

试论传统艺术与小学音乐教学的融合策略

李尊

吉林省长春市榆树市第四小学校

摘要：传统音乐艺术之中，既富有高山流水的情怀，更蕴含了婉转悠扬的曲调。其本身与音乐教学的融合，不仅可以赋予学生艺术方面的陶冶，更是可以引导孩子们参与到中国浩瀚传统文化的探索过程之中，实现有效地继承与弘扬。因此，新时期的教师应立足于传统艺术，展开创新性地尝试，开发更多有价值的融合方式，设计一系列的活动等，帮助孩子们在欣赏、品味传统艺术的过程之中，形成一系列的音乐技能，产生文化理解，获得思想意识、情感态度的全面成长，达成核心素养的发展。

关键词：传统艺术；文化；小学音乐；融合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.02.129

传统艺术映射着我们国家音乐体系的发展轨迹，是无数岁月洗礼之后所形成的经典。因此，作为教师，应肩负起自己的责任与使命，寻找更多优质的传统艺术资源融入课堂教学之中，运用信息技术展现传统艺术情境，营造浓郁氛围，使渗透我们国家历经千年的优良传统，启发学生接受熏陶与感染，感受音乐作品背后的内涵，展开赏析等，真正感受到传统艺术的魅力，发展学生的审美素养，强化他们的爱国情怀，自然地参与到综合表现中，继承与发扬传统艺术，建立对于文化的认可，强化学生的民族自信等，全面提升教学实效。本文结合传统艺术的内涵，展开了推进小学音乐教学的研究，以供参考。

一、概述研究背景

中华民族拥有着上下5000年的历史，而传统艺术就是人民智慧的结晶，同样也是中华民族灵魂之体现，更是具有特色的中华民族文化之重点。随着经济全球化的全面深入，很多类型的传统民间艺术在逐步地消失，这使得我们国家历经千年的优良传统受到了巨大的冲击和挑战，也使公民的思想意识、审美意识、情感态度、价值取向遭遇，遭遇了严重的危机。小学时期是孩子们发展的黄金时期。在音乐学习中，深度融入传统艺术，为孩子们创设出浓郁的感知氛围，辅助他们在潜移默化之中接受传统意识的熏陶与感染，最终发展音乐素养，强化学生的音乐情感态度，让学生自然而然地传承传统艺术，将民族文化发扬光大，推动学生的全方位成长。

二、传统艺术融入小学音乐教学的现实意义

（一）民族精神的弘扬

优秀的传统艺术与音乐，是我们国家大力宣传的一种社会主义文化意识形态。其本身，正在经受着时间的考验，能保留下来的传统艺术都突出了我们国家或民族的特点。某种意义上来说，传统艺术是不同地区文化、

经济、环境、政治形态相互融合并作用，所产生的结果。可以说，传统艺术是我们国家最具普遍性以及感染力的一种形式。将其本身融入学生发展的过程之中，可以促使孩子们对自身的国家文化，有更深入地理解与感知，最终发扬孩子们整体的民族精神，增强他们的文化自信。

（二）发展学生的审美素养

《关于加强中华优秀传统文化教育的指导纲要》之中，曾经明确地阐述了：为什么要将传统文化融入的小学教育的过程之中。而在新时期，《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》之中，则更加明确地提出了培养学生德智体美劳全面发展的教育体系。因此，彰显学校教育本身的育人功能，助力孩子们审美的素养成长，尤为重要。而传统艺术本身则是纯洁道德以及丰富精神的活力源泉。在音乐教学之中，有效地运用，恰恰可以成为审美教育、心灵教育以及情操教育的开展基础。有效地培养孩子们的素质能力成长，强化他们的创造美的能力。

（三）深化德育的力度

某种意义上来说，传统艺术本身，往往可以为德育的推进提供内容以及方法。因为，传统艺术凝聚了我们民族的智慧，其中蕴含了多种多样的文化精华，更是隐藏着我们中华民族崇高的道德品质精神，鲜明的民族特色审美等等。因此，新的时代背景下，传统音乐艺术之中，更加强调对“尊老爱幼、乐于助人、礼义廉耻等理念”的渗透等。因此，全面应用传统艺术，可以逐渐推动孩子们成为更加有价值的人，强化他们的爱国情怀，发展他们的人生观念、世界观念、价值观念等，辅助孩子们建立更加远大的理想抱负等。

三、深度推进传统艺术与小学音乐教学融合的策略

（一）引进传统艺术资料元素，深化赏析力度

丰富的背景故事文化资料，是传统艺术的重要组成部分。而有价值的引入，不仅可以提升课程丰富性，更可以生成更加富有深度的赏析活动，引导孩子不断迈入到其中，达成审美以及品鉴，感受音乐作品背后的内涵等。因此，在全面推进现代教育的背景之下，广大教师需联系学生的兴趣爱好以及课程推进，引进更多的传统艺术资料元素等，不断带到课堂的各个环节之中，拓宽孩子们整体的视野，帮助他们形成更加浓郁的热情，来参与到研究的过程中，配合音乐作品，来展开相应的赏析审美等，发展学生素质能力。

