

地方特色传统艺术作品应用于小学音乐课堂中实践

马妍坤

山东理工大学音乐学院 山东 淄博 255000

摘要: 本文探讨了传统音乐在小学音乐课堂中的重要价值,并提出了将传统音乐融入小学音乐教学的具体实践方法。通过分析传统音乐对学生文化素养、审美能力和情感发展的积极影响,强调了在小学音乐教育中传承和弘扬传统音乐的必要性。同时,结合实际教学案例,阐述了如何通过多样化的教学手段,激发学生对传统音乐的兴趣,提高教学效果。

关键词: 传统音乐;小学音乐课堂;文化传承;教学实践

引言

音乐教育是小学教育的重要组成部分,对于学生的全面发展起着至关重要的作用。传统音乐作为中华民族文化的瑰宝,蕴含着丰富的历史、文化和艺术价值。将传统音乐引入小学音乐课堂,不仅可以丰富教学内容,提高学生的音乐素养,还能传承和弘扬中华民族优秀传统文化,增强学生的民族自豪感和文化自信心。

五音戏距今已有三百多年的历史,作为淄博最具有代表性的特色剧种,原名“肘鼓子”,发源于山东章丘、历城一带,流行于山东中部的济南、淄博及周边地区。^[1]其唱腔婉转、妩媚,素有“北方越剧”^[2]之称,目前,五音戏的唯一剧团便坐落于淄博,其独特的板式、唱腔、发音及伴奏乐器等,种种因素的结合,成就了这一剧种的独特地位。

1 传统音乐在小学音乐课堂中的价值

1.1 文化传承价值

传统音乐是民族文化的重要载体,它记录了不同历史时期人们的生活、情感和思想。在小学音乐课堂中融入传统音乐,不仅可以让学生了解中华民族的历史和文明,感受传统文化的魅力,更能增强学生对民族文化的认同感与归属感。例如,五音戏作为淄博的文化名片,是极具代表性的古老地方剧种,通过对五音戏代表剧目的欣赏,学生可以了解我国传统戏曲的独特魅力及地域特色,认识到中华民族文化的多样性,通过音乐课堂将我国优秀传统文化得到更广的传播。

1.2 审美教育价值

传统音乐具有独特的艺术魅力,无论在旋律、节奏或是表现手法等方面都有其独特之处。通过欣赏和学习传统音乐,学生可以提高审美能力,培养对美的感知和鉴赏能力。例如,五音戏的代表剧目《王小赶脚》《云翠仙》《青山作证》等,均展现了其独特的艺术魅力和浓郁

的地方特色,学生通过对这些优秀剧目的赏析,不仅能够学习我国优秀传统文化,还可以提升其对审美的认知。

1.3 情感教育价值

传统音乐往往蕴含着丰富的情感内涵,它可以激发学生的情感共鸣,培养学生的情感表达能力。例如,一些爱国歌曲可以激发学生的爱国情感,让学生更加热爱祖国;一些亲情歌曲可以让学生感受到家庭的温暖,培养学生的感恩之心。同时,传统音乐还可以帮助学生缓解压力,调节情绪,促进学生的心理健康发展。

2 传统音乐在小学音乐课堂中的实践方法

2.1 丰富教学内容

2.1.1 引入传统音乐曲目

在小学音乐教材的基础上,适当引入经典的传统音乐曲目,如一些旋律优美且易于传唱的作品,能够激发学生对传统文化的学习兴趣。

2.1.2 介绍传统音乐文化

在教学过程中,教师可以结合曲目介绍传统音乐的文化背景、历史渊源、艺术特点等知识,让学生更好地理解和欣赏传统音乐。例如,在学习五音戏剧目时,可以介绍五音戏的行当、唱腔、表演形式等知识。

2.2 创新教学方法

2.2.1 多媒体教学

利用多媒体设备,播放传统音乐的视频、音频资料,让学生更加直观地感受传统音乐的魅力。例如,播放五音戏经典唱段,让学生欣赏五音戏的唱腔与表演;播放民族乐器演奏视频,让学生认识各种民族乐器的外形和音色。

2.2.2 游戏教学

设计一些与传统音乐相关的游戏活动,让学生在游戏中学习传统音乐知识。例如,开展“音乐谜语”游戏,让学生通过猜谜语的方式认识各种传统音乐中所使用的乐

器；开展“歌曲接龙”游戏，让学生传唱传统民歌。

2.2.3 实践教学

组织学生进行传统音乐的实践活动，如唱歌、乐器演奏、舞蹈等。让学生在实践中感受传统音乐的乐趣，提高学生的音乐表现力。例如，组织学生学习地方戏曲经典唱段，了解当地人文风俗；引导学生学习民族舞蹈，让学生在舞蹈中体验民族文化的魅力等。

