

音乐反映文化，音乐发散情感

——音乐教学创新之路探索

罗丽萍

江西省吉水县金滩学校

摘要：音乐是符号，它是非语言表意符号，是特定文化生态的产物，是历史记忆的载体，更是人类情感世界的直接反映。当下音乐教学的主旋律，是将重心从对机械技能的训练，转向对整体审美体验的追求。而教学革新的关键，就是要把音乐博大的文化内涵当作教学的根基与起点，通过创设各种各样的、情境化的、体验化的教学活动，让学生在具体的音乐文化语境中寻找并实现情感上的深度共鸣，进而帮助学生跳脱出音符技巧的表面，穿过声音的物理现象，直达音乐艺术的最深处，从而培育出一种具有宽广文化视野、丰富内在情感和主动创造精神的艺术感知能力，最终让音乐教育重新散发出温暖的人文气息，成为滋养生命的力量。

关键词：音乐教学；文化内涵；情感体验；创新路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.12.107

引言

当下教育系统里面的音乐教学，其价值通常被局限在技能层面上，教学活动中太多时候偏向于对乐谱识别的绝对正确性以及演奏技术标准的符合性，这种评价准则使得音乐课可能会变成一场“对答案”的练习形式，学生或许可以精确地重现乐谱中的曲调，但却不知晓乐音背后蕴含的生命活力与温度，音乐的魅力也因此打了折扣，实际上，音乐的真谛远没有这么简单，它是深深嵌入某种文化背景当中，并且作为族群情感记忆、生活态度与时代气息最集中的表达手段。如果教学长久脱离它存在的文化土壤和情感根基，那么音乐就会沦落成一串串虚无的声音技巧，学生同样不能从中学到真正的艺术熏陶和心灵培育。所以，探寻并搭建一条能够把音乐的文化属性和情感功能紧密结合的教学创新之路，变得非常迫切且重要，这不仅仅是教学方法和策略上的更新，更是一次对音乐教育根本目的的反思和重新定位，其终极目标就是找到切实可行的教学路径，促使学生通过音乐这个“窗口”，去感受、体会并最终领略到那个辽阔、深邃且迷人的世界。

一、音乐的文化根源性与情感表现力

音乐并不是孤立存在的声学现象，音乐是文化现象，是一定社会文化环境在声音层面的投射与产物。任何一种音乐的音阶形态、节拍韵律、旋律走向甚至和声色彩，都是某一个民族在漫长历史长河中所形成的审美偏好、哲学观念、语言习惯甚至是生活方式的凝结与沉淀。例如一些语言的声调特征会对传统音乐旋律的起伏感产生影响，让音乐更注重线条的流动以及“字正腔圆”，而另一些语言的重音节律会对音乐中节拍的强弱规律产生

底层影响。文化给音乐形态搭建了最初框架，音乐又反过来成了这种文化最鲜活，最直接，最有感染力的符号，在教学的起始处，形成这样一种“音乐即文化”的认识非常关键，这表示，教学的起始点不该是抽象孤立的乐理知识，而是要一直围绕“音乐从何而来，它讲了谁的故事”这个根本问题来探究^[1]。

正是在这个文化背景中，音乐才具有了表达那些复杂、细腻甚至是言语难以表达的人类情感的极大潜能。它通过高低、长短、强弱、快慢的声音组织，将这些抽象无形、无法言说的情感——喜悦、悲伤、愤怒、宁静——化为可听可感的具体形象，从而超越语言、种族和时代，实现深刻的情感交流。教学设计时必须始终紧扣一个核心思路，那就是追本溯源，深刻理解音乐“所以然”；浸润情感，真实体验音乐“然”。文化是根，情感是叶，根与叶相互依存，共同构成了一棵参天大树——音乐。文化与情感，是音乐教学中任何时刻都不可分割的有机整体。没有文化的音乐分析是空洞的，缺少情感体验的技能训练是冰冷的。

