

让优秀传统文化之花在初中音乐课堂绽放

丁双双

(淄博市博山中学, 山东 淄博 255200)

【摘要】传统文化是一个国家的精神根基,是在历史上各种思想文化、形态观念的总体表征,具有鲜明的民族特色。中国有着悠久的历史,留下了丰厚的文化底蕴,是历经岁月沉淀的精神财富。而在新课标的指导之下,为适应新时期全面发展素质教育的任务需求,如何将传统文化融入我们的课堂,利用传统文化教学提高学生的传统文化素养,推动素质教育的发展,成为一个需要我们重视的问题。

【关键词】传统文化;初中音乐;课堂教学

我国的传统音乐在经过几千年的沉淀之后,获得了空前的发展,它是我国特色民族主义背景下音乐思想的集中体现。在推动我们音乐教学活动发展的过程中,通过将传统文化渗透到音乐课堂中,是传统文化传承的一个渠道。通过将传统文化融入初中音乐课堂的方式,可以提高学生对于音乐学科的学习兴趣,在传统文化的熏陶之中,提高学生的音乐鉴赏能力,促进美学意识的发展,还起到了拓宽学生知识面的作用。在实际教学的过程中,要求教师充分发挥创新意识,开发特色教学课程,组织多种形式的教学活动,为学生各方面综合素质的发展提供助力。我国传统文化历经了几千年的积淀,蕴含的民族精神是极其强烈的,所以在初中音乐教学时,教师要让学生通过传统文化的熏陶来激发对民族意识的深刻感悟,能主动去继承和发扬我国优良的传统文化与精神,提高自身的音乐水平。

一、当前初中音乐教学存在的问题

当前,在初中音乐教学中渗透优秀传统文化还存在一些亟待解决的问题,解决好这些问题才能实施有效教学策略,让优秀传统文化润泽学生的心灵,引领学生做一个有涵养的人。首先,教师的积极性没有得到充分调动,教师不注重学习与音乐相关的优秀传统文化知识,导致教学能力不足。在音乐教学中,大部分教师更关注的是唱歌的技巧,教学方法比较单一,很难使学生感受到音乐之美,学生的

兴趣也难以得到有效激发,这样的教学现状对优秀传统文化教育十分不利。其次,随着对优秀传统文化教育的重视,有的教师认识到了在课堂教学中渗透优秀传统文化的教育意义,但是,由于受自身教学能力的限制,他们只能讲述一些粗浅的知识,很难结合学生的认知特点、学习能力和历史知识等,进行生动、有趣、深入的讲解,因此很难实现优秀传统文化渗透的目标。再次,学生在艺术素养、美学方面能力明显不足,甚至脱离了社会与生活,对我们国家传统文化了解程度不够,不利于传统文化的传承。最后,现阶段我们音乐教育的状况呈现极端化,大部分的学生对于音乐课程兴趣不高,重视程度不够;少部分学生为了参加艺考才会深入学习音乐知识,这背后依旧是应试教育的模式,导致很多学生对于音乐缺乏鉴赏能力,缺乏基础的音乐素养的培养。

二、音乐教学与传统文化之间的联系

在我国百花齐放式丰富的传统文化体系中,传统音乐是重要的组成部分。经过了源远流长的岁月沉淀,我们的音乐领域得到了长足的发展,涌现了许多古老的音乐题材与形式,有着丰富的音乐曲谱和音乐器材。而将传统文化融入初中音乐课堂中来,有助于拓宽学生知识面,激发学生对艺术的追求,更能够让学生深入了解到传统文化的魅力。通过这种形式,让传统文化深入到学生

思想体系中。在初中音乐课堂开展中国传统文化教育具有重要的意义。其主要目的是，让学生发现民族音乐以美育人、以文化人的作用。引导学生主动接触传统音乐，并成为传统音乐文化的受益者。同时将地方民族音乐引入课堂的过程中，能培养学生民族自豪感与凝聚力。

