

传统文化元素与高中音乐鉴赏教学的融合策略

万妍茹

江西省高安中学

摘要:随着我国综合国力的不断提升,国内的传统文化也随之逐渐被重视起来。传统文化是历代劳动人民思想精华所在,传统音乐文化作为我国优秀传统文化元素中的一种,在经历漫长岁月的发展后,不仅具有较高的传承价值,还有重大的教育意义。因此,高中音乐教师在课堂教学中应结合多样化教学方式加强传统文化在音乐鉴赏课程中的占比,有效提高音乐教师的教学质量与学生对音乐鉴赏知识学习的主观能动性。本文基于该背景下探索更多关于我国传统文化元素融入当代高中音乐鉴赏课的方式方法,创新高中音乐教育教学理念与教学内容,丰富高中音乐教育内涵,促进高中音乐教育层次的提升。

关键词:传统文化元素;高中音乐;鉴赏教学;融合策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.03.113

引言

中华民族文化源远流长,悠久的历史孕育了许多优秀的地方传统文化。2020年,教育部印发的《普通高中音乐课程标准(2017年版2020年修订)》在课程基本理念“弘扬民族音乐,理解多元文化”中指出:“中国各地区、各民族的民歌、器乐、歌舞音乐、戏曲、曲艺和民间舞蹈等传统艺术形式,汇聚了中华文化的精华,是民族音乐文化的根脉,理应是音乐课程的重要内容,在高中音乐教学中应得到强化。”如何在高中音乐教学中有效融入地方优秀传统文化,成为当前高中音乐教学改革面临的重要课题。本文将具体阐述地方优秀传统文化融入高中音乐教学的意义以及传统文化融入高中音乐教学的策略,以此求教于方家。

一、新课标背景下高中音乐鉴赏课教学目标的特点

(一) 体现立德树人的要求

立德树人是党的十九大中提出的学校教育根本任务。习近平总书记在全国教育大会上强调:“要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,形成更高水平的人才培养体系。”音乐教育作为美育的重要内容,是推动青少年全面发展的重要组成部分。音乐课不仅是一门艺术课程,更是一门审美课程,通过音乐课教学,可以培养学生发现美、认识美和实践美的能力,从而有利于学生美好价值观的形成。我们应当积极探索适应新时代音乐教育的有效途径,从而为立德树人注入新活力。传统的高中音乐鉴赏课在很大程度上只是注重聆听和欣赏,或者通过教师的讲解向学生灌输、植入知识,往往忽略了对学生思想品德的培养,因此不具有音乐鉴赏课应当具有的实践价值和应用意义。新课标指出,高中音乐课应当让学生达到“和谐身心、健全人格”的目标。这一

目标应当在音乐鉴赏实际教学中体现出来,通过在音乐鉴赏课堂中对不同音乐内容的学习,让学生理解和把握音乐作品中所蕴含的优秀人文精神和高尚德行,从而能够达到立德树人的要求,让音乐教育更好地为落实立德树人根本任务助力。

(二) 注重文化价值观导向

在世界音乐发展史上,人类创造出了丰富多彩的音乐艺术形式和各种不同风格体裁、题材的作品。这些作品不同程度地代表了各民族的优秀音乐文化和对美好生活的期待与审美感悟。新课标下的高中音乐鉴赏教学,应以审美教育为核心,在弘扬民族音乐的同时融入多元文化。在课堂教学中,既要面向全体学生,也要注意个性发展,还要充分引导学生积极主动参与到教学实践活动中,培养他们的音乐创造能力和艺术表现能力,培养他们良好的音乐文化素养。从高中音乐鉴赏课本中所选编的音乐内容看,既有音乐史上知名的音乐家和作品,也有不同风格的民族民间音乐,通过对这些内容的教学,可以让学生熟悉世界各国的音乐文化以及音乐的时代性、民族性、地域性特征。在教学目标中需要突出这些音乐作品价值,培养学生在热爱祖国民族音乐文化的同时,也感受到来自异国他乡的音乐风情,树立起平等的音乐价值观,这对于增强学生对音乐学习的兴趣和掌握必要的音乐技能有着非常积极的意义。

(三) 突出音响本质的体现

音乐鉴赏的基本途径就是对音响的感悟,通过促进学生对于音响的感悟来进行人的情感教育。鉴赏作品是要通过学生对作品的聆听来引起他们的共鸣,而音乐的本质就是音响材料的综合运用,这一综合体既具概念性也具抽象性。在课堂教学中,任何一个环节都是在围绕音

响进行，因此教学目标各个维度的制定上都需要突出音响本质的体现。这些往往都是音乐家们在创作过程中把自己主观意识用音响的方式记录下来，听众可以用不同的音乐要素来体会音乐家的创作意图，只有这样才能让学生真正理解具有表现力的音响特征，进一步丰富他们的情感体验。

