

小学音乐教学与传统文化相结合的有效策略分析

吴一凡

成都墨池书院小学, 中国·四川 成都 610200

摘要: 中华民族的传统文化博大精深、源远流长,在小学音乐教学中巧妙地融入传统文化,具有极为重要的价值意义。在提升学生审美能力和音乐素养的基础上,让璀璨的文化瑰宝在新时代绽放出绚烂的光彩,为学生未来的全面发展奠定坚实的基础。论文深入探讨了小学音乐教学与传统文化结合的意义,详细提出了具体融合过程中出现的问题并制定具体措施,为小学音乐教育与传统文化相融合提供了切实可行的理论借鉴。

关键词: 小学; 音乐教学; 传统文化; 融合研究; 策略分析

The Effective Strategy Analysis of Combining Primary School Music Teaching with Traditional Culture

Yifan Wu

Chengdu Mochi Academy Primary School, Chengdu, Sichuan, 610200, China

Abstract: The traditional culture of the Chinese nation is extensive and profound, has a long history, in the music teaching skillfully into the traditional culture in primary school, has an extremely important value significance. On the basis of improving students' aesthetic ability and musical literacy, let the bright cultural treasures shine brilliantly in the new era, and lay a solid foundation for the all-round development of students in the future. This paper discusses the significance of the combination of primary school music teaching and traditional culture, puts forward the problems in the process of specific integration in detail and formulates specific measures, which provides practical theoretical reference for the integration of primary school music education and traditional culture.

Keywords: primary school; music teaching; traditional culture; fusion research; strategy analysis

0 前言

小学音乐教学是培养学生音乐技能的重要途径,中国传统文化是中华民族的精神瑰宝。二者的结合,能够在提升学生审美情趣的同时增强他们的文化自信,养成他们的爱国情怀。音乐教学作为弘扬和传承文化的重要载体,蕴含着丰富的教育价值。论文旨在探讨在小学阶段的音乐教学中如何采取切实有效的应对措施,更好地与传统文化相结合。

1 小学阶段结合传统文化进行音乐教学的意义

1.1 传承传统文化

中国的传统文化遍及各个领域,历史悠久,包括艺术、文学、哲学、音乐、历史等,是我们国家的精神瑰宝,为了让学生们增强自身的文化自信,要在小学音乐的课堂上融入传统文化。例如,教师为了激发学生们探索传统文化的兴趣,带领他们学习传统民歌,感受不同地区的风土人情和不同民族的独特文化。此外,教师让学生们在学习民族乐器的过程中亲身体验这些承载着历史文化的乐器,在演奏中感受传统文化的魅力。

1.2 提升学生的审美能力

传统文化中的音乐作品与其他国家的音乐有着明显的

区别,自成体系,具有独特的民族风格和丰富的情感表达,迎合了小学阶段的学生所具备的强烈的情绪感知能力和丰富的想象力,能够极大地丰富学生们的音乐体验,提高他们的审美能力。例如,京剧、昆曲等传统戏曲音乐,用它们优美的唱腔、独特的表演形式和深厚的艺术底蕴,带学生们领略中国传统艺术的独特魅力。学生们在欣赏和学习这些传统音乐作品的过程中,能够逐渐培养起对美的感知和鉴赏能力,提升自身的艺术修养。

1.3 推动音乐课程本土化发展

为了推动小学音乐课程向本土化发展,教师要在备课的过程中借鉴本土文化资源,及时更新教学内容。此外,教师为了能够让学生更好地了解认同自己所处的文化环境,将不同地区各具魅力的传统文化融入音乐教学中,学生们在音乐的海洋中更好地了解 and 认同自己所处的文化环境,激发他们对家乡文化的自豪感。例如,教师带领学生们学习民歌旋律时,为学生讲解歌曲背后的历史故事和文化背景,学生得以在了解不同地区民俗风情的同时感受音乐与生活的紧密联系。

2 小学音乐教学与传统文化相结合的问题现状

2.1 传统文化教育的边缘化

虽然近年来教育部门已经开始逐步重视传统文化教育,

但是随着外来文化的冲击,在实际教学过程中传统文化教育仍处于边缘地位,学生对本土传统文化的了解和传承感逐渐缺失。大部分的小学音乐课堂上流行音乐、西方古典音乐依然占据主导地位,忽视了传统民族音乐的引入,学生们对《赛船》《新年好》等蕴含丰富传统文化的歌曲知之甚少,很难理解其中表达的文化内涵。这种现象极大地削弱了学生对传统文化的兴趣,阻碍了传统文化的有效传承。

