

小学音乐教育中传统音乐的传承与发展研究

杨小青

江西省南昌市经济技术开发区白水湖学校

摘要: 在小学音乐教学中传承与发展传统音乐能够使学生更为深刻地认识自身文化渊源,提升学生文化素养。传统音乐属于特殊的艺术形态和文化遗产,既有其特有的曲调与韵律,又蕴涵着深厚的传统文化情感与内涵。同时也能够使学生掌握更多的音乐知识,提高其各种音乐技能,加强对传统文化热爱,从而全面提高学生的音乐素养。基于此,本文对小学音乐教育中传统音乐的传承与发展进行探讨。

关键词: 小学音乐; 传统音乐; 传承与发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.04.153

引言

在新课改背景下,教育教学领域越来越重视学生的五育发展,重视培养学生的审美素养。传统音乐是我国重要的非物质文化遗产,传承与发展传统音乐能够为当前教育体系带来较大的影响。对此教师应对将传统音乐融入小学音乐教学的积极作用给予足够重视,并持续探索其传承与发展策略,进而扩大小学生的知识范围,更好地传承和发展我国传统音乐。

一、传统音乐的教育内涵

传统音乐具有民族性、地域性以及传承性色彩,在音乐教学中传承与发展传统音乐主要是将传统音乐乐理知识传授给学生,辅助各种形式的音乐演唱教学,引导学生多感官欣赏传统音乐作品,进而创新创作音乐表演。音乐是一种综合性的语言艺术,其以反映现实社会和生活百态为基础,结合音乐节奏和旋律,通过歌词和曲谱的形式呈现,并以歌唱和演出形式呈现在人们面前,能够使人之间交流思想,并抒发和寄托情感。传统音乐的衍生、发展以及传承,能够充分反映我国传统文化内涵、艺术审美理念以及悠久的历史文化底蕴。在小学教育阶段,将传统音乐融入音乐教学是弘扬优秀传统文化的重大举措,其承载着人们的精神与思想的变化,是锻造灵魂的基础。传统音乐教学遵循以生为本,在教学中起着塑造、感染和引导学生的作用。传统音乐教学注重培养学生审美意识与素养,将其传承与发展在小学音乐教学能够使学生全面掌握音乐知识与技能,提升其音乐认识水平,进而激发学生的音乐思维,使学生对自身心理健康进行有效调整,实现道德修养与人文精神的有效培养。

二、音乐课堂融入传统音乐的重要性

(一) 符合素质教育发展要求

音乐教学作为审美教育的重要内容,是实现素质教育的有效手段,能够有效帮助学生培养良好的音乐情感,促进学生个性化发展,在提高学生综合素质方面具有重要作用。素质教育的目标是提高国民素质,是根据教育法所确定的教育政策,以学生和社会长期发展的需要为中心,旨在全面提升学生的基本素养,重视态度和能力的培养与发展,使学生活动全面发展。将传统音乐的传承与发展融入小学音乐教学,并将其融入学生日常学习和生活,能够真正贯彻素质教育理念,使学生更为直接地接触传统文化。由此不仅能体现出传统音乐特有韵味,也能适应当前素质教育的具体需要,让学生通过传统音乐文化学习逐渐形成良好的品德修养。进而在学习传统音乐的同时,深度体会中华民族精神,使其得到有效传承与发展^[1]。

(二) 传承传统音乐文化

由于当代小学生处于丰富的物质环境中,很少有机会学习和接触传统音乐,因此很难体会过去劳苦大众的辛苦,对当时人们的生活工作心态更是难以理解。过去人们在生产劳动中创作音乐,传统音乐是当时重要的娱乐活动,也是广大劳动人民的智慧结晶。将传统音乐融入小学音乐教学既是保护传统音乐,也是对其进行传承与发展的有效途径,能够推动传统音乐的持续发展,使其逐步符合当代人们的审美需要。同时,还能够让学生了解传统音乐存在的含义,深度感受其韵味,以此来提升学生对美的感知和鉴赏能力,使其音乐创作意识得到持续增强,进而实现传统音乐文化有效传承。

(三) 引导学生树立传统音乐文化自信

在小学音乐教学中传承与发展传统音乐,可以使学生认识到我国优秀传统文化的独特魅力,认识到传统音乐与日常生活的关系。在以往教学模式下,部分学生存

在机械学习的情况，这既很难保证音乐教学的效果，也很难有效指导学生建立传统音乐文化自信。对此无疑需要教师打破传统的教学模式，从而激发学生的学习兴趣 and 自主性，培养其独立思维能力，进而构建文化自信。通过对传统音乐的传承与发展，可以让学生将音乐学习与生活联系起来，使其在日常生活中思考，并对所学音乐知识进行自主探索。从而让学生对传统音乐文化感到自豪，在培养其音乐思维能力的同时，引导学生构建传统音乐的学习自信^[2]。