二、跨文化音乐元素的教学融合

（一）华夏古韵的深度解析

中国古典音乐的审美精神与“天人合一”“虚实相生”这些传统哲学观念有着密切联系，其核心审美诉求在于营造出意境并使气韵生动起来，在实际教学过程中，针对华夏古韵展开剖析时，决不能仅仅局限于对五声性音阶或者常规曲式结构进行简单的介绍，应当精心安排一些具有引导性质的聆听活动以及多样的体验环节，引领学生探寻其背后蕴含的文化意义，就拿欣赏古器乐独奏曲来说吧，除了旋律本身之外，更要引导学生留意其中

的“留白”，即那些被刻意处理的静默之处，可以提问“这里安静的时候让你想到些什么，是空无一物还是别有洞天”，借此启发他们，把音乐中的虚静同传统水墨画中的留白艺术相比较，体会“此时无声胜有声”的东方美学。对于以古典诗词为依托的艺术歌曲来说，教学流程可以是“诵读—聆听—吟唱”的三部曲，先让学生反复诵读诗词，感受文字的韵律与情感基调，再聆听音乐，感受旋律的“一唱三叹”，婉转迂回是如何将文字中蕴含的离愁别绪、壮志豪情进行放大和渲染的，最后鼓励学生轻声跟唱，体验气息的运用是如何服务于情感的含蓄表达的，这种将音乐语言、哲学思想与文学艺术进行对接的教学方式，是帮助学生破译古典作品空灵雅致之美的重要手段，也是培养文化认同感的重要路径^[2]。

（二）地方戏曲的艺术呈现

戏曲音乐是高度综合的舞台艺术，所以教学的切入点应当是音乐如何服务于戏剧叙事、人物形象塑造和情绪抒发。教学过程中，必须将声腔、板式、伴奏等音乐要素与具体角色的身份、性格、戏剧冲突紧密结合起来，形成立体的展示。比如选择一个剧种中同一演员扮演不同行当（如端正的长者与威武的将领）的唱段进行对比聆听，让学生讨论“声音色彩和旋律风格有什么不同？哪一个听起来更沉稳？哪一个更威武？”体会声腔成为角色的“声音面具”。教学过程中要特别突出伴奏乐队的叙事功能。可设计“锣鼓经解密”活动，让学生把特定的锣鼓点节奏型与人物的情绪变化（紧张追逐的紧凑节奏）、舞台动作（人物登场的特定音响）建立听觉联系，感受打击乐如何把控戏剧的脉搏。对于旋律乐器，比如音色高亢激昂的弓弦乐器，音色清脆明亮的弹拨乐器，让学生用拟声词或身体姿态去模仿，感受它们如何为唱腔添彩、为气氛增色。只有通过这样的情境化、多角度教学，学生才能走进这座色彩斑斓的艺术殿堂，真正领略到戏曲音乐程式化音乐语汇之美。

（三）西方古典音乐的语境构建

西方古典音乐的发展脉络就像一部由音符构成的社会思想史，所以教学要努力创造一个可感知、可理解的历史文化语境，而不能像过去那样，简单枯燥地讲述历史年代和人物生平，要借助故事化、生动的叙述，图像化的多媒体展示，如当时的建筑风格，宫廷服饰，著名画作等，为学生精心搭建一条可感知的“时空隧道”，介绍巴洛克时期的音乐时，可以展示当时宏伟繁复的宫廷建筑图片，学生在视觉的冲击中，能够更加深刻地感受到其音乐中复调织体的精巧繁密，键盘乐器的华丽质感，进入古典主义时期，可以引入“理性”与“均衡”的时代精神，引导学生在聆听当时器乐作品时，去发现

旋律中清晰如对话般的“问答”式乐句结构，感受那种如同古典建筑般对称、典雅的结构美。当个人情感解放的浪漫主义时代到来之时，教学的重心应转向如何引导学生从当时的交响曲中“听”到个人意志的呐喊，从当时的钢琴小品中感受到细腻善感的个人情怀，把音乐作品“送回”它诞生的时代坐标之中，让学生体会到音乐风格演变背后的文化动因与情感诉求，这恰恰是激起其强烈情感共鸣，达成深度审美体验的绝对前提^[3]。