3 拓展教学资源

3.1 邀请民间艺人进课堂

邀请民间艺人走进小学音乐课堂，为学生表演传统音乐节目，传授传统音乐技艺。让学生近距离接触传统音乐，感受民间艺人的艺术魅力。通过民间艺人的言传身教、现场示范和互动指导，提升学生的表演实践能力和对传统戏曲的领悟能力。培养学生对民间艺术瑰宝的热爱，增强对传统文化传承的责任感。

3.2 开展课外音乐活动

组织学生参加课外音乐活动，如传统音乐比赛、音乐会、文化节等。让学生在活动中展示自己的学习成果，提高学生的学习积极性。同时，也可以让学生在活动中感受传统音乐的社会影响力。

4 跨学科融合教学

将传统音乐与其他学科的内容进行有机的结合，开展跨学科教学活动，可以进一步拓展学生的知识视野，增强学习的综合性与趣味性。例如，在语文课上学习古诗词时，可以引入相应的古诗词歌曲，让学生通过演唱感受诗词的韵律和意境；在历史课上，可以结合传统音乐讲述相关历史事件或人物故事，帮助学生更直观地理解历史背景。这种跨学科的教学方式，不仅可以丰富传统音乐的教学形式，也将促进学生综合素养的提升。

5 利用现代技术手段辅助教学

随着信息技术的发展，教师可以借助现代技术手段增强传统音乐教学的表现力与互动性。例如，使用音乐软件制作传统音乐的伴奏或编曲，让学生在现代节奏中感受传统旋律的新魅力；鼓励学生使用录音、录像设备记录自己的练习和表演过程，通过回放和对比，不断改进和提升。这些技术手段的运用，不仅符合小学生的认知特点，也能极大激发他们的学习兴趣和参与感。

6 建立校本课程与特色社团

学校可以根据地方文化资源，开发以传统音乐为主题的校本课程，系统性地开展传统音乐教学。例如，编写以五音戏为核心的地方音乐教材，涵盖其历史、唱腔、表演、代表剧目等内容，并设计相应的教学活动与评价体系。同时，成立传统音乐社团，如五音戏社团

等，利用课后时间开展常态化训练和排练。通过校本课程与社团活动的结合，形成课内与课外、普及与提高相结合的传统音乐教育体系，为有兴趣、有特长的学生提供更深层次的学习平台。

7 传统音乐在小学音乐课堂中的教学案例分析（以五音戏为例）

7.1 教学目标

知识与技能目标：学生了解五音戏的起源、发展历程和基本特点，掌握五音戏的基本唱腔和简单的表演动作。

过程与方法目标：通过欣赏经典五音戏片段、模仿练习、小组创编等活动，培养学生的观察力、表现力和创造力。

情感态度与价值观目标：激发学生对五音戏这一传统戏曲艺术的喜爱之情，增强民族自豪感，传承和弘扬传统文化。

7.2 教学重难点

教学重点：五音戏唱腔特点（如悠板、二不应等）和基本表演动作（如手帕、扇子的运用）的学习。

教学难点：让学生体会五音戏表演中情感的表达，并能在表演中自然展现，同时把握好唱腔的韵味。

7.3 教学过程

前期准备：向学生介绍即将来访的民间艺人的成就和艺术风格，播放艺人表演的精彩视频片段，激发学生期待。

艺人开场秀：民间艺人表演五音戏经典片段，如《拐磨子》，展现精彩的唱、念、做、打，表演后艺人分享学艺经历和表演心得。

互动学习：艺人教学生经典的五音戏唱腔，讲解发声位置和气息运用。示范《王小赶脚》中二姑娘的身段动作，从眼神到手势、台步，指导学生模仿练习，巡回指导纠正。

小组排练：将学生分成小组，每组选择一个五音戏小片段排练，艺人穿梭指导，解决学生在表演中的问题。

汇报展示：每个小组展示排练成果，艺人对学生的表演进行详细评价，肯定进步，指出改进方向，评选出优秀小组。

7.4 教学方法

讲授法：向学生介绍五音戏的历史、文化背景，比如讲解五音戏发源于山东济南、淄博及周边地区，原名“肘鼓子”^[3]等相关知识。

示范法：教师亲自示范五音戏的经典唱腔和表演动作，如在示范《王小赶脚》中“二姑娘”的台步和坐姿，让学生有更为直观的感受。

练习法：学生在课堂上进行唱腔和动作的练习，并分组进行表演练习。

情境教学法：通过创设表演情境，如模拟五音戏演出的舞台场景，帮助学生更好地融入角色。

7.5 教学延伸

鼓励学生课后继续了解五音戏的其他新创剧目，如《云翠仙》《青山作证》等。

组织学生参加学校的文艺汇演或社区的文化活动，展示五音戏表演，进一步传播五音戏文化。

7.6 五音戏在小学教育中的发展前景

文化价值与教育意义层面

传承地方文化：五音戏作为国家级非物质文化遗产，承载着当地的历史、民俗、语言等文化内涵。^[4]在小学教育中推广五音戏，能让学生深入了解家乡文化，增强对本土文化的认同感和归属感。

