

Inherit Traditional Culture through Music Classroom

Lijin Lai Jinhe Chen

Hugang Middle School, Yongding District, Longyan, Fujian, 364103, China

Abstract

Traditional culture needs to be inherited. In order to ensure the further development of traditional culture, as a junior high school music teacher, we should actively explore how to integrate traditional culture with music teaching to improve teaching quality and further ensure the efficiency of traditional culture inheritance. Through music classroom teaching, this paper guides students to learn and inherit the excellent traditional culture from four aspects: introduction background—digging lyrics—appreciating music—singing songs.

Keywords

music class; inherited; traditional culture

利用音乐课堂传承传统文化

赖丽金 陈锦和

永定区虎岗中学, 中国·福建 龙岩 364103

摘要

传统文化需要传承。为了保证传统文化得到进一步发展,作为初中音乐教师,应该积极探索如何将传统文化与音乐教学融合到一起,以提高教学质量,进一步保证传统文化传承效率。论文通过音乐课堂教学,从介绍背景—挖掘歌词—欣赏音乐—演唱歌曲等四个方面引导学生学习并传承优秀的传统文化。

关键词

音乐课堂; 传承; 传统文化

1 引言

中华民族历史悠久、文化灿烂,具有深厚的文化积淀以及多样的文化形式,习近平总书记说过:“中国优秀传统文化是中华民族的文化根脉。”现在大多数人们只能通过抽象的语言去了解传统文化,但是音乐教师可以利用音乐课堂教学,从音乐背景—挖掘歌词—欣赏音乐—演唱歌曲等四个方面对音乐进行了解分析,让学生更深刻体会传统文化的色彩、腔调和情感,实现我们对传统音乐文化的传承、发展并奠定基础,使中国的音乐文化充满民族特色。

2 音乐背景,学习文化知识

音乐教育是推动传统文化传递的重要途径,这是两者之间关系尤为本质的特征。随着社会经济的发展变化,近年来传统文化也受到一定程度的冲击。当今社会文化大发展大繁荣之际,音乐教育在促进传统文化传递的同时,传统音乐也为初中音乐教育的发展提供了契机。中国是一个历史悠久国家,传统文化丰富多样,传统文化具有广泛的群众基础和

多样性特征,是音乐教育中丰富而宝贵的资源。特别是新时期素质教育的倡导下,音乐教育非常重视学生综合素质的提升,广泛接触音乐资源,增强审美意识对学生今后的成长尤为重要。将传统文化融入课堂之中,可以起到丰富教学内容、创新教学模式的作用,是学习积极推进素质教育的需要所在。学生接受传统文化的艺术熏陶,对自身的艺术修养提升也具有积极的作用。这无疑都是音乐教育多元化发展的方向。

音乐不同于其他课程,它被赋予独特的情感,每一首歌曲的歌词和编曲都是在一定的创作背景下产生的,它反映编曲者在一段时间内的情感和想法。让学生了解歌曲的创作背景,不仅能够使学生正确地理解歌曲的音乐情绪,而且能自信、有感情地表演^[1]。

以八年级音乐课本中的歌剧《白毛女》为例。《白毛女》取材于中国河北省西北部的一个民间传说,主要讲述喜儿被地主黄世仁虐待,在大家的帮助下,喜儿终于从黄家逃出,躲藏在深山人洞里,三年暗无天日的生活使她成了“白毛女”。后来部队来到喜儿家乡,解放了村庄,百姓斗倒了地主,喜儿也得救的故事。这首曲子采用河北、山东、陕西的民歌素材和音调,使音乐和剧情紧密联系,生动展示了在

【作者简介】赖丽金(1976-),女,中国福建龙岩人,本科,一级教师,从事音乐与地理教学研究。

那个年代人们被地主压迫的悲伤和被八路军救援的喜悦，它标志着新歌剧的发展进入了一个新时期。通过介绍背景，同学们不仅能感受到歌曲旋律所传达出的情绪，了解不同人物的形象，而且还会使同学们了解和热爱祖国的音乐文化，增强民族意识，培养爱国主义情感。

3 挖掘歌词，传承道德品质

音乐教材中的作品积极进步、情感丰富、蕴含深刻。教学过程中，可以注意挖掘歌词中的精神力量，用积极进步、情感丰富、蕴含深刻的歌词来打动学生的心灵。歌词中潜藏着许多传统文化，教师应该充分利用这笔宝贵的资源，引导学生感受并体验音乐传统文化的魅力。

