

中专音乐教学中传统音乐文化的融入与传承

赵燕

新疆第一师阿拉尔职业技术学校

摘要：在中专教育中，音乐课作为一门重要的艺术教育课程，不仅应教授学生音乐知识和技能，更应承担起传承中华优秀传统文化的责任。传统音乐文化作为中华文化的重要组成部分，其融入与传承对于学生的人格塑造、文化素养提高以及爱国精神的培养具有深远影响。本文旨在探讨如何在中专音乐教学中融入传统音乐文化，以及这种融入对于学生的教育意义。

关键词：中专音乐；传统音乐文化；教学与传承

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.01.095

引言

传统音乐文化是中国文化的重要组成部分，它蕴含着丰富的历史、文化和艺术价值。在中专音乐教学中，通过融入传统音乐文化，可以帮助学生更好地了解和认识中国的历史和文化，提高他们的音乐素养和审美能力。

一、传统音乐文化的融入

（一）精选红歌教学

红歌作为中国革命历史时期的音乐代表，蕴含着强烈的爱国情感和民族精神。这些歌曲反映了中国人民在革命历史时期的奋斗和追求，传递着对国家、对人民的深深热爱。在音乐教学中，教师可以选取一些经典的红歌，如《我的中国心》《军港之夜》《我和我的祖国》《大海啊故乡》《唱支山歌给党听》《当那一天真的来临》《没有共产党就没有新中国》《打靶归来》等，通过讲解歌曲的历史背景、文化内涵和艺术价值，让学生深入理解歌曲中所蕴含的情感和意义。首先，教师可以引导学生欣赏红歌的优美旋律和独特的艺术风格，帮助他们了解歌曲的历史背景和文化内涵。例如，在欣赏《我的中国心》时，教师可以讲解歌曲的创作背景和歌词的含义，引导学生感受歌曲中所表达的对祖国的深深热爱和眷恋。同时，教师还可以通过演唱示范和组织学生集体演唱的方式，让学生亲身体验红歌的魅力。其次，教师可以通过红歌教学培养学生的爱国情感和民族精神。红歌中蕴含的爱国情感和民族精神可以激发学生的自豪感和自信心，培养他们的社会责任感和家国情怀。例如，在欣赏《我和我的祖国》时，教师可以引导学生感受歌曲中对祖国的深情厚谊和对自我的责任担当，激发他们的爱国情感和民族精神。此外，教师还可以通过红歌教学培养学生的音乐素养和审美能力。红歌具有独特的音乐风格和艺术价值，通过学习和欣赏红歌，学生可以了解和掌握更多的音乐知识和技能，提高

他们的音乐素养和审美能力。例如，在欣赏《大海啊故乡》时，教师可以引导学生感受歌曲中的音乐美和情感表达方式，帮助他们了解和掌握音乐的表现力和感染力。总之，通过精选红歌教学，中专音乐教学中传统音乐文化的融入可以帮助学生更好地了解和认识中国的历史和文化，提高他们的音乐素养和审美能力。同时，这种融入也可以为学生的未来发展提供更广阔的视野和更多的机会。

（二）京剧艺术的引入

京剧作为中国的国粹，集唱、做、念、打于一身，其表现力和深度都为学生提供了丰富的文化体验。在音乐教学中，教师可以引入京剧艺术的教学，让学生了解和学习京剧的历史、文化内涵和表演技巧。通过学习京剧，学生可以更深入地了解中国的历史和文化，提高他们的艺术鉴赏能力和表演能力。京剧艺术的引入还可以帮助学生了解和体验中国的传统艺术文化。京剧是中国传统戏曲的代表之一，具有独特的表演风格和艺术价值。通过学习和欣赏京剧，学生可以了解和体验中国的传统艺术文化，提高他们的艺术鉴赏能力和表演能力。在引入京剧教学时，教师可以先让学生了解京剧的历史和文化背景。教师可以介绍京剧的起源和发展历程，以及京剧在中国文化中的地位 and 影响。同时，教师还可以介绍京剧的表演特点和艺术风格，帮助学生了解京剧的独特性和魅力。接下来，教师可以引导学生学习和体验京剧的表演技巧。京剧的表演技巧非常丰富，包括唱、做、念、打等方面。教师可以先让学生学习一些基本的表演技巧，如唱腔、身段、表情等，然后逐渐引导他们学习更复杂的表演技巧。通过学习和练习京剧的表演技巧，学生可以更深入地了解京剧的艺术价值和表演特点。最后，教师可以组织学生参加京剧表演比赛或音乐会，让学生在实践中展示自己的才艺和技能。通过参加比赛或音乐会，学生可以锻炼自己的表演能力和自信

心，同时也可以与其他同学互相学习和交流。总之，通过引入京剧艺术的教学，中专音乐教学中传统音乐文化的融入可以帮助学生更深入地了解中国的历史和文化，提高他们的艺术鉴赏能力和表演能力。同时，这种融入也可以为学生的未来发展提供更广阔的视野和更多的机会。

