

传统文化与小学音乐课的融合实践与思考

——以秦腔进音乐课为例

朱峥嵘

陕西省西安市新城区西一路小学

摘要：传统文化与小学音乐课的融合过程中教师需要深入挖掘小学音乐教学中蕴含的中华优秀传统文化资源，同时在教学方式上创新为中华优秀传统文化的融入创设有利条件，引导学生树立正确的价值观和思想观，从而促进小学生德智体美劳的全面发展。通过将中华优秀传统文化与音乐学科融合发展，能够有效实现弘扬我国优秀传统文化和全方位提高小学生综合素质等教学目标。因此需要老师能够把握两者融合的原则以及本班学生时期发展的需求，来探索可行的融合发展路径。通过分析秦腔的艺术特色和校园教育的结合点，提出了针对性的教学策略和实施方案。研究发现，秦腔进校园不仅有助于提升学生的审美素养，还能促进传统文化的传承与创新。

关键词：秦腔；校园；文化传承；教育

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2022.06.032

引言

随着社会的不断发展，文化传承成为当今社会关注的热点问题。秦腔作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，具有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。然而，在现代社会中，秦腔的传承和发展面临着诸多挑战。因此，将秦腔引入校园成为一种有效的解决方案。

一、秦腔的艺术特色与校园教育的结合点

（一）秦腔的艺术特色

秦腔作为中国戏曲的重要剧种之一，具有悠久的历史 and 独特的艺术特色。其唱腔高亢激越，表演形式多样，包括唱、念、做、打等方面。同时，秦腔的剧目内容广泛，涵盖了历史故事、民间传说、社会现实等多个领域。

（二）校园教育与秦腔的结合点

将秦腔引入校园，能够实现戏曲艺术与教育的有机结合。一方面，通过秦腔的教学与实践，可以提高学生的审美素养和艺术鉴赏能力；另一方面，秦腔的传承与创新也需要年轻一代的参与和推动。因此，将秦腔引入校园，有助于培养学生对传统文化的兴趣和热爱，增强他们的文化自信心。

二、秦腔进校园的实施策略与方案

（一）课程设置与教学计划

为了确保秦腔教学的有效开展，学校根据实际情况制定合理的教学计划和课程设置。针对不同年级和层次的学生进行差异化教学。2021年元月学校寒假作业的整体思路是“正腔，正调”是西一路小学在新的教育背景下独有的情怀和一种味道，是像外界宣扬展示自己实力的声音，是一种在历史与人文背景滋养下的传承。是我们立足教育是以“育人”为本的核心价

值观。而音乐课的寒假作业的设计思路构建、实施，则是我们本着在正腔正调的原则基础上立足音乐学科本位，从音乐学科核心素养的审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等四个方面，整合历史、美术、音乐学科形成跨学科交融。同时还结合学校自身的地理位置，地处易俗社文化街区优势，以及百年“易俗社”的人文文化优势和秦腔艺术教育基地的优势，依据新课标关于内容和学业要求中凸显对中国传统文化的传承与发展的理论支撑，形成了“梨园初探—秦腔进校园的”的构建。

（二）加强师资与教学资源建设

第一阶段：审美感知，从音乐学科的欣赏，学唱本位出发老师先引领学生了解秦腔的起源，发展，借助历史文献用学生通俗易懂的方式讲解。因为是寒假期间，对于学生的组织有限，那么就要发挥班级群的作用，采用线上授课的形式。

第二阶段：艺术表现，所有同学了解秦腔经典曲目《三滴血》的故事内容，知道戏曲人物的扮相和生旦净丑的角色分类！重点赏析第二滴血中《祖籍陕西韩城县》唱腔及念白特色。以老师线上的提供教学资料为依据，学生采用自学的方式完成第二阶段的学习。

第三阶段：创意实践，和美课堂在线直播，对全体学生进行指导。低段年级侧重于听，加深了解人物和故事情景，了解戏曲里的行当。引领学生结合美术学科制作绘画脸谱。中高段年级除了欣赏聆听，加深了解故事情节，人物，行当之外。指导学生怎么念白，怎么模唱。引领学生拓展延伸到怎么借助音乐、美术、科学、进行事件性的创作。

第四阶段：文化理解，我们在作业的设计实施中即

考虑到革除弊端、回归本源式的作业，也考虑到要能体现拓展延伸课堂学习、还要好玩有趣。即具有一定的挑战性，还能让学生爱做。又要动脑筋，还不能怕麻烦。又可以合作完成，还可以有不同的诠释理解，等。我们将作业形式以两个类型呈现。

