

中华优秀传统文化视域下高中音乐鉴赏课教学

赵小姣

宁夏大学附属中学

摘要:音乐鉴赏教学是培养学生文化、理解能力以及审美能力的重要模块,尤其在高中阶段,音乐鉴赏教学的内容逐步完善,需要教师掌握的教学技巧以及关键点更为复杂。本文则是从中华优秀传统文化的角度出发,提升高中音乐鉴赏课的传承价值,通过课堂组织以及优化,让传统文化元素与教学内容相融合,以此来创建情感氛围,打造探究性学习体系,以信息技术为依托让传统文化具象化,确保能够满足新时期学生核心素养培育的要求,使其成为中华优秀传统文化传承的载体之一。

关键词: 中华优秀传统文化; 高中音乐; 鉴赏课

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.06.136

音乐鉴赏作为高中阶段的必修课和其他课程有着同样的责任和义务,能够传承并弘扬优秀传统文化,这成为新时期立德树人的重要手段之一。因此,在课堂上合理地进行中华优秀传统文化要素的拆解,将其与教学内容以及教学方法融合起来,从不同的角度强化学生的文化审美感知,以及审美能力,并合理利用音乐作品集体要素烘托文化氛围,这是提升学生文化认同感和文化自信的重要手段,能够潜移默化地培养学生的综合素养,更可以让音乐审美有更强的民族文化底蕴,让中华优秀传统文化在潜移默化中得到继承与发扬。

一、中华优秀传统文化在高中鉴赏课中的融合意义

中华优秀传统文化教育必须从早抓起,全面遵循抓早抓小、久久为功、潜移默化、耳濡目染的原则,能够夯实中华优秀传统文化的发展根基,还可以让人们认识到优秀传统文化在教育领域的重要性^[1]。建立在这一背景下,高中音乐鉴赏课也需要逐步向传统文化方向靠拢,这对于课程发展以及学生能力的提升都有极强现实价值。

首先,以传统文化要素为依托打造的高中鉴赏课,能够加大音乐教育和文化转场之间的融合力度,学生在高中音乐鉴赏课中可以欣赏到不同国家的不同作品,也可以了解不同时代的优秀作品发展历程,而中国古代音乐、近代音乐是在中国传统文化熏陶下形成的音乐作品,其风格和文化特征必然与中华民族发展息息相关。将优秀传统文化与音乐鉴赏课程相融合,不仅能够让学生认识到历史与人文知识,在音乐作品中的具象化体现,还可以将音乐鉴赏作为弘扬中华民族精神的重要载体^[2]。例如湘艺版的高中鉴赏课教材中融合了有关中华民族发展各个阶段的优秀作品,从古代音乐到现代音乐,从中国本土音乐到西方音乐,文化以不同的形式体

现出来,构筑了极具文化底蕴的音乐圣殿,能够为学生学习音乐知识、提升文化素养奠定基础。

其次,以传统优秀文化作为载体,进行高中音乐鉴赏教学的创新,能够让人格培养以及知识的获取具备协同性。例如可以通过音乐赏析对比以及现代社会文艺需求的分析,让学生认识到如今音乐发展的主要方向,并且通过与中华优秀传统文化之间的融合,让音乐作品具备更强的历史文化底蕴、社会生活特点以及民族习俗特征。而能够创造出这样的音乐作品,并且从不同的音乐作品中解析其内涵,有助于增强学生的音乐感知、音乐理解以及音乐创新能力,这是新时期优质人才培养的重要方向,关注基础能力以及综合素养的融合,可以让音乐领域的人才具备更强的社会责任感以及国家荣誉感,有助于人才队伍的更替和创新。

除此之外,以中华优秀传统文化为依托进行音乐鉴赏课的创新,有利于精神追求和艺术欣赏的同步发展。坚持学科育人是目前教育教学改革的主要方向,而筑牢中华民族共同体意识已经成为教育改革的主线,通过音乐鉴赏课来培养并践行社会主义核心价值观,弘扬传承中华优秀传统文化,这是学生需要掌握的综合能力,而传统文化中渗透出的优质思想和人文精神,又可以对学生进行多感官的刺激,从精神层面、思维层面以及情感层面,共同进行学科引导,从而提升教育的综合育人价值。

二、中华优秀传统文化在高中音乐鉴赏课中的具体应用方向

高中音乐鉴赏课的专业性和系统性更强,学生已经掌握了常规的基础知识,教学的重点在于提升学生的音乐审美能力以及鉴赏能力,从中也要找准传统文化的切入点,结合当前的教学经验总结,以及典型案例分析来