2.2 教学内容与现实脱节

虽然目前大部分小学的音乐教材都包含了一些与民族传统、民族风情相关的曲目,但是其中涉及的传统文化内容较为单一、陈旧,与现代小学生的实际生活存在着很大的差距,审美观点上也有很大的不同。《嘎达梅林》《金扁担》等具有浓厚的民族特色的歌曲,对于生活在城市中的小学生而言,显得陌生且难以产生共鸣。因此,教师在选择教学内容和课程编排上需要与时俱进,贴近学生的实际生活。

2.3 教学方法单一

现今的小学音乐教师在教授音乐的时候,仍旧以“灌输式”教学为主,学生跟唱为辅,缺少创新与互动,这样单一的教学模式很难激发学生的学习兴趣。同时,传统音乐与音乐课堂的结合需要更加多样化的教学方法(多媒体播放民俗活动视频、组织学生进行音乐游戏、开展民族乐器体验活动等),让学生们在实践的过程中感受传统文化的魅力,但是在现实中很少存在开展丰富多彩教学活动的现象。

2.4 校本教材改编不足

虽然国家编制的音乐教材包含着一些传统文化内容,但是在其中传统文化内容的选择上较为局限,大部分集中在某几种常见的民族音乐或是节日歌曲上,忽视了中国丰富多元的地域文化和少数民族音乐,很难完整的呈现传统音乐的独特内涵。同时,各地区、各学校在根据自身实际情况进行校本教材的改编和补充上还停留在音乐形式的简单呈现上,未能将本地区的优秀传统文化资源有效融入音乐教学,对歌曲背后的文化内涵、历史背景等的挖掘不够深入,极大地限制了传统文化教育的深度和广度,学生很难真正地理解和感受传统文化的精髓。

2.5 教师专业素养有待提升

教师在传统文化教育中起着至关重要的作用,许多小学音乐教师本身受传统文化知识储备的限制,缺乏对传统音乐的深入了解,缺乏对历史背景、文化内涵的深刻理解,缺乏对传统文化的系统培训,在教学过程中很难有效地将传统文化融入实际教学中,因此提升教师的专业素养,加强传统文化培训,是改善小学音乐教学与传统文化结合现状的重要措施。

2.6 家庭和社会支持不足

传统文化教育不单是学校的责任,更是需要家庭和社会的共同努力。现实中,许多的家长对音乐教育的重视程度不够,认为音乐只是培养自家孩子的课外兴趣,没有在家中

中营造良好的学习氛围。同时,一些家庭缺乏必要的音乐教学资源(如乐器、音乐书籍等),没有形成良好的支撑体系,限制了孩子在家庭中学习音乐的条件,导致学校的传统文化教育难以得到有效的延伸和补充。

3 小学音乐教学与传统文化融合的策略研究

3.1 增强传统文化的认同感

教育部门在制定音乐教学大纲时,应注重融合传统文化,健全完善音乐授课体系;教师需不断提升自身对传统文化的理解,根据要求及时更新教学方法。同时,学校应适时组织丰富多彩的民间音乐会、传统音乐比赛等活动,以弘扬传统文化,让学生在参与和体验传统音乐的魅力中增强本土文化认同感。

例如,教师在带领学生学习《龙船调》这首蕴含浓厚土家文化的歌曲时,可以组织学生自行分组扮演娃娃、秀才、驼背艄公等歌曲中的角色。学生们结合《龙船调》展示的情节,通过简单的舞蹈动作和对唱等形式互动表演,再现歌曲中的生动场景。在这种亲身体验的参与式教学中,学生们加深了对土家族文化的理解和认同。

3.2 及时更新教学内容

教材的编写者也要与时俱进,定期更新教学内容,在其中增加能够反映当代社会生活和学生兴趣的传统音乐元素(如融入现代改编的民歌、传统乐器与现代乐器的结合作品等)。同时,教师可以自主开发和选用一些补充教材,引入与当地文化特色相关的音乐元素,更加地贴近学生的实际生活。

例如,某小学的音乐教师认为内容固定、千篇一律的音乐教材难以满足班级学生对新鲜知识和多元文化的需求,他结合当下的文化热点和学生的兴趣点精心挑选了与春节、中秋节、端午节等节日相关的传统音乐作品,创新教学内容。例如,他带领学生在春节期间学习《恭喜恭喜》等经典的贺岁歌曲,帮助学生了解歌曲背后的文化内涵和传统习俗。在中秋节时他则带领学生学习《月光下的凤尾竹》等民族乐曲,讲述与月亮相关的传说故事,让学生感受中秋月的宁静与美好。

3.3 探索全新的教育方式

学校和教师要积极探索多种教学方法,持续增加对多媒体教学设备的投入,以将传统文化融入音乐教学实践中。此外,教师要定期组织学生参与和传统文化相关的音乐实践活动(如民族乐器演奏比赛和民俗音乐剧表演)等,提升学生的学习积极性并激发了他们的民族感情。