A、基础性作业：

鼓励学生通过电视节目、逛庙会、探访戏曲文化基地等形式，了解感兴趣的中国戏曲曲种，再分段完成分层知识卡的梳理填写。

B、拓展性作业：

与美术、历史、音乐等学科融合，开展分段分层的有腔调作业探索实践。让学生从身边发现、探索、了解和学习戏曲文化。

（三）加强学科融合助成长

音乐课程具有艺术性特征，决定了音乐课程和传统文化之间有着紧密的联系。因此，在音乐课堂中传承传统文化也是一种必然的发展趋势。教师在授课过程中，不仅是要提高自身修养，引导学生，还要注重培养学生的兴趣，让学生在音乐学习过程中体会文化的魅力，帮助其树立正确的三观。音乐教育与传统文化教育之间存在无法分割的关系，从目前教育行业发展来看，音乐教育是传承中国传统文化重要的工具，其在弘扬传统文化宣扬方面的作用不可小觑，在小学音乐课堂中寻找传承传统文化的有效途径，不仅是让学生更加了解中国传统文化的魅力，还可以提高国民素质，增强文化自信。秦腔艺术是我国古代人民不断努力的结晶，对民族发展具有极为主要的价值。将我国秦腔艺术传承与发扬下去是我国人民群众的主要责任与义务。在小学音乐教学中将我国秦腔艺术渗透到其中，有助于落实对秦腔艺术的发展与传承，使秦腔艺术获得系统化发展、长效化发展，可以有效发挥出秦腔艺术的育人价值，真正实现社会主义核心价值观。在2021年寒假作业的指导中我们坚持艺术课程核心理念。以秦腔艺术的美和故事唱腔育人，重视学生参与演唱，学习陕西方言念白，有能力的可以演奏，等多表现的艺术体验。重视从我们身边去探索发现，老师随时随地指导，有问必答。家校共建鼓励孩子们向爷爷奶奶爸爸妈妈请教了解，特别是爷爷奶奶的陕西方言的发音，吐字，再来回归到实践作业唱腔和念白中。同学们不仅可以借助音乐归纳总结表述文字的魅力与美术寒假作业的制作绘画相结合以小报的形式宣扬，介绍秦腔这门传统戏曲文化或其他戏曲文化。还可以与科学寒假作业结合，从戏曲人物的扮相或故事串联中，制作科学实验“走马灯”。让作业可爱起来，让更多的孩子从中体会到自信和成就感，作业的形式上更加

多样，内容上更关注个性化、生活化和社会化。变单一为多元，让孩子们无论在哪个起点上都实实在在品味到参与其中的快乐。

学生作业的保障是优质评价，有了评价，才能保证作业的价值，孩子们完成的作业，我们要足够的重视，对孩子们的作业给予最真实的评价，孩子们才会有动力去继续做。

首先，每位老师对所在任课年级提交的作业，做简单的鼓励肯定与评语，如：“你是小小文化传承员，为你点赞”，“唱的太棒了，老师要向你学习”，“念白的速度平缓些会更好”等等，一些有价值的评价。都是对孩子们寒假阶段性学习的中肯的建议与认可。在互动中，树立孩子们的自信，加深对音乐学科的进一步热爱。

其次，我们在开学之初对学生以及家长进行“寒假有腔调”的作业问卷调查，对家长的问卷主要针对我们音乐学科普及宣扬传统秦腔戏曲文化的看法，支持度，听取一些意见和建议。对学生的问卷我们则侧重了解学生在寒假学习中遇到的困难和困惑。

最后，老师将问卷进行汇总分析。以便对此次的有腔调的作业做完善性的总结得失。

（四）加强课堂延伸与社会实践活动

小学时期的音乐课本对具体内容的表达，主要以图片与文字为主导。因而，在开展秦腔艺术渗入的过程中，教师就能立足于教材内容，设计教学方案，计划好有关教学步骤，促使课堂教学活动的开展有一定的衔接性。与此同时，新课改要求教师在教学过程中不能只高度重视学生的基础知识理论水平，还需要塑造学生的学科核心素养。因而，融合以上两点，教师立足于音乐学科内容，在开展有关的课堂教学工作的时候，就能引进有关秦腔艺术知识，正确引导学生产生较好的学科素养。音乐教学中不能纯粹局限于课堂教学，教师还需要开展各种各样的课堂教学实践活动，丰富音乐学科课程内容的前提下，为学生提供锻炼的机会。伴随着秦腔艺术文化的不断推进，各个学校越来越注重传统文化教育活动的开展，希望联系生活实际状况，提升学生对传统文化的理解，进一步完成传统文化的传承。因此，小学音乐学科教师需要在课堂教学过程中融合秦腔艺术的具体内容，设计贴近秦腔艺术的社会实践活动。诸多传统文化中，节日与生活之间的联系非常紧密，教师可以和学生沟通交流，了解小学生对节日文化的认知状况，并设计相关的实践活动。2021春季新学期伊始至2021年秋季开学伊始，始终在不断完善戏曲秦腔艺术进校园的课堂探索。暑期我们继续设立了“秦腔牌子曲赏析的”进

