

中华优秀传统文化在中小学音乐课堂中的融合路径

王芳

新疆石河子大学文学艺术学院, 中国·新疆 石河子 832000

摘要: 本文以中华优秀传统文化与中小学音乐教育的融合为研究对象, 通过分析二者在价值取向、教育功能、文化传承等方面的契合性, 揭示当前融合实践中存在的课程定位模糊、教学方法单一、师资力量薄弱、评价体系滞后等问题, 提出“课程整合+ 实践体验+ 师资培训+ 评价体系+ 家校协同”五维融合路径。研究表明, 通过系统化、浸润式的传统文化融入, 能够增强学生的文化认同, 提升音乐素养, 实现文化传承与教育创新的双重目标。

关键词: 中华优秀传统文化; 中小学音乐教育; 融合路径

The integration path of excellent traditional Chinese culture in primary and secondary school music classrooms

Wang Fang

College of Literature Art, Shihezi University, China Xinjiang Shihezi 832000

Abstract: This article takes the integration of excellent traditional Chinese culture and music education in primary and secondary schools as the research object. By analyzing the compatibility between the two in terms of value orientation, educational function, and cultural inheritance, it reveals the problems of vague curriculum positioning, single teaching methods, weak teaching staff, and lagging evaluation system in current integration practice. It proposes a five dimensional integration path of "curriculum integration+practical experience+teacher training+evaluation system+home school collaboration". Research has shown that through systematic and immersive integration of traditional culture, students' cultural identity can be enhanced, music literacy can be improved, and the dual goals of cultural inheritance and educational innovation can be achieved.

Keywords: Excellent traditional Chinese culture; Music education in primary and secondary schools; Fusion path

0 引言

在全球化浪潮与文化多元交织的当代语境下, 中华优秀传统文化传承已上升为国家教育战略的核心命题。中小学音乐教育作为文化基因植入的关键场域, 其与传统文化深度融合具有培育文化自信、促进跨文化理解、强化民族认同的复合价值。当前融合实践面临课程碎片化、教法单一化、师资专业化不足等结构性困境, 亟待构建系统化、浸润式的融合范式以实现文化传承与教育创新的双向赋能。

1 中华优秀传统文化与中小学音乐教育的契合性

1.1 价值取向的同源性

中华优秀传统文化秉持“文以载道”的教化传统, 与音乐教育“以美启智、以美润心”的育人逻辑天然相通。《论语·泰伯》载“兴于诗, 立于礼, 成于乐”, 揭示音乐在人格修养中的终极价值。古琴“禁”的雅正之音、雅乐

“中和”的审美追求, 皆与音乐教育培养全面发展之人的目标形成深层呼应, 共同构成德性培育与审美体验的双重教育维度。

1.2 教育功能的互补性

传统音乐元素如古琴的“清微淡远”之音、昆曲的“水磨腔”韵、各地民歌的方言特色, 均承载着地域文化、民俗信仰、历史变迁的深层密码。这些元素不仅能拓展学生的音乐审美视野, 更能通过具象化的艺术形式传递抽象的文化精神, 使现代音乐教育在技能训练之外, 获得文化阐释与价值引领的双重滋养, 形成“技”与“道”的互补共生, 最终实现音乐教育从“技艺传授”向“文化育人”的升华。

1.3 文化传承的必要性

中小学阶段作为文化认同的“黄金塑造期”, 音乐课堂以其独特的情感浸润功能, 成为传统文化基因植入的有

效载体。通过民歌传唱、民族乐器体验、传统音乐赏析等活动,学生能在审美体验中自然形成对民族文化的情感认同。这种认同不是抽象的概念灌输,而是通过具体可感的音乐艺术,使“民族自信”内化为个体的精神底色,最终培育出既具全球视野又深植文化根脉的新时代少年。

2 融合实践中存在的问题

2.1 课程定位模糊

课程定位模糊表现为顶层设计缺失,传统文化融入未被纳入音乐课程整体规划,导致教学目标游离于学科核心素养之外。教学内容常以“拼盘式”叠加呈现,如仅在节日期间增设民歌单元,缺乏与常规课程的有机衔接。课程评价维度单一,仅关注技能达标率而忽视文化理解度,使传统文化沦为“装饰性素材”。师资培训亦未同步跟进,教师缺乏将传统文化转化为教学语言的能力,最终导致“融入”沦为形式化标签,难以实现文化传承的深层目标。

2.2 教学方法单一

教学方法单一化体现为教学流程机械化,教师多采用“讲解-示范-模仿”的线性模式,忽视学生主体性。课堂互动仅停留于简单问答,缺乏深度对话与创意生成。实践环节匮乏,学生鲜少参与编创、即兴演奏等探究性活动,导致知识转化率低。这种模式抑制了音乐教育的情感体验功能,使传统文化沦为机械记忆的符号,难以实现文化认同的深层建构。