三、音乐教学中的情感激发与共鸣

（一）旋律线条与情绪波动

旋律，是音乐的横向脉络，是让听者情绪起伏最直接、最敏感的因素。在教学中，首先应培养学生对旋律情绪的感知能力。把抽象的旋律视觉化，让学生用手臂在空中划出旋律线的起伏轨迹，体验持续上行的“攀登”和“激昂”，持续下行的“坠落”和“沉静”。对平稳级进的旋律，通过引导学生轻柔的身体摇摆，体验它的静谧安宁。当旋律中出现较大的音高跳跃时，立刻停下来问“这里突然一跳，是不是像故事里发生了意料之外的事，你的心情有啥变化呢？”通过听、哼、身体律动、画画、想象等一连串的活动，让学生训练音乐情绪的敏感度，从被动的聆听者变成主动寻找音乐情绪变化的积极探寻者。

（二）节奏律动与情感张力

节奏是音乐的骨架，是时间的艺术，它与人类的心跳、呼吸、步态等生命的基本律动存在着深刻的同构关系，所以它是触发本能情感反应的根基。在教学中，要引导学生全身心地体验节奏。可以组织身体打击乐活动，让学生用拍手、跺脚、捻指等身体打击乐的方式，亲身参与不同节拍的律动中，如在进行曲强弱分明的脉动中，体验前进的力量和秩序感，在三拍子圆舞曲周期性的摇曳中，感受优雅、旋转的快乐。情感的张力与戏剧性更多来自节奏的变幻与打破常规。教学时，可将切分音、休止符等与常规重音不同的节奏型进行夸张的对比演示，让学生感受到这种“期待落空”之后的意外感、紧张感和驱动力。对于音乐中的速度渐变和突变，可以设计“情绪温度计”的活动，让学生根据音乐速度的快慢用手势表示情绪的“升温”或“降温”，从而体验到速度变化是情绪的“加速器”、“减速器”还是“紧急刹车”^[4]。

（三）和声色彩与情感氛围

和声，作为音乐的纵向结构，它通过几个音同时发出，给音乐铺上了一层丰富的感情色彩和深沉的气氛，就像画底色一样，从根本上决定着作品的感情基调。教的时候，不用马上钻进复杂的和声理论，而是要着重于直观的听辨比较，最有效的方法就是“控制变量”，也就是弹奏同样一段简单又熟悉的旋律，但是分别配上明亮的大调

式和声和柔和的小调式和声，然后引导学生用各种描述性的词汇，比如“阳光的/温暖的”和“月光的/安静的”，来描述两种不同和声所造成的听觉感觉，从而建立起和声色彩和感情基调之间的直接联系。为了引导学生体验和声的动态发展过程，可以选取一段从不协和走向协和的经典和声进行，并提问“你认为声音什么时候开始变得拧巴、紧张，什么时候又觉得舒展、解决了呢？”让学生通过亲身经历紧张-期待-解决的听觉过程，从而感受和声是如何由一种静态的颜色，变为推动情绪波动、制造戏剧张力的强大力量。

四、构建文化与情感融合的教学路径

（一）主题式情境教学设计

为了完全摆脱以往那种以单个乐曲或者孤立的技能点为单位的教学线性化，需要积极地采用主题式的情境教学设计，把博大的文化以及共通的情感作为组织教学内容的内在逻辑，围绕着一个宏大文化主题，如“古代战争与和平”“自然颂歌”“世界各地的节日”等，将来自不同文化背景、不同历史时期但内涵却紧密相连的音乐作品有机地组合在一起，在“自然颂歌”的主题之下，可以将巴洛克时期描绘季节变化的协奏曲、印象主义时期描绘海洋的管弦乐、中国古代描写流水的古琴曲等并置。这种组合教学，可以让学生在同一个主题下，比较不同文化对“自然”音乐描绘与哲学思考，在更广阔的视野里体会音乐承载的丰富情感与价值观念。这种教学路径，把分散的学习变成了对某个文化情境的浸入式、探究式学习，让音乐学习的过程本身成为一个有意义的、连续的建构过程。

