

非物质文化遗产视角下秦腔融入小学音乐教育的探讨

郭文塔米 何梦璇 马雨馨 王延松

西安音乐学院 陕西 西安 710061

摘要: 现实中形式活泼且内容通俗的流行音乐更易被广大学生群体所接受,而传统的非物质文化遗产的延存受到一定冲击,甚至有部分逐步淡出人们的视野。鉴此,本文以“非遗”为视角,以陕西秦腔为切入点,分析秦腔与小学音乐教育之间的关系,阐述秦腔在小学音乐教育中的教育功能,探析秦腔融入小学音乐教育的多元方式,突出文化遗产的魅力,旨在促进“非遗”的传承和保护,为后代留下宝贵的精神财富。

关键词: 非物质文化遗产;秦腔;小学;音乐教育

1 秦腔与小学音乐教育

研究发现:小学音乐教育这些独特的特点与秦腔这一传统戏剧形式有着密切的关系。

小学音乐教育是以趣味性和娱乐性为主,注重基础知识和技能的培养,同时注重学生的综合素养、个性发展和特长发挥,以及良好的品德和价值观的培养。

首先,小学音乐教育旨在促进学生的全面发展。秦腔这一独特的艺术形式,不仅拥有无可替代的审美价值,更蕴含了深沉且丰富的文化内涵。通过将秦腔融入小学音乐教育中,可以帮助学生更好地理解传统文化的精髓,推动学生的全方位能力提升。

其次,小学音乐教育注重多元化,包括不同风格、不同文化、不同地区的音乐。秦腔具有深厚的历史文化底蕴和独特的艺术魅力,具有丰富的曲目、独特的唱腔和表演形式。在小学音乐教育中引入秦腔,可以让学生接触和理解这种传统艺术形式,感受其独特的魅力,从

而增强对传统文化的热爱和尊重。

此外,小学音乐教育旨在帮助学生树立正确的价值观念和道德观念,通过情感共鸣影响思想和行为。通过学习秦腔,小学生可以了解到传统美德和良好的行为准则,如忠诚、勇敢、诚实、善良等。这些品质在学生成长和社会发展中占据着举足轻重的地位,它们不仅有助于培养学生的个性和责任感,而且也能促进社会的稳定和进步。

2 秦腔在小学音乐教育中的教育功能

2.1 秦腔具有德育功能

秦腔剧目通常蕴含着丰富的儒家思想和道德观念,完美阐释了“仁、义、礼、智、信”等中国传统道德,具有很强的教育力量。通过剧情的展现,秦腔能够向学生传递这些传统美德及做人的道理,引导小学生树立正确的道德观念。秦腔剧目中尽善尽美的故事情节和人物形象具有一定教化作用,通过展现历史人物事迹和道德风范,秦腔能够引导学生树立良好道德风尚,促进社会和谐与进步。例如,《铡美案》《包公赔情》等剧目反映了包公铁面无私、刚直不阿的高大形象,包公历来被人们奉为理想的除奸惩恶、为民做主的大清官形象。这些剧目通过剧情向学生传递了正义必胜、法律必严的道理,以及在家庭和个人情感面前要坚持正义、公正无私的品质。通过欣赏、学习和表演秦腔剧目,学生在潜移默化中陶冶情操、提高审美水平、接受道德教育及文化熏陶。

2.2 秦腔具有智育功能

秦腔反映了中国古代社会的历史和文化背景,通过学习和欣赏秦腔,可以了解历史事件和社会现象,提高历史认知能力,促进创造性思维、发展批判性思维、提高倾听能力、提高对他人的认识和同情能力、发展与团体的合作和尊重同伴、支持对自己的积极看法。秦腔

作者简介: 郭文塔米(1998-),女,陕西西安人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论等方向研究及教学。

何梦璇(1998-),女,陕西榆林人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论方向研究及教学。

马雨馨(2000-)女,甘肃天水人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论等方向研究。

王延松(1970-),男,陕西西安人。西安音乐学院教授,博士,硕士研究生导师。研究方向:音乐教育学、音乐心理学、艺术教育等。

资助项目: 2023年度陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目——国家级社会实践一流课程建设研究与实践(陕教函〔2023〕1438号)。

作为中国最古老的戏剧之一，秦腔的表演和音乐设计都需要演员和乐师具备较高的思维能力和创造力，通过学习和欣赏秦腔，可以培养思维能力和创造力。秦腔剧目通过剧情和人物形象来传递知识和智慧。例《二进宫》讲述了杨波与徐延昭两位大臣拯救皇帝和大明江山的故事，他们通过智慧和勇气，成功说服李艳妃将皇位让给太子，为国家谋求福祉。这个剧目向学生传递了智慧和勇气的重要性，以及在困难面前要勇于担当、敢于决断的道理。同时该剧目取材于《明史·马保列传》，通过剧情的展开，学生不仅可以了解明朝时期的历史背景、政治制度和社会风貌，而且可以通过深入思考和分析复杂的情节锻炼思考能力和逻辑推理能力，通过现象看到本质。