例如，在《游击队歌》一课的教学过程中，教师就可以引导学生朗读歌词，赏析歌词，像“我们都是神枪手，每一颗子弹消灭一个敌人……”通过朗读歌词，学生能够在日寇侵略中国的危急时刻，军民团结一心、奋勇杀敌的斗争历史，感受游击战士英勇顽强、机智灵活的战斗作风和革命的乐观主义精神。在此基础上学习并传承游击健儿的精神，结合自身学习情况，并明白学习成绩的好坏取决于自身的努力，应该勤奋好学、不怕艰苦，这样才能有所成就。

然而，现在的音乐课堂教学中，很多教师注重的是节奏和旋律，却很少探究歌词，认为它是属于文学的范畴。实际上，这忽视了音乐作为传统文化的载体，同样具有育人的功能，可以使学生的思想道德品质获得提升。在对歌词的分析研讨过程中，我们要注重挖掘歌词所蕴藏的育人力量和传统的文化因素，适时地开展文化教育，以便更好地传承中华优秀传统文化^[1]。

4 欣赏音乐，领悟文化内涵

音乐以它独特的方式用听、唱、奏来抒发人们的情感，表现生活，展现民族特色。欣赏音乐我们通常是从感性认识到理性分析再回归歌曲本身，这样可以帮助同学们更好地领悟其中的文化内涵。音乐里的节奏、旋律、速度、调性都有其含义，在教学过程中，首先带动学生粗略听一遍音乐，在感性视角体会歌曲。刚开始时音乐能从感官上打动你，让你激动或者让你悲伤，这是音乐的情感传达。在进一步的乐曲分析过程中，给学生介绍节奏，旋律，调性等，提高学生的音乐鉴赏能力，也能帮助学生领会歌曲含义，为传承传统文化做好铺垫。

例如，《白毛女》的两个片段《北风吹》和《扎红头绳》具有两种不同的情感。《北风吹》是刻画喜儿性格的主要基调，在聆听这首歌时，我们会发现这首歌节奏舒缓，旋律亲切流畅，由此可以推测出喜儿原本活泼开朗、淳朴天真，期待父亲回家的迫切心情。而《扎红头绳》是刻画喜儿父亲杨

白劳性格的歌曲，杨白劳为女儿扎红头绳，表达了父亲对女儿的疼爱。通过欣赏这两个片段，体会这两种不同的情感，不但提高学生的音乐感悟能力和审美能力，同时对反动势力英勇不屈的斗争精神有很好的领悟。

5 演唱歌曲，展现文化意趣

在介绍背景，挖掘歌词和欣赏音乐后，让学生自由练习演唱歌曲，深入体会歌曲创作时作者的情感，体会文化的意趣。在演唱过程中，学生们通过回忆歌曲听的时候的节奏和旋律来唱出自己理解。演唱是学生与歌曲亲密接触了解的时刻，同学们在听歌的时候或许无法领会旋律的情感，但在自己哼唱时会得到新的想法。另外，演唱是学生“打开自己”的时间，在音乐分析过程中，学生总是被动吸收，欠理解思考，但是在演唱中，学生可以找到音乐的乐趣，促进理解音乐作品，也能对这首曾经唱过的歌印象更深刻，找到音乐乐趣的同时学习并领会音乐作品的文化意趣，更好地传承优秀传统文化作品^[2]。

除此之外，演唱可以使学生找到自己的缺点，哪个部分调子不对，或是哪个部分感情没有理解到位，节奏太慢或太快……在歌唱中，学生们体会歌曲背景文化，将作者的情感用自己的方式表达，更富有感染力和共鸣，激发学生学习音乐的兴趣。

每一首歌曲都体现了作者的情感和思想，它或许是一个时期风气的体现感触；或许是因对某种精神的震撼感慨；或许是想传达继承一种艺术文化，当我们教学生学习这些歌曲的时候，也在教他们一种价值观，一种世界观。所以，音乐教师教给学生的不只是简单的音乐知识，还有中国优秀的传统文化。

6 结语

传统文化在初中音乐课堂中的渗透，使学生的审美和鉴赏能力得以提高，传统文化得以传承，希望每一位教育工作者都能深深扎根在优秀文化的传承与发展的土壤中，辛勤播种，辛勤培育，让每一粒优秀文化的种子都能开出绚丽的民族之花。

参考文献

- [1] 严明蝶. 民族音乐文化传承视域下的朝鲜族小学音乐教育调查与研究[D]. 北京: 中国音乐学院, 2021.
- [2] 周琴. 民族音乐传承中的藏族校本教材研究[D]. 西安: 西安音乐学院, 2020.
- [3] 王馨旸. 云南文山传统民族音乐融入中学课堂及课外实践的研究[D]. 昆明: 云南师范大学, 2019.