看,以传统文化为依托打造的音乐,这门课可以从以下几个方面进行创新。

(一) 注重情感氛围的烘托,展现传统文化的魅力

在高中音乐核心素养培育的过程中,音乐情感体验是重中之重,也是目前新课标要求的音乐鉴赏课教学内容。综合高中音乐鉴赏教材中呈现出的传统优秀文化的内容来看,和培养学生的文化自信、强化文化认同感有一定的关联^[3]。但结合当前高中生在音乐鉴赏时的具体情况,大部分学生不善于通过音乐作品来表达自己的情感,对于音乐作品中所蕴含的传统文化内容存在解析不完善的现象。因此想要让中华优秀传统文化和音乐鉴赏课相融合,教师不仅要贯彻落实立德树人的核心任务,还需要通过学习环境以及氛围的烘托,让学生身处于文化氛围浓厚的学习环境中,自然而然地可以让音乐中的民族要素以及传统文化要素呈现出来,从而确定音乐鉴赏课的具体方向,通过情感引领鉴赏行为和活动,让每一位学生都可以充分体验文化带来的影响,促使学生形成音乐文化思维,来达成以育人的目的。

《阳光三叠》是我国古曲中的重要组成部分,将其纳入高中音乐鉴赏课,有特殊的文化含义。该作品描述了在传统制度奴役下的压迫人民呈现出的哀怨心情,在教学的过程中,不仅要掌握作品所表达的内在含义,还需要以学生的自身感官和认知,将音乐作品中表达的情感最大化。为了给学生营造一个多元化的音乐赏析环境,在正式课堂开始之前,下发了预习任务:收集有关《阳光三叠》作品的相关资料围绕着社会生活、历史背景以及地理风貌进行资源整合,这些内容可以让学生提前对作品进行了解,也有助于形成情感基调。由于学生对于音乐作品的认知和领悟能力参差不齐,在资料收集的过程中,要引导学生从自身的视角出发,为收集到的资料赋予主题,同时选择学生生活中较为常见的素材来创建一个生活化、现代化或者融合化的音乐鉴赏环境,比如《阳光三叠》来源王维的七言律诗,那么在课堂上可以选择学生收集到的《送元二使安西》作为辅助教学素材,其中的地点“阳关”则是本曲描述的地点,那么从古诗词的角度出发,将古诗词的整体内容和细节拆解出来,为学生营造“送别”的场景,在此场景下,再解析“三叠”的概念和内容。首先,从音高旋法的视角出发,让学生欣赏此曲以平稳级进的一部分,该部分的旋律为上段旋律,并且以二度和三度音程级进为主,乐曲流畅且一气呵成,能够展现出含蓄温情又深远的清淡。

其次,和上段旋律相比,下段旋律的主要情感以离别之情为主,其中展开了六度、八度的大跳,更能够凸显出激动、情真意切的情绪,而这种情绪配合古诗词中的留恋、关怀的氛围,更可以让让学生体会到音乐中所蕴含的情感文化。在初次演唱结束之后,可以让让学生围绕着自己的理解重新叙述“三叠”的部分,感受主题变化带来的情感影响,以加深学生对歌曲的印象,更可以在已经构建好的氛围中,将音乐实践活动延续到结尾,增强整体教学的连贯性,也可以让传统文化在学生的认知中产生更加深刻的影响。

(二) 构建探究性活动体系,强化学生对文化的认同感

高中音乐鉴赏课大多数以聆听的方式让学生领略音乐作品的类型以及风格,其中也不乏创造以及演奏等环节,这些环节能够让音乐以实践的方式与学生的日常活动相融合,让学生作为主体,进一步体会音乐的内涵和本质,可以提升学生的表达能力以及创新能力。而在这种实践活动中,传统文化的存在,有了更强的具象化体现,学生不用去猜测、剖析作品或者环境中存在的文化底蕴,而是在实践活动中真正围绕着中国传统文化进行实践创新,或者打造属于自己心中的文化作品。因此,探究性的学习活动是音乐作品教学过程中不可或缺的教学模式,也是强化学生主观意识的核心方法,不仅能够夯实学生的主体地位,也可以让学生在课堂中具备参与感和体验感,身临其境地感受,中华优秀传统文化在音乐作品中的蕴含方法。探究活动大部分围绕着合作学习展开,学生以小组为单位进行师生互动和生生互动,以此来强化对文化的感知能力,也可以从不同学生的角度体会到不同视角下的文化魅力。

在带领学生赏析《梁山伯与祝英台》这一小提琴协奏曲的过程中,可以围绕着作者所处的时代背景以及艺术思潮进行课堂导入,让学生初步了解作品的风格和特点,并且从中华传统故事背景的角度出发进行作品赏析,然后成立学习探究小组。小组在探究的过程中需要完成不同的任务:收集分析与作品相关的文化素材、背景故事以及人文思想;探究作品的呈现风格,并且尝试阐述在聆听作品之后的感受;通过小组之间的互动讨论,找出不同的想法和见解,由教师进行引导,延伸出新的问题并且解决问题。为了让活动探究以及讨论具备更强的多元性,可以在赏析的过程中为学生播放《梁山伯与祝英台》相关的影视化作品、二人转、话剧以及歌