2.3 秦腔具有美育功能

2.3.1 提升小学生的审美感知能力

一方面，秦腔的韵律美能够激发小学生的音乐感受。秦腔的唱腔和音乐具有独特的韵律和节奏，其唱腔采用两种不同风格的旋律，分别为欢快轻松的“欢音”和悲伤沉重的“苦音”，每种旋律都由六大板式构成。《赵氏孤儿》唱腔慷慨激昂，表演激情四溢，唱念做打俱佳，曲调丰富优美，充分展现了秦腔的韵律之美。小学生在欣赏中可以感受到韵律美和音乐感，从而培养对音乐和节奏的敏感度。这种敏感度不仅有助于他们更好地欣赏音乐，也能够提高他们的审美感知能力。另一方面，秦腔的表演技巧可培养观察力和表现力。秦腔的表演包括唱、念、做、打等多个方面，要求演员具备扎实的表演技巧和表现力。《火焰驹》中，艾谦传达室信时，使用三鞭子展示挥鞭策马的表演技巧，表现心如火焚的情绪和火焰驹的神速。小学生通过观察秦腔表演，学习如何通过表情、动作和声音表达情感和塑造人物形象，提高审美感知能力和表演技能。

2.3.2 激发小学生的审美想象力

首先，秦腔以独特的表现方式和丰富的舞台效果，为小学生提供了无限的审美空间。秦腔的唱腔和表演形式为小学生提供了直观的艺术感受，它的音乐高亢激昂，表演形象生动，能够强烈地引起小学生的注意和兴趣。通过观察和感受秦腔的表演，小学生可充分发挥想象力，对艺术形式和表现手法有更深入地理解和感受。其次，秦腔作为一种综合性的艺术形式，融合了音乐、舞蹈、舞台艺术等多个领域。小学生通过观察和参与秦腔的表演，可以锻炼自己的多元化想象力。例如经典传统剧《三对面》中，包拯、皇姑和秦香莲等角色以真挚的情感和鲜明的个性，让学生感受到正义、善良和勇敢

等美好品质。在欣赏和参与秦腔剧目时鼓励孩子融入故事情境中，积极引导孩子们通过实际动作展现他们对故事或主题的理解，激励孩子们在表达过程中展现出批判性和创造性思维。小学生了解和感受秦腔的艺术风格和特点，能够激发审美想象力和文化素养，锻炼自己的多元化想象力，发挥自己的创造力和艺术才华。

3 秦腔融入小学音乐教育的方式

3.1 秦腔音乐鉴赏：在课堂

在西安高新第七小学，自2017年9月起就组建了“古韵秦音”秦腔社团。该社团已吸纳60余名学子加入，并已有《丝路出使》《三滴血》《十二把镰刀》《人面桃花》等经典曲目。这些学生在多次比赛中获奖，真正实现了秦腔在该校的落地生根、传承发展。除此之外，三原县小学秦腔社团通过开展各种形式的实践活动，如排练、演出、讲座等，使得更多的孩子接触并了解秦腔，培养了孩子们对传统文化的兴趣和热爱，为传承和发展秦腔这一非物质文化遗产做出了积极贡献。可见，我们可以在陕西省率先开展“秦腔进课堂”的试点工作，然后逐渐扩大范围，最终将这一项目推广到全国各个地区的小学教育单位。例如在音乐社团课中加入“非遗”传承的内容，让学生通过课堂学习了解和认识“非遗”秦腔的独特魅力。通过小学音乐教学传播“非遗”文化，能够通过音乐的形式将“非遗”文化中所深藏的文化基因、精神特质表达出来。可以通过在小学音乐社团课堂欣赏、分析《照金这片天——哭娇不敢放悲声》唱段剧词，了解照金故事，了解红色革命真正的精神以及在这段唱段中主人公的歌词传达的思想内涵感受作品中杨槐花人物传递的那种在母爱和革命精神的艰难选择，最终以牺牲亲情换来革命的胜利。让学生在秦腔鉴赏课堂明白现在的美好生活是用革命先辈那代人的牺牲换来的。