一步探索延伸。

1. 学校设置铃声的目的是什么？

提示师生一节课的开始 同学们把注意力聚焦到课堂教学活动上是老师与学生之间建立良好课堂秩序的桥梁。一节课结束，提醒老师下课了提醒同学们该休息了。

2. 我们学校的铃声特色是什么？

秦腔牌子曲

3. 为什么学校会选用秦腔牌子曲的片段？

为了展现学校校园文化以及艺术特色。

4. 了解秦腔牌子曲：是郭富团于1952年根据陕西秦腔的若干的曲牌改编而成，用中音板胡演奏，旋律取自《官谱》全曲时快时慢，力度时弱时强，节奏悠忽多变缓处悠扬婉转，急处热烈奔放，展示出浓浓的秦风、琴韵、富有戏剧性的效果。事儿豪气冲天，时而宛如丝缕，时而欢快跳跃，时而悲泣低吟，声声入耳，丝丝沁脾。

5. 聆听全曲：请你说说整部作品从音乐表现上你聆听后的感触，即音乐带给你一种怎样的心灵体验？你能听出乐曲是有几部分构成的吗？（引子+A+B+C）

6. 聆听引子部分音乐：引子部分的音乐是怎样的？可以从速度、力度、情绪色彩来说一说你的聆听体验。（旋律热烈奔放，先声夺人。随后慢慢放慢，节奏拉宽，思绪涌动娓娓道来。）

7. 用衬词模唱秦腔牌子曲引子部分。（老师引导学生用戏曲的那一呀衬词，或者是呆滴呆当衬词模唱引子部分的旋律）

除了课堂教学外，学校还积极开展课外活动和社会实践，如秦腔剧目演出、讲座、参观戏曲博物馆等。这些活动为学生提供更多的实践机会，加深他们对传统文化的认识和理解。

（五）科学培养学生传统文化传承观念

秦腔文化的传承必须通过一定的教育方法进行促进。在过去的小学音乐课堂教学中，并没有对秦腔文化的传承引起高度重视。就目前的教学经验来看，结合秦腔文化的小学音乐课堂教学，能够引起小学生对中华优秀传统文化的高度重视，使学生从心里认可传统文化，并进行传承与发扬。小学生正处于身心发展的阶段，可塑性非常强，在成长的过程所受到的教育，会对小学生的思想意识发展造成深刻的影响。伴随着秦腔文化的不断渗入，学生可以在一定程度上增强对音乐学科学习的兴趣。秦腔文化本身的吸引力又可以深深引起学生的兴趣，使其逐步形成民族主义，从而培育出传承中华优秀传统文化的责任感，这将有助于对小学生爱国精

神情感上的塑造。因此，在课堂教学中渗透优秀的秦腔文化，是开展德育教育的有效途径，有益于提升学生的传统文化传承观念。

三、秦腔进校园的实践意义与展望

随着新课程的深入推进，小学音乐的课堂教学专注于整体学生核心素养的建立，基础教育阶段中音乐教学体现的学生核心素养，是逻辑思维能力、创造力的综合展现。其中优秀的传统文化可以对学生产生正面的影响，提高学生的人文素养。因而，在音乐课堂教学中，教师应明确文化育人的导向性，将优秀的传统文化渗透在日常的教学中，引导学生体会优秀传统文化的魅力，培养出更加具有文化内涵的高质量人才。优秀传统文化是音乐课程中的重要构成部分，也是塑造学生音乐核心素养的主要内容。小学生的音乐核心素养主要包含音乐素养、语言表达语感及其音乐学科涵养。因此，音乐学科教师在课堂教学过程中，难以从不同层面来提升学生的文学修养。将秦腔引入校园具有重要的实践意义。首先，通过秦腔的教学与实践，能够提高学生的审美素养和文化素质；其次，有助于传统文化的传承与创新；最后，增强学生的文化自信和民族自豪感。展望未来，秦腔进校园的发展空间仍然广阔。应进一步加强理论研究和实践探索，不断完善教学体系和课程设置，推动秦腔与校园教育的深度融合，课堂实际教学的教师更要不断地学习更新理念，加深自身对传统文化的认知与学习。认识到秦腔的艺术价值和文化意义，为传统文化的传承与发展做出积极贡献。

结语

总而言之，小学音乐教学开展秦腔艺术的传承，对学生人文素养的提升有重要意义，可以满足新时期德育教育和新课改的要求。教师可以帮助学生创建正确的传统文化思想意识，并提高其民族自信和归属感。因而，教师要充分发挥自身的引导作用，突破秦腔艺术文化的局限性，创新教学方式，开展一系列的文化教育改革创新工作，促使学生对音乐教学和秦腔艺术的认知不断加深，进而将更多的精力投入到音乐学科中，推动秦腔艺术的传承与弘扬，提升学生的综合素养。

参考文献

- [1] 徐小丹. 新媒体视域下秦腔文化传承与发展对策研究[J]. 戏剧之家, 2021, (26): 45-47.
- [2] 穆海亮. 宁夏秦腔现代戏“三部曲”的启示与反思[J]. 当代戏剧, 2022, (05): 8-12.
- [3] 于涛. 现代戏, 秦腔的现代戏曲之路[J]. 东方艺术, 2022, (04): 43-47.