（二）综合艺术形式的联动

音乐的文化内涵和情感力量往往是在它与其他艺术形式的对话与互动中被彰彰和强化的，所以教学设计时要主动破除学科壁垒，把文学、美术、舞蹈、戏剧等综合艺术形式联动起来，比如在教学那些根据视觉艺术创作的标题音乐时，可以引入相关的绘画或者雕塑图像作为视觉支点，让学生感受音乐是如何用音色、节奏和旋律来“绘制”艺术品的内容与氛围的，在学习那些根据古典诗词谱写的歌曲时，可以将文学意境的深入解读作为音乐学习的前置环节，让学生知晓诗词是如何给予叙事背景和情感逻辑的，音乐又是如何凭借其特有的语言将文字中潜藏的情感加以放大和升华的^[5]。

（三）引导式审美感知训练

审美感知的培育是音乐教学的最终归宿，它关乎能否让学生跳脱对音乐要素的客观识别，深入到主观感受、体验与价值判断的层次，引导式审美感知训练的重点不

在于向学生输送某种标准答案式的“音乐形象”，而在于通过精心设计、逐层推进的开放性问题 and 探究性活动，促使学生积极建构起自己对音乐的独到认知，在聆听一段陌生的音乐之后，提问可以先从“这段音乐让你想到什么颜色或者画面”入手，再慢慢过渡到“你觉得创作者在这里用响亮的铜管乐器想表达什么”。“如果让你给这段音乐起个名字，你会怎么叫它，为什么？”等等，而且安排不同演绎版本的同一首作品的对比聆听环节，让学生自由地讨论和陈述自己对于这些演绎的审美偏好及理由，也是培养批判性欣赏能力的一种有效方法，这项训练的重点在于教师的身份从知识传授者变成了一个高明的“提问者”和“倾听者”，始终尊重和珍视学生的个人感受，并促使他们去学习使用更为丰富、精确的语言来描述和分析自己的审美感受。

结语

音乐教学的创新，到底何以为“新”，从根本上讲，它不是在追求技术和形式上的标新立异，而是始终坚守着教育的初心，促进“人”的全面发展，这条创新之路的本质就是引领学生在音乐所扎根的广阔文化土壤里，去寻找，去体会，去领悟它传递并激发人类共同情感的核心能力，深挖华夏古韵和地方戏曲的文化基因，建立文化的自信和认同，身处西方音乐时代背景中体会思想的变迁，开阔国际视野，从各个民族的音乐风情中感受生活的鲜活气息，让教学引导学生跨越可见的界限，理解人类文明的多样性和统一性。通过在旋律的起伏、节奏的脉动，和声的色彩，音色的肌理中唤醒细腻的情感共鸣，教学才能真正触动学生的心灵世界，滋养其精神成长，最终依靠主题式、跨艺术、引导式和实践性的整合教学过程，将知识的认知与情感的体验融合起来，才能真正培育出既有深厚的文化情怀、敏锐的审美能力又具有积极创造精神的完整而大写的人。

参考文献

- [1] 徐倩. 音乐文学中的情感表达与文化遗产——评《百年乐府——中国近现代歌词编年选（一）》[J]. 中国教育学刊, 2024, (10): I0036-I0036.
- [2] 金晶. 音乐教学中的文化浸润——评《音乐教学与文化修养》[J]. 中国教育学刊, 2024, (09): I0026-I0026.
- [3] 雷甜. 红色音乐文化融入《中共党史》课教学研究[J]. 中国军转民, 2025, (11): 147-149.
- [4] 王荣. 基于红色音乐文化的高校音乐教育教学模式创新与实践[J]. 艺术评鉴, 2024, (21): 105-110.
- [5] 刘吴玲. 中华文化遗产视角下的小学音乐欣赏教学实践[J]. 亚太教育, 2024, (23): 69-71.