2.3 师资力量薄弱

师资力量薄弱集中体现为教师传统文化知识体系的断裂性。多数音乐教师未接受系统的传统音乐理论培训,对古谱解读、乐律学原理、地方戏曲唱腔等缺乏专业认知。文化阐释能力不足,难以挖掘音乐作品背后的历史典故、民俗寓意与哲学思想。教学实践中,教师多依赖教材现成案例,缺乏自主开发传统文化课程资源的能力,导致课堂呈现浅表化、同质化,难以实现文化内涵的深层传递。

2.4 评价体系滞后

评价体系滞后表现为评价维度单向度,仅以技能达标率为核心指标,文化理解度、情感体验度等深层素养未被纳入评价框架。评价方式局限于终结性考核,如考试、比赛,缺乏课堂观察、成长档案袋等形成性评价。这种“重技术轻文化”的倾向,导致学生将传统文化视为“任务符号”,而非精神滋养,最终削弱了文化传承的内在动力与教育实效。

2.5 资源整合不足

资源整合不足体现为校内外文化资源闲置与协同机制

断裂。非遗传承人、民间艺人未被系统纳入教学体系,民俗活动、传统节日常态化融入缺失。家校社三方缺乏长效联动平台,社区非遗工坊、家庭传统乐器展等优质资源未被激活。资源分配呈现碎片化状态,缺乏跨领域整合规划,导致优质文化资源难以转化为持续教学动能,削弱了传统文化教育的实效性与传承深度。

3 中华优秀传统文化融入中小学音乐课堂的路径

3.1 构建“文化+音乐”双线课程体系

构建“文化+音乐”双线课程体系需以文化基因解码与音乐素养培育为双重目标,形成纵向衔接、横向融通的知识网络。文化线聚焦经典文本解读、民俗符号阐释、哲学思想渗透,如《诗经》乐歌的韵律分析、京剧脸谱的象征意义解码;音乐线则强调技法训练、审美体验与创新表达,如民族乐器演奏技法研习、传统音乐即兴改编。课程设计需突破碎片化困局,采用“主题-单元-项目”三级架构:以“礼乐文明”为主题,下设“古乐今韵”“民艺新生”等单元,每个单元包含经典赏析、技法实践、创意编创三级项目。评价体系需同步革新,引入文化理解度量表、创作反思日志、协同评价机制,实现从“技能达标”到“文化生长”的转向。通过双线交织的课程实施,学生可在音乐实践中触摸文化脉络,在文化浸润中提升音乐素养,最终实现从“技艺传承”到“文化自觉”的育人目标,为民族复兴培育具有深厚文化根脉的新生力量。

3.2 创设“沉浸式”音乐文化场景

创设“沉浸式”音乐文化场景需以具身认知理论为支撑,构建多维度的文化体验空间。非遗工作坊可设置“古琴斫制”“昆曲化妆”等实践模块,邀请非遗传承人现场演示并指导学生参与制作,使学习者通过触觉、视觉、听觉的协同感知,深化对传统工艺的文化理解。民俗音乐节可策划“四季歌会”“节气乐舞”等主题活动,结合春分、中秋等节气,组织学生进行民歌传唱、舞龙舞狮等民俗表演,通过角色扮演、身体律动实现文化符号的具身化体验。校园可设置“传统音乐长廊”“民俗文化角”等固定场景,陈列民族乐器、戏曲服饰、古谱手稿等实物,配合数字投影、互动装置等技术手段,打造可触摸、可互动的文化空间。此类场景设计需突破单一观演模式,强调参与性、生成性与持续性,使传统文化通过身体实践转化为内在精神体验,最终实现从“文化旁观”到“文化认同”的深层转化,为音乐教育注入鲜活的文化生命力。

3.3 打造“双师型”音乐教师队伍

打造“双师型”音乐教师队伍需构建“三位一体”培育体系。专家讲座应聚焦传统音乐理论、乐律学原理、地方戏曲流变等核心内容,如邀请古琴研究学者解析《溪山琴况》的审美意蕴,或昆曲艺术家讲授“水磨腔”的声腔特点。实地采风需深入非遗发源地,如苏州评弹馆、福建南音社,通过田野调查采集原生态音乐素材,增强教师的实践认知。师徒结对机制可联合高校音乐学院与非遗传承人,形成“学术导师+实践导师”双导师制,指导教师完成传统音乐课题研究或创作实践。引入非遗传承人、民间艺人担任客座教师,需建立常态化合作机制,如设立“民间艺术周”“非遗大师课”,让教师参与传统音乐创作、表演的全流程,实现从“技术模仿”到“文化创新”的能力跃升。通过系统化培育,教师既能精准解读传统音乐的文化密码,又能将其转化为生动的教学语言,最终形成“以文化人、以乐育人”的育人合力,为传统文化传承注入专业力量。