3.2 秦腔传承人走进校园：走进

邀请当地专业的“非遗”秦腔传承人走进校园，为学生进行演出和教学让学生亲身感受和学习秦腔的演奏和演唱技巧，引导学生充分明了秦腔艺术的独特风韵，并培养他们能够吼唱秦腔，充分展现出秦腔艺术的深厚内涵。秦腔艺人除了能教给学生不同唱腔外，也能向学生们演示各类秦腔剧目的常用服饰道具，拓宽他们的视野和知识面，激发他们的学习兴趣和创新能力。应根据小学生的年龄、兴趣和认知能力，制定合理的教育和表演计划。确保内容适合学生的需求和兴趣，同时注重教育的深度和广度。除了传统的秦腔表演，可以引入现代元素和创意，以吸引学生的注意力，可以结合多媒体技术进行表演，或者创作一些简单有趣的舞蹈动作和互动

环节,让学生更好地参与其中。在教育 and 表演之间取得平衡,确保学生在欣赏表演的同时也能获得知识和技能,可以在表演前进行简短的知识讲解,或者在表演后进行讨论和互动环节,让学生分享感受和想法。家长是小学生成长过程中的重要陪伴者,邀请他们一起参与此类活动可以增加他们的参与感和认同感,为家长提供相关的秦腔音乐知识和欣赏机会,让他们更好地支持孩子的学习和成长。活动结束后进行总结和反馈是至关重要的,可以收集学生的反馈意见,以便对未来的活动进行改进和完善。同时,还可以将活动的照片、视频等素材上传至学校或相关网站上,让更多的人了解和关注秦腔音乐在小学校园中的教育和表演作用。

3.3 动态传承,实现良性互动:走出来

组织学生参加校外“非遗”秦腔的传承相关活动,如秦腔的比赛、展览、排练、配音等,让学生深入了解秦腔的渊源和发展历程。定期参加一些秦腔艺术文化活动,并有意识地将秦腔艺术设置为校园文化主题活动,鼓励学生学习和表演秦腔戏曲节目,从而保证学生有效感知学校对弘扬秦腔艺术的重视度。同时创建一个秦腔学习平台,学生可以在平台上交流学习心得、分享表演技巧和展示自己的作品,通过互相交流和分享,能够充分激发学生的学习潜能和动力。与其他学校或社区合作,共同举办秦腔文化交流活动。根据学生年龄、能力、兴趣等因素,选择适合的秦腔片段,构建群体互动的参与机制,灵活采取即兴发挥、角色诠释、模仿表演和游戏互动等手法,鼓励更多的交流与沟通,以激发学生的想象力。学生借助语言与肢体表达内心思想、宣泄情绪,借此增强美的感受。在这一学习和表演过程中,学生不仅能够通过深入观察现实社会,树立正确的价值观,还能够通过自我反思和认知,发掘自身潜能,并从中获得自尊和欢乐,从而培育学生高尚的品格。

3.4 传统与现代的结合:相融合

首先,可以创新秦腔的表演形式,借鉴流行音乐的元素来增强表现力。例如,使用电子音乐、摇滚乐等来

营造紧张、热烈的气氛,或者通过现代舞、街舞等富有活力的舞种来丰富舞台效果。其次,可以在秦腔教学中引入流行音乐中的节奏、旋律或和声来丰富秦腔的唱腔和配乐,或者加入电子音乐、爵士乐等元素来营造独特的舞台氛围。还可以比较秦腔和流行音乐的异同,帮助学生理解两种艺术形式的特征和差异,进而让学生更加熟悉和喜爱秦腔,同时有助于提高他们的学习兴趣和参与度。最后,需要加强实践环节。如让学生演唱流行歌曲或秦腔选段,或者让他们尝试将两种艺术形式融合在一起进行表演。以此提高学生的实践能力和创造力,同时也能促进两种艺术形式的交流和融合。

4 结语

在推动我国优秀传统文化延续与繁荣的背景下,“非遗”在学校音乐教育教学中具有巨大的发展潜力,学校也担任着相应的任务与使命来承继和宣扬这类文明遗迹。小学生年纪尚幼,其人生观和价值观均未完全形成,该阶段学生所具有的可塑性,是高中生和大学生所无法比拟的。因此,在这一时期培养秦腔艺术,将使终身受益,形成终生习惯。将秦腔融入小学音乐教育,可以让学生了解和学习更多的音乐类非物质文化遗产,丰富音乐教育的内容和形式,让学生了解和认识传统文化,激发对文化遗产保护的兴趣和热情,为非物质文化遗产的保护与传承培养更多的后备力量。

参考文献

- [1]彭月,刘敏.秦腔在中小学音乐教育中的审美价值分析[J].戏剧之家,2023(27):66-68.
- [2]张玲玲.小学音乐教学中非遗音乐教育功能的实现[J].基础教育论坛,2019(34):57-58.
- [3]岳建樑.秦腔艺术进小学校园初探[J].新课程,2021,(05):
- [4]刘笑好.“秦腔进校园”的现状分析及实施策略研究[D].西安音乐学院,2021.DOI:10.27402/d.cnki.gxayc.2021.000060.