校缺少有关传统文化的音视频，图文和实物演示材料等，特别是地方戏曲和非遗项目中、民族器乐等等，其教学素材分散且不够系统，很难支持一个整体的教学设计。从教具设备上，该校的音乐器材多为西洋乐器，传统乐器的品种有限且数量不够多，这给传统器乐教学带来实操体验上的困难^[2]。另外，校外传统文化资源开发利用机制尚不成熟，非遗传承人，民间艺人和其他社会资源很难系统地进入到学校课程中，造成“文化走进课堂”道路不畅等问题。从课程制度层面上看，当前传统文化教育缺少独立评价机制及长效保障，教师对促进融合教学也缺少清晰的目标导向和激励机制，课程实施流于形式影响融合教学可持续发展。同时，教育部门在课程设置、教学评估和教师培训等方面对传统文化教育的统筹推进仍显不足，导致学校在融合教学中普遍“有心无力”，教学创新面临结构性阻力。教学资源和制度支持体系双重缺失，使传统文化融入音乐教学缺少现实抓手和保障支撑，极大影响融合效果实现。

三、初中音乐教学与传统文化融合的实践路径

（一）引入传统乐曲与器乐，增强文化浸润

实现初中音乐教学和传统文化有效结合的第一途径

是：从课程内容层面出发，有计划、有步骤地介绍代表性传统乐曲、民族器乐等，建构“文化浸润”为主线的教学。在教材选择与内容拓展上，教师要优先选择包括《阳春白雪》、《梅花三弄》、《二泉映月》、《霸王别姬》这样文化意象浓郁、地域特色鲜明的民乐经典曲目，指导学生从鉴赏中了解音乐文化背景和艺术风格。同时，可以针对不同地域特点介绍当地的土著音乐，地方戏曲唱段以及民间小调等，以增强教学内容在地性与亲切感^[3]。教师在进行教学时，既要重视音乐自身旋律，节奏的分析，又要与歌词意境，历史渊源和演奏场合相结合，这样才有助于学生对传统文化建构一个全面的理解。另外，古筝，琵琶，笛子，二胡等民族乐器的传入尤其关键。尽管环境可能受到限制，但教师仍可以利用录播示范、虚拟模拟软件和音乐视频等多种手段，来加强学生对民族乐器的直接感知。通过对传统音乐内容的系统性指导，使学生在“听”和“看”的过程中逐渐强化文化认同感和审美能力，达到由感知——认同——理解这一逐层递进的过程。这一过程可以有效地弥补教材内容中传统文化缺乏深度的缺陷，是文化育人得以落实的一个重要依据。

（二）提升教师传统音乐素养与跨学科教学能力

教师作为融合教学的策划者和执行者，传统文化素养直接关系到教学质量和学生的学习成效。提高教师传统音乐素养和跨学科教学能力是促进初中音乐和传统文化进一步融合发展的重点途径。在构建教师培训体系时，我们应该更加重视传统音乐的内容，并开设如“传统的音乐鉴赏”、“民族器乐的基础”和“中国戏曲艺术概论等”这样的专题培训课程，有助于教师获得传统音乐基础理论知识和演奏技巧。对于实践经验不足的一线教师也可以通过组织观看非遗传承人讲课和参加当地传统音乐节庆活动，让他们更加直观地感知和了解传统音乐。二是要鼓励教师开展跨学科的教学研究，把传统音乐融入到历史，语文和美术中。比如在解读《苏武牧羊》中有关古曲的时候，就可以同时引入它背后的历史事件和诗词意境来加强文化教学的综合性和深度。在学校级别，我们还应该创建一个教师学习共同体或称为“音乐和传统文化交融教研小组成员”，这样可以鼓励教师们共同探讨教学案例、设计校本课程和主题活动，从而提高他们的教学设计和创新能力。通过系统化的培训、实践和研究流程，教师在传统音乐修养和融合教学方面的能力