三、在小学音乐教育中传承与发展传统音乐的有效策略

（一）重视延续性教学

作为我国传统文化的重要构成，凝聚了丰富的民族情感、智慧以及历史。通过在小学音乐教学中传承与发展传统音乐，能够使学生对本民族文化产生一种文化认同与自豪。在学生掌握一定知识与能力后，教师可以引导学生深层探究传统音乐作品，并对其表演形式进行编创，引导学生学习更为多样的演唱和表演方式。此种延续性的教学方式，可以加强学生对传统音乐的熟悉性，在情感方面引起学生与音乐的共鸣，从而加强学生的审美水平。延续性教学较为开放、自由，是对已有课程进行扩展和延伸以及二次开发，是将我国传统音乐与常规音乐教学相结合的有效教学手段。教师需要把课本中的传统音乐教育价值充分发掘出来，根据学生的不同学习时期适当进行调整和演绎，进而使学生更为深刻地理解和感受到传统音乐的强大魅力。教师要循序渐进地提升学生对传统音乐作品的认知感与熟悉度，引导学生积极接触与歌唱传统音乐，并对其产生初步认识。此种持续性地体验，可以使学生对传统音乐产生深刻的情感认识，并对其产生长久的学习兴趣，从而为学生未来创作和个性化发展提供帮助。对此要想实现持续性教学，就需要对教学内容进行合理安排，对教学方法进行持续改革，并根据学生的个性特点和学习需要，将传统音乐与常规小学音乐教学相融合。并考虑学生的不同学习阶段开展延续性的音乐教学活动，使学生对传统音乐之美有更为深刻的认识与体会。同时教师也可以在课外组织各种形式的课外实践活动，并鼓励学生加入合唱团，或是成立乐队，进而培养学生对传统音乐的学习积极性，并对传统音乐产生强烈的热爱，实现传统音乐的有效传承与发展。

（二）通过传统唱法提升演唱能力

传统音乐唱法以其字正腔圆的曲词，丰富的情感，以及深厚的内涵而著称。音乐教学中最为重要的一环就是演唱能力的训练。对此教师应在教学中引导学生认真去研究和掌握传统音乐在唱法上的技巧，进而提高学生的演唱水平，使其在演唱传统音乐中培养自身良好的精神品质，强化传统音乐的传承与发展。

例如，在对“大海啊，故乡”一课展开教学时，教师可以引导学生对传统唱法进行具体学习。教师可以根据本节课所教歌曲来教授学生演唱技巧。教师可以让学生学会胸腔和口腔共鸣等多种技巧，使学生发出的声音更具穿透力与立体感。在对调节气息的教学上，教师可以让学生练习胸式呼吸法，在演唱时通过胸部来进行呼吸，由此才能确保演唱时的气息充足，进而提高咬字与吐字的精准度。同时，教师也可以通过播放音乐的形式让学生对本节课所教歌曲与流行歌曲进行分析。通过比较两首歌曲的不同唱法，培养学生的乐感。由此学生就可以感觉到本节课歌曲节奏很慢，歌手在歌唱时气息也很饱满，声音很有力量，情感十分饱满。与之相比，当代流行音乐一般节拍更快，情感表达更为直接。学生在此种比较中可以清楚地感受到传统音乐歌唱方式所蕴含的感情较为婉转和真挚，进而使学生对传统音乐的歌唱方式产生浓厚的兴趣。在此基础上，教师可以引导学生正确使用以上几种歌唱技巧来完成本节课歌曲的演唱。通过多种形式的共鸣，能够让学生更好地表达自身对大海和家乡的热爱。同时也可以将气息的调整方法运用到极致，将浩瀚的大海景象演绎得淋漓尽致。在此种教学模式下，教师可以把传统音乐歌唱方式导入小学音乐教学中，使学生在提升自身歌唱技能的同时传承与发展传统音乐，从而增强其学习与文化自信。

（三）结合传统故事塑造精神品质

在我国传统音乐发展史上，出现了许多脍炙人口的音乐故事和名家。对此教师可借助拓展教学法引导学生去广泛了解与学习传统音乐中的故事，培养学生优良的心理素质和崇高的品德，进而使其身心得到全面发展。有关传统音乐的故事和人物能够反映出特殊的精神品质，这对于学生正确价值观念的形成具有导向作用^[3]。