3.4 构建“过程+素养”多元化评价

以三维模型作为框架所构建的“过程+素养”多元化评价,实现了从“结果评判”到“生长追踪”的范式转型。针对经典文本解读、民俗符号阐释、哲学思想渗透深度展开的文化理解度评价,可借由对《诗经》乐歌的韵律分析,评估学生对“诗乐合一”传统的认知水平;关于设计了旋律辨识度、和声色彩感知、风格特征辨析等多维度指标,通过对比聆听、音乐会评析等活动来量化审美能力的审美鉴赏力评价。强调即兴改编、原创作品、跨文化融合实践成果,例如组织学生将民歌旋律与现代电子音乐结合,以评估其创新性与文化适配性的创意表达力评价。整合形成性与终结性手段,采用以成长档案袋记录学习轨迹、课堂观察捕捉动态表现、作品展示呈现最终成果的评价方式。通过三维模型的立体评价,对学生文化认同的建构过程进行全面追踪,激发其从“技术模仿”向“文化创新”的深层跃升,最终达成评价对文化传承的促进功能。

3.5 搭建“学校-家庭-社区”文化传承网络

搭建“学校-家庭-社区”文化传承网络需构建“三位一体”协同机制,实现资源活化与育人生态重构。学校应发挥主导作用,联合文化馆、博物馆开发“非遗研学基地”“民俗文化体验馆”等校外实践平台,将古琴斫制、昆曲化妆等非遗技艺转化为可操作的教学模块。家庭需突破“旁观者”角色,通过“家庭传统乐器展”挖掘民间音乐资源,如祖辈传唱的民歌、家族留存的民族乐器,形成

“一户一谱系”的文化档案,并鼓励家长参与课程设计,如担任“民俗顾问”指导节日庆典编排。社区应作为文化载体,定期举办“社区民俗音乐会”“非遗市集”,邀请居民共享戏曲、民乐表演,激活公共文化空间。三方需建立长效联动平台,如“家校社文化传承委员会”,定期召开联席会议共享资源清单、制定传承计划,形成“课程共研、活动共办、成果共享”的协同模式。通过这种全域育人生态,传统文化不再是孤立的“课堂符号”,而是融入生活场景的活态文化,学生可在家庭熏染、社区浸润、学校引导中实现从“文化认知”到“文化认同”的深层转化,最终构建起具有持续生命力的文化传承网络,为民族复兴培育兼具传统底蕴与创新精神的未来公民。

4 结语

中华优秀传统文化与中小学音乐教育的融合是一项系统工程,需要从课程、教学、师资、评价、资源五方面协同推进。通过五维融合路径的实施,不仅能够提升音乐教育的文化底蕴,更能培育具有深厚文化根基的新时代少年,实现“以文化人,以乐育人”的教育理想。后续研究可进一步探索数字化技术在传统文化融入中的应用,如虚拟现实(VR)非遗体验、AI音乐创作等,为融合路径注入创新活力。

参考文献:

- [1] 潘丽琴. “传”之有道“承”之有方——中华优秀传统文化融入音乐课堂教学的路径和策略[J]. 江苏教育, 2023(33):50-53.
 - [2] 李帆. 中华优秀传统文化融入小学音乐课堂的实践研究[J]. 华夏教师, 2024(24):111-113.
 - [3] 林茂茂. 利用中华优秀传统文化构建初中音乐高效课堂的路径[J]. 琴童, 2023(16):23-25.
 - [4] 王昕, 舒飞群, 蒋敏洁. 中小学音乐学科传承中华优秀传统文化的现状分析与路径反思[J]. 中国音乐教育, 2024(6):69-76.
 - [5] 邓刘哲学. 音乐课堂中的优秀传统文化教学研究[J]. 文理导航, 2024(26):19-21.
 - [6] 黄钰洁. 关于中华优秀传统文化融入大中小幼音乐课堂的若干思考[J]. 时代人物, 2024(9):18-20.
 - [7] 林婷婷, 陈俊宇. 从兴趣激发迈向文化传承——高中音乐课堂京剧教学的实践探索[J]. 中小学音乐教育, 2025(2):45-48.
- 作者简介: 王芳(1980.04-), 女, 汉族, 河南平舆县人, 硕士, 副教授, 研究方向: 音乐学。