三、将传统文化融入初中音乐课堂教学的几点思考

（一）立足教材开展活动

教材在我们教育发展与教学实践的过程中，有着举足轻重的地位和作用。它是我们传输知识的载体，从中体现出了国家教育政策的方向。我们在开发本校特色音乐课程的过程中，要立足于教学大纲，对新课程教育理念逐渐深入的渗透。在音乐学科的实际教学之中，我们不仅仅要从乐理知识出发，实现学生对于基础音乐技巧的掌握，更要注重传统文化的渗透。特色传统音乐课程的开展中，要注重对于音乐历史的宣传，让学生在了解音乐发展历史的过程中，深入感受当时的文化氛围。音乐不仅仅是一段段旋律，优秀的音乐作品，更是反映了创作时期的社会背景，背后蕴含着深刻的音乐思想。我们在教育过程中，要注重引导学生结合作品的创作背景，从多角度进行鉴赏。结合传统文化要素，提高学生文化素养的水平。教材是教学的依据，也是传统文化集中的表现场所，所以传统文化在初中音乐课堂中的渗透意味着教师首先要深入挖掘教材内容，要提炼出教材中最能表现传统文化的内容，并根据实际内容选择合适的教学方法展开教学。比如，在教学“黄河大合唱”这部音乐作品时，教师应了解这部作品的创作背景，由于这首音乐作品是抗日爱国歌曲所体现的精神，是中国人民的英勇顽强和不屈不挠，而这些精神也是中华文化素养中的一部分。所以教师可以通过多媒体展现这部音乐作品的创作背景，以视频或课件的形式去给学生讲述当时作者所处的时代背景，这样学生才会对那个时代中国人民在面临危难关头所迸发出的抗争精神有着更深刻的理解。

（二）转变音乐教学观念

传统文化的力量是无形的，教师是否具有深厚

的传统文化修养，会带给学生不同的影响。初中生的模仿能力很强，精力旺盛，对待什么都比较感兴趣，所以音乐教师也要注重自身传统文化的积淀，提高对传统文化的认识水平，为学生树立优秀的榜样。与此同时，教师还要和学生建立良好的师生关系，在实际的音乐教学中，要对一些民族乐器有所接触、有所了解，必要时还可以为学生展现自己的风采，这样学生才会更加向往传统文化。随着音乐教育的改革和发展，传统文化渗透的重要性日益突显，这就意味着教师必须加强思想认识、做好充足的准备、养成良好的教学习惯，在课堂上注重传统文化氛围的营造，让音乐教学和传统文化结合得更有效，互相促进，互相影响。学生是教育的主体，我们所有的教学活动都是围绕着学生这个主体展开的。而教师作为教学活动的组织者和实施者，要从学生综合素质提升的角度出发，转变音乐教学观念，提高对音乐教学的重视程度，将对学生审美意识、音乐素养的培养摆到同样重要的位置。音乐教师要制订科学合理的教学计划，以教学质量为衡量标准，将传统文化以各种形式融入初中音乐教学活动中来。学校不仅仅是传输知识的地方，更是培养学生成人成人的地方。教育的目的也不仅仅是将学生培养成适应社会发展的实用性人才。更要注重他们个人素养的提升与人格的完善。在音乐课堂的教学过程中，教师要充分发挥主观能动性，利用其身边所有的教学资源，开展特色音乐教学活动。思维不要仅仅局限于课堂之上，更要将生活中的场景引入教学活动中。同时要讲究教学时机，例如结合一些节日，播放与节日有关的歌曲，讲解作者创作背景。让学生在浓厚的氛围之中，加深对于歌曲的理解，对于节日的理解。例如在国庆节、南京大屠杀等纪念日，可以播放红色经典歌曲，让学生在特殊的日子，感受革命先烈的付出与牺牲，增强他们的爱国意识与集体荣誉感。