将逐渐得到提升,从而解决了“能教音乐,却不会教文化”的问题,为课堂教学注入了更多的文化活力。

(三) 将传统文化融入表演、节日活动、音乐创作

在对传统文化进行传播和体验时,简单的讲授和欣赏模式通常很难调动学生积极参与,传统文化内容被纳入到校园表演之中、在节日活动和音乐创作中,又可以有效地激发学生兴趣和创造力,提高学生文化认同感。学校有能力在“艺术节”、“戏曲进校园”和“传统节日”如中秋、春节等特定时间节点,组织学生参与到戏曲表演、民间舞蹈和传统乐器合奏等多种舞台表演活动中。例如,我们可以创建如“校园国乐社”和“戏曲社团”这样的组织,鼓励学生在指导老师的引导下进行古曲演奏或简化戏剧表演,从而通过舞台实践加深他们对传统音乐文化的认识和理解^[4]。以人音版八年级下册的第二单元《梁山伯与祝英台》为研究对象,在教学活动中,教师不仅组织学生观赏黄梅戏的选段,还依据课文内容指导学生进行情节的重述和不同角色的演绎。有的同学熟悉唱腔之后,穿一身朴素的汉服到校园小舞台片段式演出,请校内外戏曲演员指导动作与发声,让学生在真实演绎的过程中深刻感受到传统戏曲所蕴含的表现力和艺术魅力,大大提高课堂吸引力和文化参与度。

结合音乐课程内容指导学生进行以传统文化主题为主的音乐创作,如《诗经》词谱、传统节日故事等节奏型设计,甚至试图对古曲进行改编,添加现代元素以达到古今融合的目的。这种创作活动在发展学生音乐创造力的同时,也激发了学生积极主动地对传统文化进行探究的愿望。再者,教师还可指导学生制作“音乐文化小报等”、“传统的音乐地图”、“故乡民谣采风实录”等综合性作品,实现课内外联动、学用结合。通过这一系列活动,学生在“做中学”“演中悟”“创中爱”,不再是传统文化的被动接受者,而成为积极传播者与创作者,有效地解决学生兴趣分化,文化认知浅表等疑难问题。

(四) 整合校内外传统文化资源,完善评价体系

将传统文化融入到音乐教学中,不只是课堂内的一种教学活动,还有赖于好的资源支持和科学评价机制。在当前多数学校教学资源不足的背景下,构建“以校内为主体,校外为补充,联动共享”的资源整合机制尤为重要。在学校环境中,我们应当推动学校创建一个丰富

的传统音乐资源库,这包括精心挑选的传统音乐曲目音频、器乐表演视频以及地方音乐的介绍文本等^[5]。同时,学校还应逐渐优化传统音乐教室的设施,例如增设更多的传统乐器和创建多媒体欣赏平台。在校外,要主动与当地文化馆,市中心和民乐团体联系,请民间艺人和非遗传承人来校讲学,也可组织学生到现场考察、参加传统音乐实践,开启“课堂—小区—社会”学习之路。同时教师也可以依托网络平台,与高校教育资源远程共享、课程共建、开阔学生学习视野。从评价机制上看,需要摒弃单一知识性考核标准而构建过程性评价和表现性评价为主的多元评估体系。学生可以从传统音乐作品展示,演出表现,文化解说和探究报告几个方面综合考评,综合考虑他们对知识的理解,技能的掌握和文化态度发展。通过整合系统资源和设计科学评价,既强化融合教学可持续性,又为教师教学和学生成长提供坚实支持,切实缓解资源匮乏、评价空洞等结构性困境。

结语

在初中音乐教学中融入传统文化,既有利于丰富课程内容,提高学生艺术素养,又肩负着传承民族精神,强化文化认同等重要任务。在实践上需要从教材,师资,活动和资源建设多维度出发形成系统化的融合路径。未来应持续完善融合机制,推动音乐教育与传统文化协同发展,使传统文化在校园中真正“活起来”、“唱出来”,成为滋养学生心灵的重要力量。

参考文献

- [1] 刘昱妍. 初中音乐教学融入中华优秀传统文化的路径分析[J]. 教学管理与教育研究, 2024, (18): 65-67.
- [2] 姚姝羽. 将中华优秀传统文化融入初中音乐教学的路径分析[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2024, (09): 133-135.
- [3] 余潇夏. 中华优秀传统文化融入初中音乐教学的路径研究——以民族音乐文化为例[J]. 教师, 2023, (35): 54-56.
- [4] 朱柯如. 传统文化与音乐的碰撞——初中音乐合唱教学与传统文化融合之我见[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2023, (08): 151-153.
- [5] 陈悦. 中华优秀传统文化在初中音乐教学中的渗透路径分析[J]. 教师教育论坛, 2023, 36(02): 66-68.