例如,成都墨池书院小学的音乐教师们深知兴趣是最好的老师,从川剧这一传统地方文化入手,积极探索创新教学方式,让学生们在熟悉的环境中体会当地文化的内涵。学校特聘川剧艺术家担任客座教师,定期为学生授课。在课堂上,艺术家不仅为学生们传授了川剧基本的唱腔、身段和技

巧,还为他们演绎经典剧目,让他们直观地感受到了川剧艺术的魅力。此外,该校的教师还将川剧音乐与音乐教学结合,组织学生尝试用现代的乐器演奏川剧旋律,在培养他们创新能力的同时传承了传统文化。例如,学生们在学习《穆桂英挂帅》选段时,模仿剧中的唱腔和表演动作,由此深刻理解了穆桂英的英勇形象和爱国情怀。

3.4 深入挖掘文化内涵,提升教育价值

教育部门在对教材内容进行改编时,要注意挖掘歌曲背后深层次的文化内涵,对其所表达的历史背景进行详细的解读,以多种生动活泼的形式(如故事、图片、视频等)呈现给学生,帮助学生对中国传统文化的魅力有更好的认识和感受。同时,教育部门应定期邀请专家学者对音乐教师进行传统文化知识的培训,促进其业务水平的提高。

例如,学校为学生们组织了一场民族乐器的体验活动。在参观展览环节,学生们被形态各异、音色各异的各种民族乐器所吸引,老师为学生们详细介绍了二胡、古筝、琵琶等乐器的名称、造型、音色特征和历史背景等内容。随后,专业的民族乐器演奏家为学生们进行了精彩的演奏示范,学生们都被民族乐器的独特魅力所震撼。最后,学员们分别体验了不同的民族乐器,在专业老师的指导下学习了基本的演奏方法,并进行了简单的演奏练习,大家逐渐加深了对民族音乐文化的了解和理解,在学习基础乐器的同时,还能感受到民族乐器的文化。

3.5 加大教师队伍的培训力度

学校应该定期组织音乐教师参加传统文化培训(包括学习传统音乐理论、历史背景、文化内涵等方面),提升教师的文化素养。同时,学校要鼓励教师参加各类传统文化艺术活动,增强他们对传统文化的感性认识。

例如,某市的实验小学为了能够让传统文化更好地融入音乐教学,决定加大音乐教师队伍的培训力度,根据教师的教学需求和实际情况,制定了详细的培训计划:①邀请专家学者为教师讲解传统文化的基本知识(包括民间音乐、古典音乐、传统乐器等)。②组织教师对现有的音乐教材深入

分析,挖掘其中蕴含的传统文化元素,探讨在教学的过程中如何更好地展现这些元素。③安排教师观摩优秀传统文化融入音乐教学的示范课,亲身体验教学过程中的难点与重点。

④邀请乐器教师为参训教师培训传统乐器的演奏技能(如古筝、琵琶、二胡等),让教师能够在教学中更好地引导学生感受传统乐器的魅力。经过一段时间的培训,该校的音乐教师在音乐与传统文化融合教学方面取得了显著的成效。

3.6 加强家庭教育的引导,营造良好的社会氛围

学校要定期地组织家长会等家校沟通活动,加强与学生家庭的联系的同时向家长们普及音乐教育和传统文化教育的重要性,提高家长的认识水平。学校还可定期举办亲子音乐活动,促进亲子间的互动,让家长在实践中体验音乐教育的乐趣和价值。此外,社会应持续增加对传统文化教育资源的投入,通过媒体宣传和公益活动等方式,在社交媒体平台上广泛推广,提高社会对音乐教育和传统文化价值的认识,营造重视音乐教育和传统文化的良好氛围。

4 结语

小学的音乐教学中融入传统文化,在丰富教学内容的同时提高了教学效果,为传统文化的传承和发展提供新的途径。在未来教师要继续探索更多的音乐与传统文化结合的方法,不断完善和优化教学内容和评价体系,让更多的学生在音乐学习中感受传统文化的魅力,让传统文化在音乐课堂上发扬、传承。

参考文献:

- [1] 孔庆芳.小学音乐教学中融入传统文化的价值与路径探析[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2024(5):136-138.
- [2] 洪玲.小学音乐教学中传承中国传统文化的途径[J].教师博览(科研版),2020,10(9):78-79.
- [3] 张文娇.谈小学音乐教学与传统文化的有机结合[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2024(5):133-135.

作者简介:吴一凡(1990-),女,回族,中国新疆人,硕士,从事小学音乐教育研究。