（三）丰富和创新新课堂教学模式

初中音乐课堂的教学方法，有方法而无定法。我们要根据新时期的发展需要，发挥我们的创新意识。采取多种教学方法融合的方式，推动现代音乐

教育的发展。具体地讲,我们可以采取鉴赏式、讲授式、模块式、实践式、结合讲座式,初中的音乐教育应当注重在学生基础乐理知识的掌握中更进一步地对传统文化内容进行扩展。要针对不同形式的民族音乐特点进行讲解,注重音乐发展历史的普及。让学生在了解乐器、音乐形式发展的历程中,增长相应的历史知识。对于当时的社会背景有一定的了解,要让音乐教育与其他学科进行融合。中华戏曲文化源远流长,它的产生源于生活的沃土,舞台上一个个鲜活的形象穿越了历史的云烟,古今多少事都付诸唱念做打中。戏曲艺术是劳动人民智慧的结晶,是凝聚了优秀的中华民族精神的宝贵文化财富,是我国艺术宝库中一颗璀璨的明珠,为世代代的华夏子孙所喜爱。中国传统的戏剧形式,是由文字、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术等因素综合形成的一门艺术。京剧因之被誉为国粹,也得到了世界的认可。但是,随着时代的发展,热爱戏曲的人在渐渐减少,戏曲作为宝贵的传统艺术面临着巨大的传承压力。作为音乐教师,要开展好戏曲教学,弘扬传统艺术,首先自己要热爱戏曲艺术,要多听、多唱、多学、多练,提升自己的戏曲素养,提高戏曲教学能力。戏曲艺术是一种古老的艺术,要想让学生对戏曲艺术产生学习、欣赏的兴趣,对教师来说是一个挑战。教师要以弘扬戏曲文化为己任,在课堂上深入挖掘戏曲的价值,将古老的戏曲艺术与新兴的音乐课堂教学有效结合起来,赋予戏曲教学时代感,如创设生动、有趣的教学活动,让学生乐于接受、深入体验和主动探究,感受戏曲文化中的独特与精彩,从而实现传承传统艺术,弘扬优秀传统文化的目标。例如,在《唱脸谱》的教学中,教师首先进行导入,引导学生认识脸谱:“同学们,京剧被誉为中国的‘国粹’,京剧脸谱更是被称为‘国粹中之国粹’,这节课我们一起来认识京剧脸谱,来欣赏《唱脸谱》的韵味”通过这样的谈话,教师和学生一起交流关于京剧的知识,并通过播放著名京剧选段,激发学生的学习欲望,使学生带着兴趣去学习。教学中,教师以《唱脸谱》这种新的歌曲体裁为切入点,首先引导学生阅读歌词,

体会节奏、滑音、倚音等,然后让学生根据脸谱的特征确认脸谱,体验唱腔、动作等。学生在兴趣的引领下,被京剧的魅力深深吸引。通过这样的教学过程,学生更深入地理解民族传统戏曲艺术,从而实现了在音乐课堂教学中渗透优秀传统文化的教学目标。

(四) 为音乐教学提供硬件支撑

以往应试教学模式下,学校对音乐学科普遍不注重,直接表现在音乐教学资源的匮乏上。学校里很少有传统音乐器材,最常见的就是钢琴等键盘乐器。我们平时常见的二胡、古筝等传统音乐器材,在校园中也很难见到。甚至有的学校并没有专门的音乐教室,音乐教学活动的开展都在原本文化课的教室进行。场地与器材的紧缺,同时也限制了音乐教师的教学形式。很多音乐老师只能在课堂中领着学生一遍一遍唱歌,甚至伴奏都没有,学生的体验也很糟糕。简陋的教学环境无疑不利于提高学生对音乐的兴趣。器材、场地、教师的业务水平与音乐作品本身的质量一样重要。简陋的环境会导致学生无法深入领悟音乐作品的魅力。我们要综合多种有利因素,尽量减少学生学习音乐过程中的障碍,从各个方面提高音乐课程的质量。良好音乐学习氛围的营造离不开对场地的建设,例如专业琴房与音乐室的建设有助于提高校园音乐教学的质量。有条件的学校还可以提供二胡、古筝等传统音乐器材。在教师现场演奏的过程中,让学生直观感受这些乐器的魅力,激发他们对艺术的追求。

(五) 开展丰富的课外拓展活动

我们要立足于初中音乐课程标准,创新性地开发周边的音乐课程资源,引入民间音乐资源到音乐课堂之中,尤其是当地民间音乐非常丰富的地区,要将同学们耳熟能详的内容在课堂上进行教学,让他们对于原本熟悉的旋律有更深入的理解。而结合陶行知先生的生活教育理论,学生也应该贴近生活,在生活中汲取成长的养分。要改变过去学生脱离生活、脱离社会的情况。我们可以通过开展丰富的课外拓展活动,带领学生走进生活,去观看当地传统文化节目的表演,让学生从活动