二、传统音乐文化的传承

（一）课堂教学中的传承

在音乐课堂教学中，教师应有意识地将传统音乐文化融入课程中，通过讲解歌曲的历史背景、文化内涵和艺术价值，使学生深入理解传统音乐文化的魅力。例如，在教授红歌时，教师可以讲解红歌的历史背景和意义，以及其中蕴含的爱国情感和民族精神。同时，还可以让学生学习和演唱经典的红歌，如《我的中国心》《在那遥远的地方》《军港之夜》《我和我的祖国》等，使他们在实践中体验和传承传统音乐文化。此外，教师还可以通过多样化的教学方式，如运用多媒体技术、示范演唱、组织小组讨论等，引导学生深入了解传统音乐文化的内涵和特点。同时，教师还可以鼓励学生发掘和研究身边的传统音乐文化资源，如民间音乐、地方戏曲等，培养他们的文化自信和传承意识。

（二）课外活动的推进

除了课堂教学，还应开展丰富多彩的课外活动，如校园歌唱比赛、京剧表演、音乐讲座等，让学生在轻松愉快的氛围中学习和传承传统音乐文化。这些活动不仅可以丰富学生的课余生活，还可以为他们提供展示自己才艺和交流学习的机会。此外，还可以邀请当地的艺术家或民间艺人来校进行讲座或表演，让学生更直观地了解和学习当地的传统音乐文化。通过与当地艺术家的交流和学习，学生可以更好地了解 and 体验传统音乐文化的独特魅力和价值。这种亲密的接触和交流可以增强学生对传统音乐文化的热爱和认同感，进而激发他们传承和发扬传统音乐文化的决心和动力。

三、传统音乐文化融入与传承的教育意义

（一）提升学生文化素养

在中专音乐教学中，通过融入和传承传统音乐文化，学生的文化素养得到了全面的提升。传统音乐文化不仅包含了音乐知识和技能，还蕴含了丰富的历史、文化和社会背景。因此，学习和传承传统音乐文化可以帮助学生深入了解中国的历史和文化，拓宽他们的视野，增强他们的文化自信和民族自豪感。首先，传统音乐文化的学习可以提高学生的音乐素养。在学习和欣赏传统

音乐的过程中，学生可以了解和掌握音乐的基本知识和技能，如音高、音色、节奏、和声等。同时，通过学习和演唱传统音乐作品，学生可以培养自己的音乐审美和鉴赏能力，提高自己的音乐表现力和创造力。这些音乐素养的提升不仅有助于学生在音乐领域的发展，还可以帮助他们更好地理解 and 欣赏其他艺术形式。其次，传统音乐文化的学习可以加深学生对中国的历史和文化地了解。传统音乐文化是中华文化的重要组成部分，它反映了不同历史时期、不同地域、不同民族的音乐特色和文化内涵。通过学习和了解传统音乐的历史背景和文化内涵，学生可以更深入地了解中国的历史和文化，增强他们的文化自信和民族自豪感。同时，传统音乐文化中蕴含的道德、伦理、哲学等思想，也可以帮助学生建立正确的价值观和人生观。此外，传统音乐文化的学习还可以培养学生的团队合作和沟通能力。在传统音乐表演中，往往需要多人合作完成，这需要学生具备团队合作和沟通能力。通过参与传统音乐的表演和交流活动，学生可以学会与他人合作、沟通、协调，这有助于他们在未来的生活和工作中更好地融入团队和社会。最后，传统音乐文化的传承对于学生的文化素养提升也具有积极的影响。在传承传统音乐文化的过程中，学生需要不断地学习和实践，这不仅可以巩固和提升他们的音乐素养和文化素养，还可以帮助他们更好地理解和传承中华优秀传统文化。这种传承不仅可以培养学生的民族自豪感和自信心，还可以为中华文化的传承和发展做出积极的贡献。通过中专音乐教学中传统音乐文化的融入与传承，学生的文化素养得到了全面的提升。他们不仅学到了音乐知识和技能，还对中国的历史和文化有了更深入的了解和认识。这种了解和认识有助于学生的人格塑造和价值观的建立，对于他们的未来发展具有重要的意义。因此，我们应该在中专音乐教学中更加注重传统音乐文化的融入与传承，以实现学生的全面发展和社会责任感的提升。

（二）培养学生的爱国精神

在中专音乐教学中，传统音乐文化的融入与传承对于培养学生的爱国精神具有积极作用。首先，传统音乐文化中的红歌是培养学生爱国精神的重要素材。红歌作为中国革命历史时期的音乐代表，蕴含着强烈的爱国情感和民族精神。如《我的中国心》《军港之夜》《我和我的祖国》《我和草原有个约定》《大海啊故乡》《当那一天真的来临》等，这些歌曲传递着对国家、对人民的深深热爱，是对学生进行爱父母、爱家庭、爱家乡、