曲，这主要是将中国传统文化在不同音乐作品中的表现形式呈现出来，让学生认识到文化的博大精深以及不同的表达方法，也能够和小提琴这种西方乐器的演奏风格和情感表达内容进行对比，在民乐锣、鼓、管、弦齐鸣的综合表现形式上，认识到不同阶层的民众、不同时代下的艺术家以及创作者眼中中华传统文化故事的艺术内涵。

这样的探究性方式，不仅可以让学生亲身体验传统文化与音乐之间的融合方式，对于学生的文化自信培养以及音乐素养的提升，也有一定的促进作用。

（三）以信息技术为依托，强化音乐鉴赏的效率

信息技术已经成为目前较为突出的教学资源，也是一种新的教学方式，能够为教师提供多元化的教学手段，自然也可以推动高中音乐鉴赏课程的改革和优化。而在传统文化与音乐鉴赏相融合的大环境下，信息技术的加入可以让文化以不同的形式呈现在学生面前，可以围绕着传统文化要素，构建多元化的审美感知体系，确保每一位学生都可以充分了解音乐中的文化底蕴，来提升学生的文化素养。

而这些信息化的教学工具以及素材包括但不限于视频导学方法、微课、交互式电子白板以及VR技术。教师需要以提升学生的鉴赏热情、强化参与多元性为目的^[4]，确保学生在感受民间传统音乐的过程中，能够利用自己所熟悉的方法或者工具进行课程探讨和鉴赏，这也是减轻学生日常学习压力、提升课堂教学有效性的重要手段。

在鉴赏《松花江上》这首歌曲的过程中，主要让学生感受歌曲的情感起伏，了解歌曲的结构特点。所以在本课堂的设计上，把歌曲本身的情感脉络作为主线，让学生聆听感受歌曲为主。在课堂导入环节，结合不同时期的流行歌曲视频作为导入，激发学生学习的兴趣，用学生熟悉或不熟悉的流行歌曲引出课题并初步感受歌曲的第一部分。第一部分旋律的情感脉络是怀念故乡，歌唱者用叙事抒情的演唱方式描述了自己美丽的家乡。让学生在聆听音乐的同时，用手指书空的方式感受歌曲的旋律起伏，直观感受歌曲的起伏变化。第二个部分，结合歌曲的历史背景，示范演唱，让学生从教师演唱歌曲时的情绪中体会当时的人们被迫背井离乡时的痛苦心情。并且节选了一些舞蹈视频让学生判断分辨出与歌曲情绪相同的舞蹈，进一步让学生感受歌曲中的情绪、情感，结合歌曲中歌词反复出现且音调不同的特点，让学

生了解作曲家用强调的方式向人们诉说离开家乡，到处流浪的悲伤情景。

由于这首歌曲的结构为带尾声的二部曲式，具有较强的倾诉性、抒情性以及叙述性特点，第一部分的两个乐段又分别有三个不同的乐句构成。所表达的情感，通过叙述的方式展现出来，其中所提到的生活化要素都是学生日常生活过程中常见的，例如丰富的物产、爹娘，可以自然而然地实现共情。在这一过程中使用多种不同乐曲导入的方式，让学生感受作者所描述的家乡以及自己认知中的家乡的不同点，来实现情感迁移，而第二部分的旋律以环回萦绕、反复咏唱的方式得到了展开，情感越发激昂，通过示范性演唱以及与舞蹈相辅相成的方式，将学生压抑的情感通过舞蹈动作展示出来。当尾声唱出呼天唤地似的旋律时，歌曲达到了高潮，在声泪俱下的悲痛中，蕴藏着要求起来抗争的力量，到达情绪抒发的顶点，学生也可以感悟到其中的思想和反抗情绪，所应用的各种类型视频以及音乐素材，也辅助学生从不同角度体会了歌曲的内涵。

三、结束语

综上所述，音乐鉴赏课是培养学生审美能力以及感悟能力的重要课程，而从音乐作品中解析中华优秀传统文化，并且以传统文化作为切入点，进行音乐作品的分析，不仅需要打造具备多元性和开放性的课堂，还需要围绕着学生感兴趣的内容，丰富课堂形式，构建多元化的音乐鉴赏和感悟环境，创建情感氛围，打造多元化互动体系，增加信息技术的应用次数，让中华优秀传统文化以不同的形式展现在音乐鉴赏课中，与学生进行情感共鸣，自然可以强化学生的文化自信心、文化认同感以及理解能力，是提升核心素养的重要手段。

参考文献

- [1] 牛琴. 基于音乐形态学在中国民歌鉴赏教学中传承优秀传统文化[J]. 教育科学论坛, 2020(22): 29-31.
- [2] 杭静. 中华优秀传统文化视域下高中音乐课程的教学实践[J]. 山东教育: 中学刊, 2019, 000(011): 52-53.
- [3] 邓时宇, 刘敏. 高中音乐鉴赏课程中融入中国传统文化元素的实践研究[J]. 当代音乐, 2021(8): 62-64.
- [4] 洪旖旎. 信息化背景下的高中音乐鉴赏教学[J]. 北方音乐, 2020(15): 147-148.