1. 传统艺术资料的丰富性

传统艺术，是我国民族文化中的一块瑰宝，将其与音乐教育融合，能让学生们感知传统文化之博大，树立正确的价值观，更好实现对我国传统文化，达成传承和发扬。具体来论述，音乐本身是一种表达的形式，因此所延伸出来的传统艺术与音乐息息相关。同时，每个作品本身，都记录了创作者的一些所见所闻，或者是寄托的情感表达等。所以，在作品之中所蕴含的一些材料资源，尤为丰富。但是结合小学生整体的认知水平以及理解能力来论述，在很多情况下，孩子们都无法真正，深入于所学习到的曲目之中，理解达成有效的感知。实践中，全面提升探究的力度，选择更加有价值的材料、内容等，提升渗透的文化的程度，尤为重要，促使孩子们建立浓厚的兴趣，达成以相对理想的状态，参与到全方位的感知过程之中，更是方向。

2. 立足传统艺术资料推进赏析审美教学的实践

例如，在进行人教版音乐五年级《渔舟唱晚》一课程的教学时，教师就可以采取引进传统艺术资料元素，实现对学生的引导，使学生深度把握此乐曲《渔舟唱晚》，是近代古筝家娄树华在20世纪30年代中期，根据古曲《归去来兮》的素材，加工改编而成的一首传统筝曲。表现了夕阳西下、湖面歌声四起，满怀丰收喜悦的渔民，驾着片片白帆，纷纷而归的动人画面。引导学生在欣赏《渔舟唱晚》的过程中，了解并热爱祖国的民族音乐文化，了解古筝的音色及基本技法。通过欣赏乐曲《渔舟唱晚》，体会乐曲所表达的情绪和意境，提高学生的欣赏能力、审美能力。具体的教学流程可以设定为：古筝演奏乐曲，启发学生聆听乐，请学生边听边思考：乐曲的情绪和速度是怎样的？（情绪优美安静 速度慢板）音乐描绘了怎样的美景？（夕阳西下，悠然歌唱的渔夫载着渔船渐行渐远）解析滑音部分。尝试边听边观察红色圆圈做标志的地方，明确听到了怎样的变

化？明确在古筝演奏中叫做上滑音记号，增添音乐色彩……实现对传统艺术的全面感知。

（二）信息技术展现传统艺术情境，营造浓郁氛围

传统艺术的形式，多种多样、类别丰富。因此，实际的引用往往需要借助更加有价值的工具方式，来达成有效的展现，使整体的课堂氛围变得更加浓郁，才能够真正促使孩子进入到感知的过程之中。而现代化教育视角之下，信息技术全面发展以及变革，于教育教学领域的运用，也趋于广泛。尤其是在极具听觉艺术的音乐教学过程之中，这种模式，更是呈现出来的突出的运用优势，赋予了学生最为明晰的感官刺激，帮助他们在感受传统艺术的同时，进入到作品情境的感知过程之中，有效提升教学实效，营造出良好的音乐氛围。

1. 呈现画面或意境

信息技术背景之下的音乐课堂教学，往往可以涉及多种元素的有效融合，即图片、声音、动画、情景等。因此，能够赋予学生一系列形成色光交融性的体验，使得传统艺术的展现形式，变得更加高效和巧妙等。而学生在情境的感知过程中，则可以真正感受到传统艺术的魅力，产生相应的创作和应用意识等等。与此同时，现代化信息技术，更是富有动态、高效、智能的特点。有效的使用本身往往可以优化教师一味讲解的模式，将更多的课堂时间交付于学生，打造一种翻转课堂的效果等等。而学生真正彰显自身的主体地位，不断代入到情景过程之中。同样，也可以感受音乐作品和传统艺术之间，所体现出来的重点形象，比如，栩栩如生的人物形象，巧妙多样的景物形象，或者是起伏波折的故事形象等，帮助学生达成思维的发散以及建构，去感受的音乐作品之中，呈现出来的一些画面或者是意境等，有效地提升教学，深化传统艺术的渗透力度。

2. 立足信息技术推进传统艺术情境教学的实践

例如，在进行人教版五年级上册音乐《丰收的节日》一课程的教学时，教师就可以采用信息技术展现传统艺术情境，引导学生体会塔塔尔族人民在丰收的节日里的喜悦情感，结合其中明快的节奏和鲜明的民族韵律，和画面展示，去感知作品，描绘了少数民族庆丰收时载歌载舞的热闹场面，表达了他们分享劳动成果的心情，启发学生用轻快活泼的声音演唱歌曲，在歌声中体验人民丰收后载歌载舞的喜悦心情，抒发对美好生活的赞美和热爱。积极参与音乐实践活动，在听辨、观察、分析、对比、学唱的过程中，感受极富舞蹈性的节奏和同一主题旋律在歌曲中的不同变化，从而感受塔塔尔族