爱祖国教育的良好素材。通过学习和演唱这些红歌,学生可以更加深刻地理解国家的重要性的对祖国的深深热爱,从而培养他们的爱国精神。其次,京剧的学习也可以增强学生的民族自豪感和自信心。京剧作为中国的国粹,集唱、做、念、打于一身,其表现力和深度都为学生提供了丰富的文化体验。通过让学生了解和学习京剧,可以更深入地理解中国的历史和文化。在学习和表演京剧的过程中,学生可以感受到中国传统文化的独特魅力和价值,从而增强他们的民族自豪感和自信心。这种自信心和自豪感也是培养学生爱国精神的重要因素。此外,传统音乐文化的融入与传承还可以通过课外活动来进一步培养学生的爱国精神。例如,可以组织学生参加校园歌唱比赛、文艺汇演等活动,让他们在实践中学习和传承传统音乐文化。在这些活动中,学生不仅可以展示自己的才艺和能力,还可以通过集体合唱或表演的方式,感受到团队合作的力量和集体荣誉感。这种集体荣誉感也是培养学生爱国精神的重要组成部分。最后,传统音乐文化的融入与传承对于培养学生的爱国精神还具有长远的影响。通过学习和传承传统音乐文化,学生不仅了解了中国的历史和文化,还培养了他们的艺术鉴赏能力和文化自信。这种自信和鉴赏能力将伴随学生的一生,并将在他们未来的生活和工作中得到体现。同时,传统音乐文化中的爱国情感和民族精神也将影响学生的思想和行为方式,激发他们为国家和人民做出贡献的决心和动力。通过中专音乐教学中传统音乐文化的融入与传承,可以培养学生的爱国精神。传统音乐文化中蕴含的爱国情感和民族精神、红歌和京剧的学习以及课外活动的推进都起到了重要的作用。因此,我们应该在中专音乐教学中更加注重传统音乐文化的融入与传承,以实现学生的全面发展和社会责任感的提升。

(三) 强化学生的家庭和社会责任感

在中专音乐教学中融入传统音乐文化,可以深化学生对家庭和社会的责任感。首先,传统音乐文化中的许多歌曲和曲目都蕴含着对家庭和社会的责任感。例如,《我的中国心》表达了对祖国的热爱和忠诚,《军港之夜》和《大海啊故乡》则体现了对祖国和人民的责任感,《我和我的祖国》则表现了对家乡的眷恋和对祖国的深情厚意。这些歌曲不仅传递了音乐的美感,更在学生的心中种下了对家庭和社会责任感的种子。其次,传统音乐文化的教学过程也可以深化学生对家庭和社会的责任感。在音乐教学中,教师可以引导学生分析和理解这些歌曲的内涵和意义,让学生深刻认识到歌曲中所表

达的家庭和社会责任感。同时,教师还可以通过讲解歌曲的创作背景、历史故事和文化内涵等方式,让学生更加了解和认识中国的历史和文化,从而增强学生的文化自信和民族自豪感,进而强化他们的家庭和社会责任感。此外,课外活动的推进也可以深化学生对家庭和社会的责任感。例如,可以组织学生参加社区服务和公益活动,让他们在实践中体验到家庭和社会的责任和义务。同时,还可以邀请当地艺术家或民间艺人来校进行讲座或表演,让学生更加了解和学习当地的传统音乐文化,从而增强他们的文化自信和民族自豪感,进而强化他们的家庭和社会责任感。最后,传统音乐文化的融入与传承对于学生的家庭和社会责任感的培养具有积极的影响。通过学习和传承传统音乐文化,学生不仅提高了自己的文化素养和音乐技能,还更加理解和尊重父母、家庭和社会的付出与期望,更加懂得珍惜和感恩。同时,也激发了他们为家庭和社会做出贡献的决心和动力。这些积极的影响将伴随学生的一生,并将在他们未来的生活和工作中得到体现。通过中专音乐教学中传统音乐文化的融入与传承,可以深化学生的家庭和社会责任感。传统音乐文化中的歌曲和曲目、教学过程、课外活动以及对于学生积极的影响等方面都起到了重要的作用。因此,我们应该在中专音乐教学中更加注重传统音乐文化的融入与传承,以实现学生的全面发展和社会责任感的提升。

综上所述,在中专音乐教学中融入和传承传统音乐文化,对于学生的教育具有深远的影响。它不仅提高了学生的文化素养和音乐技能,还培养了他们的爱国精神和家庭社会责任感。因此,我们应该在中专音乐教学中更加注重传统音乐文化的融入与传承,以实现学生的全面发展和社会责任感的提升。

参考文献

- [1] 汪毓和. 中国近现代音乐史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2004.
- [2] 刘再生. 中国古代音乐史简述[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1989.
- [3] 杨荫浏. 中国音乐史纲[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1981.
- [4] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2000.
- [5] 王耀华, 王州. 中国传统音乐概论[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2008.
- [6] 郭小民. 中国传统音乐文化传承[M]. 北京: 北京大学出版社, 2017.