中感受浓郁的文化氛围,领略传统文化的魅力。同时可以举办各类才艺活动,如歌唱比赛、器乐演奏、戏剧表演与朗诵等,通过多种形式的比赛活动鼓励学生上台表演。传统文化在初中音乐教学中的渗透,能让文化的传承和发展道路越走越顺,达到文化内涵熏陶的教学目的,同时二者的结合能给学生带来耳目一新的感觉,让教学的广度和宽度得到无限的延伸,学生的音乐学习体验会十分美妙,在无形中提高学生的学习兴趣。

(六) 结合古诗词开展音乐教育

在中国源远流长的历史历程中,各朝各代的文化虽然表现形式不同,但在教学活动中都具有高度的教育价值。而与音乐最接近的几种形式有古诗词、戏曲等等。通过结合古诗词开展我们的音乐教育,有助于在教学活动的过程中,既积累语文知识,深入学习传统文化,又能提高学生的素养。同时古诗词优美的辞藻,丰富的意境,能有效提高学生学习兴趣,提高他们学习音乐的积极性。在中国古代,词本来就是用来唱的,在我们的历史上留存了许许多多优秀的古诗词。经过时间长河大浪淘沙,留下来的作品都是经典之作。文学性和艺术性并存,具有高度的鉴赏价值。在结合古诗词进行教学的过程中,可以让学生培养起对传统文化的兴趣,增强他们的文学素养,同时也提高了他们学习音乐的积极性。

(七) 借助多媒体教学工具

在我国音乐发展过程中,音乐与语言有着密切的联系,很多音乐歌词都来自古诗词。如《诗经》中的诗词都可以演奏或者演唱,如苏轼的“明月几时有,把酒问青天”这样的词句,在很多歌曲中也有着应用,这些古诗词是优秀传统文化中的重要代表。在大力弘扬中华优秀传统文化的背景下,教师可以利用古诗词进行音乐教学指导,用音乐来传承古诗词,增添古诗词的魅力。如明代杨慎的《临江仙滚滚长江东逝水》等,教师都可以应用多媒体为学生进行视频播放,让学生通过其声音进行思想情感的分析和感悟。以古诗词文化为载体,教师可通过赏析歌词,指导学生分析各种

音乐的节奏和旋律,探究音乐中蕴藏着的语言和文化魅力,从而实现传承优秀传统文化的目标。随后学生欣赏并谈谈自己的感受。在教学中,教师重点分析了歌词、诗词的语言风格与特点,引领学生感受诗词的魅力,理解诗词中所蕴含的情感,加深了对优秀传统文化的理解。我们要更好地利用现代化科技手段,借助多媒体工具,形象地展现音乐知识。通过互联网给学生播放优秀的传统民族音乐,拓宽学生的知识面。很多学生只认识当红的现代流行歌手,能对民族音乐的歌唱家如数家珍的寥寥无几。在上课过程中,让学生欣赏他们的作品,产生对民族音乐的兴趣。引导他们在课下主动去了解,开阔学生的音乐视野。

四、结语

在适应新时代教育特色,发展学生全面素质的过程中,我们要勇于接受考验。思考如何使传统文化更好地渗透到我们的教学中,不仅仅限于我们的音乐教学。各方面的教学对于学生的成长应当是相辅相成的。或者说,要让传统文化渗透到教育教学的全过程中。这无疑是对教师的一种考验,包括教学理念的转变,教学手段的创新,教学内容的丰富和音乐教师自身素质的提升。我们要加强自身学习,向专家和其他先进的兄弟单位同行请教,汲取他们成功的教学经验。同时又要立足于自己学校的特色,开展特色课程教学。教师要注重音乐对于人格的塑造作用,在歌曲主题的选择上要用心,多选择主旋律歌曲与内容积极向上的歌曲。在对学生进行音乐基础的培养过程中,渗透德育教育,培养他们爱国情怀、集体荣誉感、民族自信心。

参考文献:

- [1] 黄燕珍. 浅谈初中音乐教学中优秀传统文化的渗透[J]. 中学教学参考, 2020(27).
- [2] 马慧琴. 让传统文化走进中学音乐课堂[J]. 甘肃教育, 2017(20).
- [3] 金金利. 传承传统文化促进学生成才——中学音乐课堂戏曲音乐渗透的重要性[J]. 成才之路, 2014(14).