例如，在对“唐僧骑马咚得咚”一课展开教学时，教师可以先为学生播放这首歌曲，然后引导学生认真感受此歌曲，进而体会这首歌生动、积极的曲调。教师可

以让学生在听歌曲时思考一些问题“这首歌曲讲述的是怎样的故事呢？”学生通过与自身学识素养相结合对歌词内容进行分析，发现这首歌曲是以唐僧和孙悟空为主体的西天取经故事为主，同时也感受到曲中人物的坚强意志。进而使学生在此种故事氛围的影响下形成积极的精神品质与素养。教师也可以将其他有关传统音乐的故事讲解给学生，使其更加了解传统音乐内涵。教师可以将“阳光三叠”的故事讲解给学生。使学生通过音乐产生一种惆怅情感，感受王维与友人之间在离别时的不舍，以此来给学生以深厚的情感，进而使学生懂得在生活中珍视友情，用友善的态度去对待身边的人。在此种教学模式下，教师也可以把一些传统音乐故事与课堂教学结合起来，使学生能够开阔自身音乐知识视野，进而深度陶冶学生的精神品质。同时，教师也可以将“高山流水遇知音”的故事讲解给学生，使学生通过该故事情节了解音乐在促进人际交往方面的重要性，同时也可以从故事中了解到其中人物的崇高品质，进而强化学生的文化意识，促进传统音乐的传承与发展。

（四）运用游戏来导入传统音乐

为了让音乐游戏更好地运用于小学音乐教学，实现传统音乐的有效传承与发展，教师可以依据学生的实际音乐水平，以教学内容为基础搭建促进学生展示自我的舞台，设计趣味性、简单化的音乐游戏，进而使教学形式更为充实，激发学生学习兴趣。在小学音乐教学中，教师应将理论知识与实践相结合，为学生创造实践机会，使其在实践学习中体会学习传统音乐的乐趣，进而在减轻学生学习负担的同时传承与发展传统音乐^[4]。

例如，在对“都有一颗红亮的心”一课展开教学时，教师可以引导学生自行进行京剧音乐会的编排，并通过多种表演形式来展现传统音乐作品的主旨，抒发自身爱国主义情怀。另外，还可以组织开展音乐表演会，让学生围绕本节课所学歌曲进行节目编排和创作。同时教师也可以在潜移默化中将民主与富强精神传递给学生。通过上述富有实践意义的音乐游戏活动，既可以提升学生的音乐表现能力和素养，又可以使学生思想受到熏陶，进而在积极影响下提升自身道德品质，增强学生对传统音乐学习的兴趣，更好地把传统音乐融入小学音乐教学。

（五）融入信息技术强化传统音乐传承

在小学音乐教学中合理运用信息技术能够为传统音

乐传承提供助力。对此教师可以结合该技术为学生构建多样化的音乐教学情境，为学生展示并介绍我国不同民族的乐器，以及其背后的文化内涵，进而加深学生对传统音乐的认识与理解。教师可以依据实际教学需要，从网上搜集与教学内容有关的传统音乐，进而达到课外拓展的目的，拓宽学生的音乐眼界^[5]。

例如，在对“娃哈哈”展开教学时，这节课教学目标是让学生以快乐的形态唱歌，并结合音乐走步、击鼓等去体会音乐的节拍，有助于学生养成较为沉稳的内在节奏感。教师可以先在教学中在课堂上播放本节课歌曲，使学生在充满活力的音乐中深切体会到生活的乐趣。并利用信息技术为学生播放维吾尔族民族的歌舞表演，使学生体会到该民族的热情和自由。同时，教师也可以引导学生跟随视频中的舞姿自由进行舞动，让学生在欢乐的歌舞气氛中体会到传统音乐的韵味。在此之后，教师可以为学生通过信息技术为学生播放几首经典民族器乐曲，让学生既能够了解到我国传统乐器，又能体会到此类乐器所具有的独特魅力，进而让学生对传统乐器产生浓厚的兴趣与热爱，实现对我国传统音乐的传承与发展。

结语

综上所述，我国传统音乐积淀深厚，历史悠久，彰显了我国传统文化的深厚底蕴。传统音乐包含内容较多，对学生兴趣爱好和个性发展具有重要影响，将其渗透于小学音乐教学也有助于我国传统音乐事业的发展。对此教师应在教学中强化对传统音乐的传承和发展，增强学生文化意识，使学生能够被传统音乐所影响，进而引导学生主动学习音乐知识，树立文化自信，达到预期的学习目标。

参考文献

- [1] 胡文静. 新课标理念下小学音乐教学方式的改革探索[J]. 第二课堂(D), 2021(10): 75-76.
- [2] 张亚红. “趣味性”在小学音乐教学中的有效运用[J]. 艺术评鉴, 2020(18): 107-109.
- [3] 王媛媛. 美育在小学音乐教学中的实践研究[J]. 山海经: 教育前沿, 2020, 000(026): P.1-1.
- [4] 谢碧珊. “双减”政策下的小学音乐教学开展策略[J]. 新教育时代电子杂志(教师版), 2021(37): 15-16.
- [5] 邢会斌. 多媒体在小学音乐教学中的应用[J]. 新智慧, 2022(3): 31-33.