二、传统文化元素在当前高中音乐鉴赏教学中存在的困境

（一）音乐教师的教學能力不足

即便是高中音乐教师也不是都熟知我国传统音乐文化元素，且在高中民族音乐的师资力量比较有限，很多音乐教师在实质上便缺乏对传统音乐的理解，这也在一定程度上造成了当前音乐教学授课方式主要是以理论讲述为主，并没有真正关于传统文化元素认识的课程。

（二）西方音乐文化的冲击

即便是经历了“中国风”潮流的洗礼，我国传统音乐文化依旧受到了西方音乐文化的冲击。并且在中国现有的音乐教育体系中，大多数都是以西方音乐理论体系为基础的音乐教学，进而忽视了我国传统音乐体系的普及。

三、传统文化元素与高中音乐鉴赏教学的融合策略

（一）强化师资团队建设

地方优秀传统文化融入高中音乐教学要想取得良好的教学效果，师资力量的建设尤为重要。音乐教师必须具备全面的专业素质，只有教师做好引领者，才能带领学生对地方优秀传统文化进行全面的学习和弘扬。在师资建设中，采取了以下措施：一是建立教研机构，每周五组织音乐教师开展形式多样的教研交流活动。比如开展实地调研，把新内容融入教学之中；交流教学心得，及时了解教学中的困难，总结推广有效的教学经验；推进课程改革，更新教学内容，等等。二是与非物质文化遗产研究基地建立合作关系，加强科研项目的工作，大力开发校本教材，培养一批有潜力的教师。三是定期邀请传统文化传承人进校园开展师资培训，提升师资队伍的能力水平，提高教学实效。

（二）更加注重激发学生的爱国情感

在高中音乐鉴赏教学中，若想更好地融入中华优秀传统文化，就要激发学生的爱国情感，让他们的民族自豪感得到加强。④随着中国改革开放的不断深化，以及多元文化的交流碰撞，一些高中生对于中西文化仍缺乏理性认识，盲目偏爱国外的事物、节日等，认为“外

国的月亮比较圆”，影响到自己的心理状态。这种错误倾向如果不及时、正确地引导纠正，那么将对学生的价值观、世界观带来长期的负面影响。因此，教师必须重视对学生爱国情感的培养。笔者认为，针对高中音乐鉴赏课可以从以下几个方面着手：其一，讲好中国故事，让学生既要了解我国悠久的历史 and 璀璨的文明，又要结合近代以来中国人民遭受的欺辱蒙尘，旗帜鲜明地讲述中国共产党带领中国人民从站起来、富起来到强起来的历史进程；其二，观看爱国影片，在生动的故事中激发学生的爱国情感和民族自豪感；其三，欣赏文化遗产，结合当地著名的或为人熟知的建筑、纪念馆、博物馆等历史文化遗产和非物质文化遗产，帮助学生更多地了解博大精深的中华优秀传统文化。这就要求教师必须要树立正确的历史观、文化观，才能更好地开展学生的爱国主义教育。例如，在“人音版”高中《音乐鉴赏》的序篇教学中，教师首先要带领学生鉴赏《不忘初心》《祖国颂》《谁不说俺家乡好》《我和我的祖国》这四首作品。为了进一步激发学生的爱国之情，教师可以为学生播放纪录片《祖国颂》及电影《红日》片段，让他们在观看视频的同时，感受到中国人民的顽强斗志和不屈不挠的精神。现在的学生虽然生活在和平年代，但通过这种方式可以让他们知道幸福生活的来之不易，进而为祖国感到骄傲和自豪。上述教学中，让学生观看与爱国主题有关的影视作品，可以有效激发学生的爱国情感，为中华优秀传统文化更好地融合到高中音乐鉴赏课中做好铺垫。

（三）基于信息技术，提高鉴赏教学有效性

信息技术的出现拓展了现有教学资源，更为教师提供了丰富的教学手段，推动了高中音乐鉴赏课程的革命性变革。基于此，教师有必要结合信息技术教学优势，在整合教学资源、优化教学活动的同时，逐步提高音乐鉴赏有效性，为学生打造带有传统文化元素的视听审美教育，使每位学生都能透过对民族音乐的赏析，实现文化素养的提升。随着信息时代的到来，信息技术也以多种形式呈现在了课堂之上，除视频导学、微课、交互式电子白板外，VR、线上线下联动等技术，也为高中民族音乐鉴赏提供了海量的教学资源。为此，教师应以提高学生鉴赏热情、强化学生学习兴趣为主，增强学生线上线下学习体验，拓展学生学习空间，使每位学生都能感受到民族传统音乐的魅力。民族音乐鉴赏并非一蹴而就，不同民族音乐所传递的传统文化内容之间存在明显