政策与资源支持层面

政策导向明确：教育部发布的《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》等文件，强调了优秀传统文化在中小学教育中的重要性，为五音戏进入小学课堂提供了政策依据和支持。

市场与社会需求层面

家长观念转变：随着社会对传统文化的重视程度不断提高，家长对孩子的传统文化教育也越来越重视，愿意支持孩子学习五音戏等传统文化艺术。

社会需求增加：在文化旅游等产业快速发展的背景下，社会对五音戏等传统文化表演人才的需求也在增加。小学阶段培养学生对五音戏的兴趣和爱好，为未来的专业人才培养奠定基础。

7.7 教学评价与反馈机制

在教学过程中，建立科学合理的评价机制是保障教学效果的重要环节之一。教师可以采用多元化的评价方式，包括学生自评、小组互评、教师评价以及艺人点评等，全面评估学生在知识掌握、技巧运用、情感表达等方面的表现。例如，在五音戏教学单元结束后，可组织学生填写学习反思表，总结自己的收获与不足；小组互评则侧重于合作与表现力的评价；教师和艺人则从专业角度给予针对性建议。通过多角度、多主体的评价，帮助学生明确学习方向，增强其学习动力。

8 教学反思与持续改进

每一次传统音乐教学实践都应伴随深入的教学反思，不断优化教学的内容与方法。教师可记录教学过程中的成功经验以及存在问题，例如学生对某一唱腔的接受程度、互动环节的参与度、教学资源的适用性等，并

基于反思调整后续教学计划。同时，积极听取学生的反馈意见，了解他们的兴趣点和难点，使教学更贴近学生实际需求。此外，教师还应加强与民间艺人、文化中心的沟通与合作，不断获取新的教学灵感和资源支持，以推动传统音乐教学的持续创新与发展。

9 家校社协同育人模式的构建

传统音乐教育的有效开展离不开家庭、学校与社会的协同支持。学校可通过家长开放日等活动，向家长展示传统音乐的教学成果，增强家长对传统文化教育的认同与支持力度；同时，鼓励家长参与孩子的学习过程，如共同欣赏传统音乐的演出、学习简单的唱段等，营造良好的家庭文化氛围。社区资源方面，学校可与当地文化馆、剧院、非遗保护中心等机构建立合作关系，组织学生参观学习、参与社区文艺演出，拓宽学生的学习与实践平台。通过家、校、社三方联动，形成育人合力，共同促进传统音乐在小学阶段的传承与发展。

结论

传统音乐在小学音乐课堂中具有重要的价值和意义。通过将传统音乐融入小学音乐教学，可以让学生更好地了解中华民族的历史和文化，提高学生的审美能力和情感表达能力，促进学生的全面发展。在教学实践中，教师可以通过丰富教学内容、创新教学方法、拓展教学资源等方式，激发学生对传统音乐的兴趣，提高教学效果。同时，学校和社会也应该加强对传统音乐教育的支持和关注，为传统音乐的传承和发展创造良好的环境。

综上所述，传统音乐在小学音乐课堂中的实践是一个系统工程，需要教师在内容、方法、资源、评价等方面进行全方位设计与实施。通过跨学科融合、现代技术辅助、校本课程建设、家校社协同等多种途径，能够有效提升传统音乐教学的活力与实效，使学生在感受传统音乐魅力的同时，增强文化认同感与艺术素养。未来，我们应继续探索传统音乐与现代教育理念的深度融合，推动传统音乐教育在小学阶段的创新与发展，为培养具有文化底蕴和审美能力的新时代少年儿童贡献一份力量。

参考文献

- [1]石蔚.五音戏表演流派研究[M].青岛:中国海洋大学出版社,2022.
- [2]周艺,李善昌.五音戏研究[M].北京:中国文联出版社,2004.
- [3]信惠忠.山东地方戏曲音乐——五音戏音乐研究[M].济南:山东人民出版社,1981.
- [4]赵玉鑫.论新时代背景下五音戏的创新发展——以新创剧目《青山作证》为例[J].山东理工大学学报(社会科学版),2024,40(03):75-86.