音乐的艺术风格特点。

(三) 开设综合表现活动, 在体验中感知传统艺术

艺术表现能力的成长, 是使学生核心素养提升过程中的重要体现。新课程标准中, 全面提出了核心素养这一科学内涵。因此, 教育教学本身, 也应倾向于发展学生的素质能力, 实现有效的创新、转化等。在此过程中, 传统艺术的有效运用, 则可以成为契机来为学生的成长与转化而赋能。广大教师, 要立足于生成多样化的主题活动, 以综合表现为重点, 引导孩子们积极参与, 展开更多有价值的设计以及创作等, 在独树一帜的体验之中, 感受传统文化的魅力, 发展学生的音乐素养。

具体来分析, 无论是何种的传统艺术, 其表现的形式都是极为丰富以及巧妙的。因此, 在课堂中的融入, 往往可以使艺术表现活动, 变得更加形式多样。而孩子们在参与其中时, 可以联系具体目标, 来展开统筹规划以及思路的设计, 联系作品本身的还原、展现, 融入自己的一些想法、表演等, 真正地实现继承以及践行, 加大渗透力度, 助力学生成长。

例如, 在进行人教版音乐五年级《外婆的澎湖湾》一课程的教学时, 教师就可以开设综合表演活动, 实现对学生的引导, 使学生感受这首是最早传入大陆的台湾校园民谣, 明确其曲调优美抒情, 深受人们的喜爱的特点, 以充满激情的抒怀笔调表达了对美丽的澎湖湾的赞美的核心, 深刻感悟传统艺术的魅力。归纳: 校园民谣走过了三十多年的历程, 因为它清新、明快的风格使它在歌坛独树一帜, 保持着永久的魅力。具体的活动主题可以设定为: 在正确演唱歌曲的基础上, 进行演唱处理, 融入动作、神态设计, 体现美感; 并在演唱中回忆童年的美好时光, 感悟亲情。用自己的演绎, 表现出对澎湖湾浓浓的赞美之意。

(四) 打造创意型实践活动, 继承与发扬传统艺术

传统艺术的组成部分, 是极为广阔的, 除了重点的音乐作品, 更是更涉及一系列的工艺品。因此, 除了综合性表现之外, 搭建创意型的实践活动, 也尤为重要。作为教师, 需引导孩子们参与到一系列尝试探索和实践的过程中, 意识到传统艺术的魅力, 感受中华文化的博大精深等, 自然而然地建立传承以及发扬的意识, 使得音乐学科的教学变得更具有育人价值, 真正弘扬我们国家的传统文化, 让学生建立对于文化的认可, 强化学生的民族自信等。

唯物辩证理论中提出“实践是检验真理唯一标准”。因此, 实现对传统艺术的传承, 并不仅仅停留在

欣赏中, 更是应该付诸实践, 使各类艺术展现的形式得以流传等, 像古筝、皮影戏等, 既能吸引学生注意力, 又能帮助学生从多角度认识传统文化, 使孩子们能够真正地认可传统艺术本身, 自发性建立弘扬意识, 树立民族自信等。所谓“实践出真知”, 则充分地论证了这一理念。而在很多情况下, 由于认知能力、思维方式、情感态度、意识水平的不同, 很多孩子们对于传统艺术的感知, 往往不够深入, 也缺乏真正践行的体验。在这一视域之下。创意性实践活动的推进, 尤为重要, 更是赋予了学生更多自我展示的机会, 促使他们在还原、表现传统艺术的过程中, 积累经验, 升华情感等等, 推动学生的素质水平能力成长。

四、结束语

综上所述, 通过“传统技术与小学音乐融合”这一桥梁, 往往升华学生的情感态度, 发展他们的思想意识, 帮助学生形成文化自信, 建立一定的艺术表现力等。而作为教师, 则需要立足于课堂教学的育人功能, 展开教学方法的变革, 使得传统艺术, 成为素质教育的有效载体, 引导学生达成审美以及品鉴, 感受音乐作品背后的内涵, 迈入到作品情境中, 体会其中呈现出来的一些画面等, 在独树一帜的体验之中, 融入自己的一些想法、表演等, 实现对传统艺术的继承与发扬, 强化学生的文化自信, 发展他们的人生观念、世界观念、价值观念等。

参考文献

- [1] 康增海. 西安南集贤鼓乐走进小学音乐课堂的教学实践研究[D]. 河北师范大学, 2020.
- [2] 梁爽. 曲终人不见, 江上数峰青——传统音乐元素融入小学音乐教学的调查与研究[J]. 参花(上), 2019(03): 130-131.
- [3] 黄雯. 新媒体时代小学音乐教学中苏州评弹的有效融合[J]. 名家名作, 2018(03): 115.
- [4] 潘文俊. 万紫千红总是春——从“京剧进课堂”浅谈小学音乐教育中的戏曲教育[J]. 新课程(上), 2016(12): 21.
- [5] 陈菁. 基于新课标下的小学音乐与德育有机融合的策略探究[J]. 考试周刊, 2022(48): 163-166.
- [6] 周辉. 小学音乐课堂融入戏曲艺术的实践策略研究[J]. 智力, 2022(31): 147-150.
- [7] 张铎龙. 小学音乐教学中渗透美育教育研究[J]. 北方音乐, 2020(16): 183-184.