差异,仅凭借课上时间不足以达成教学目的。尤其对于高中生来说,其面临着升学压力,进行民族音乐学习的时间较少。为此,高中音乐教师应以培养学生鉴赏能力、提高学生鉴赏品位、强化学生鉴赏习惯为主,做好课内外教学延伸,积极组织带有传统文化元素的民族音乐鉴赏活动。如:借助校报及校园广播宣传民族音乐,依托艺术节展现民族音乐类型,搭建兴趣小组传递民族音乐文化思想等。这些活动均有助于民族音乐文化传承,能够使学生在民族和传统文化的熏陶下,初步产生认同和热爱之感,为增强学生文化自信奠定基础。

(四) 将民风民俗音乐与传统文化相结合

中国的传统音乐分为宫廷音乐、民间音乐、文人音乐和宗教音乐,其中民间音乐与学生的关系最为贴近。其中民间音乐一般是由老百姓集体创作的,反映了人民的生活和劳动,表达了他们的情感与愿望。如《小老鼠上灯台》《摇到外婆桥》等民间儿歌朗朗上口,易于传唱。此外还有很多歌曲具有较高的艺术价值,这就需要音乐教师对相关富含民风民俗的歌曲进行梳理、整理,挖掘作品中的艺术灵魂,成为传统文化传承的载体,深入浅出的传授给学生。高中时期的学生学习压力较大,在音乐鉴赏课堂教学中将民风民俗的歌曲讲解给学生更能调动学生的学习积极性,还能引导学生将民风民俗的歌曲与现代流行音乐相结合,为现代音乐带来活力。

(五) 积极创设情境化的教学模式

在高中音乐鉴赏课上,教师在教学方式上的创新,对教学效率的提高具有显著促进作用。当下教师的课堂教学多以讲解音乐知识为主,而对音乐作品不同方式的体验等并没有予以更多关注。对于音乐教学而言,更重要的是让学生通过对音乐作品的表现,达到掌握音乐知识和丰富情感体验的目的。因此,在高中音乐鉴赏课上,教师需要创新并丰富教学方式,营造良好的教学氛围,让学生在身临其境地感受到音乐作品情感的同时,体会我国传统文化的博大精深与包容。教师还可以为学生播放不同类型的歌曲,通过比较音乐要素,提高其鉴赏能力,深化对意境美的认识,感受传统音乐文化的魅力所在。这样,学生不仅能深刻体会其中蕴含的情感,还能产生对我国传统文化的崇敬之情。同时,将古诗词和音乐相结合,既能大大增加音乐的吸引力,也能帮助学生更加全面地理解历史文化,为语文和历史教学助力。

(六) 以地域为线索,开展启发式教学

启发式教学主要指教师通过教学线索帮助学生获得

启发。对于高中音乐教育而言,启发式教学是提高学生学习兴趣、调动学生主观能动性最为有效的举措之一。在启发式教学模式下,教师可通过设问的形式,引导学生沿着正确思路展开思考,这样更有助于学生对民族音乐的探查,达到增强学生音乐素养、强化学生音乐体验的目的。为此,教师有必要将启发式教学融入高中音乐课程中,结合启发式教学手段,带领学生感受传统文化,实现对民族音乐的全面赏析,并在欣赏的同时,领悟音乐的旋律特点,从而体会民族音乐蕴含的文化色彩。如以《茉莉花》一课为例,本首歌曲在不同地区会呈现出不同的表达形式,但每种形式均记录了当地的特色文化。借助《茉莉花》这一歌曲组织学生开展传统音乐赏析,更有助于增强学生文化素养,促进学生民族自信心的提升。针对本课程的导入,教师可为学生提供合唱式的《东南西北茉莉花》和《茉莉花》原版歌曲,前一首歌曲融合了不同地区的《茉莉花》呈现版本,彰显出了不同地区的民族文化,有利于形成文化对比,达到增强学生文化自信的目的。在鉴赏完成后,教师还可以“我是民歌王”为活动主题,带领学生展开比拼,要求学生在比赛中演唱不同民歌,并讲述作品背后的民族文化和时代背景,以此普及更多关于传统音乐文化的相关知识,从而保障民歌鉴赏课程能够充分落到实处。

结束语

综上所述,中华民族传统文化拥有悠久的历史,音乐作为传统文化的表达方式之一,是民族精神观念形态的总体。在高中音乐鉴赏教学中,教师应深挖民族传统文化的优秀元素,将中国传统文化元素与高中音乐鉴赏教学相结合,对我国传统音乐文化进行弘扬,激发高中音乐鉴赏课堂教学的活力。

参考文献

- [1]政协灵山县第九届委员会,中共灵山县委宣传部.灵山文史总16辑:烟墩大鼓[M].南宁:广西美术出版社,2019:1-2.
- [2]章紫君.高中音乐鉴赏与传统文化相融合的教学策略探讨[J].国家通用语言文字教学与研究,2020(7):126.
- [3]许亚倩.高中音乐鉴赏与传统文化相融合的教学策略探讨[J].才智,2020(13):89.
- [4]罗宾.高中音乐鉴赏教学中传统文化的解析与渗透[J].新教育时代电子杂志(教师版),2020(38):76.