

传统乐曲赏析课程思政探究——以“胡笳十八拍”为例

贺颖, 武国强, 余阳

丽江文化旅游学院, 云南 丽江 674199

摘要: 本文围绕传统音乐在课程思政中的应用进行探讨, 选取具有深厚历史文化底蕴的“胡笳十八拍”为例, 分析其历史背景、乐曲结构与艺术特色, 并研究乐曲情感的表达方式。在教学实践环节, 本文明确教学内容与目标, 提出相应的教学方法与策略, 并通过案例分析展示实际教学过程。同时, 探讨如何将音乐元素与思政内容有效整合, 提出创新教学手段, 并构建评价体系与反馈机制, 旨在推动课程思政教学的深入发展。

关键词: 课程思政; 胡笳十八拍; 教学实践; 传统音乐; 教学创新

Ideological and Political Research on the Course of Appreciation and Analysis of Traditional Music--Taking "Hujia Eighteen Pays" as an Example

He Ying, Wu Guoqiang, Yu Yang

Lijiang Culture and Tourism College, Lijiang, Yunnan 674199

Abstract: This paper focuses on the application of traditional music in ideological and political courses, selects the "Hujia Eighteen Pays" with profound historical and cultural heritage as an example, analyzes its historical background, music structure and artistic characteristics, and studies the expression of music emotions. way. In the teaching practice link, this paper clarifies the teaching content and goals, proposes corresponding teaching methods and strategies, and demonstrates the actual teaching process through case analysis. At the same time, it explores how to effectively integrate music elements with ideological and political content, proposes innovative teaching methods, and builds an evaluation system and feedback mechanism, aiming to promote the in-depth development of ideological and political teaching in the curriculum.

Keywords: curriculum ideological and political affairs; Hujia Eighteen Pays; teaching practice; traditional music; teaching innovation

引言

2023年教育部发布《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》, 美育课程在高校要融入教育教学活动各环节, 潜移默化地彰显育人实效, 实现提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的功能, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人^[1]。因此, 传统乐曲赏析课程作为美育课程之一, 其重要性日益凸显。传统乐曲是中华优秀传统文化的重要载体, 具有丰富的历史和精神价值, 对学生的教育和全面发展具有重要作用。通过赏析经典乐曲如“胡笳十八拍”, 学生能深入理解中国古代人民的价值追求, 激发爱国情怀和文化自信, 增强民族自豪感和文化认同。同时, 传统乐曲赏析课程有助于提升学生的审美情趣和艺术修养, 引导他们正确欣赏中国传统音乐, 增强文化传承意识^[2]。鉴于其在思想政治教育和个人成长中的重要性, 本文探讨了如何将传统乐曲赏析融入课程思政, 以“胡笳十八拍”为例, 阐述了具体的方法和实践。

一、课程思政概述

(一) 课程思政的定义与目标

课程思政不同于思政课程, 它贯穿于专业和通识课程中, 旨在通过有序的教育活动培养学生的正确政治观念和思想政治素

养, 使其成为合格的社会主义建设者。课程思政着重于引导学生建立正确的世界观、人生观、价值观, 增强社会责任感和爱国情感, 同时促进学生全面发展, 不仅包括专业知识技能, 还包括政治意识、思想素质和道德品质的提升, 实现价值观的内化于心。^[4]

基金项目: 2022年校级课程思政教改重点项目: 文化自信视域下《中国古典诗画与古曲》课程思政教学改革与实践研究, 项目编号: XZSZJG202212

作者简介: 贺颖(1988-)女, 浙江宁波人, 丽江文化旅游学院教务处副处长, 副教授, 硕士, 研究方向为中国古代文学。

（二）传统乐曲赏析课程思政的实施现状

课程思政的成效直接受教师思政意识和修养影响，教师应注重教学内容的改革，满足学生个性化成长需求，并与课程内容协同。教师需融合课程思政与传统音乐，采用恰当的教学方法，通过作品传递的思政价值，培养学生的时代使命感和社会责任感，促进课程思政与音乐、诗词教学的互动。^[9]在课程思政实施中，文化传承对提升教学效率至关重要。传统音乐赏析课程应结合思政元素，重视文化传承，培养学生正确的价值观、人生观、世界观，促进学生思维和基本能力的提升。

（三）传统音乐与课程思政结合

学生通过赏析传统音乐作品，能更好地理解中国传统文化，树立正确的价值观，促进文化传承。传统音乐作为思想载体，有助于提升学生的思维和基本能力，实现思政教育目标。教师应选择适当教学方法，重视提升学生的思政意识，培养其时代使命感和社会责任感。例如，引导学生分析“胡笳十八拍”，理解其思想内涵，增强文化自信，激发对传统文化的热爱。

二、乐曲“胡笳十八拍”

（一）乐曲简介^[5]

“胡笳十八拍”是中国古琴名曲，作者相传是蔡文姬，教学时此曲的赏析要结合蔡文姬《胡笳十八拍》原诗，与蔡文姬这位不幸的女子产生情感共鸣。蔡文姬自弹自唱胡笳曲，琴声与歌声传达了她内心的屈辱与痛苦。古琴曲“胡笳十八拍”以“文姬归汉”为主题，是我国十大古典名曲之一，融合了汉匈音乐，情感悲凉而感人，展现了多元文化融合。

（二）《胡笳十八拍》历史背景

“胡笳十八拍”共十八章的乐曲，原配合叙事长诗，可以一字一节拍进行歌唱。胡笳是气鸣乐器，又称潮尔、冒顿潮尔。原始的胡笳，曾用于战争，西汉之时已广泛流行于塞北和西域一带，其音色悲凉^[6]，蔡文姬通过胡笳传达了她的深沉的悲伤和痛苦。

东汉时期，蔡文姬以才华著称，十六岁嫁人，丈夫早逝后返家。父亲去世后，她被匈奴掳走，成为左贤王的妻子，生有二子。曹操因蔡邕无后，赎回蔡文姬，并让她默写失传诗文。曹操将她许配给大臣董祀，但董祀起初不愿，后因曹操压力而接受。蔡文姬不介意董祀的冷淡，甚至在董祀犯法时，她赤足求情，使曹操赦免了他。之后，两人相濡以沫，共度余生。^[11]

蔡文姬在特殊历史时期创作了一首充满悲伤的乐曲，反映了她的苦难和悲伤，成为流传的经典。她的困苦和悲怆是这首乐曲的灵感来源，她通过乐曲表达了对生活的挣扎和对故土亲人的思念，深深打动了听者。^[8]

蔡文姬的生平坎坷深刻影响了“胡笳十八拍”，这首乐曲因此蕴含了对家国的深情和对乱世的感慨，成为中国乐曲史上的传世之作。它不仅表达了对故土和亲人的思念，还反映了当时历史背景下的真挚情感，因此被视为中国传统音乐中的艺术瑰宝，承载着丰富的文化与历史价值。

（三）乐曲结构与艺术特色

“胡笳十八拍”以其旋律和节奏变化为特色，清晰表达情感。它融合传统胡笳音乐与现代审美，通过揉弦、扼弦等技巧展现情感。演奏手法多样，如弓毛和手指对琴弦的压力变化，赋予乐曲个性化特点，丰富情感描绘。古老乐曲的再创作融入现代情感和审美，增强了表现力和感染力，能激发听众的共鸣。

（四）“胡笳十八拍”琴辞原文解析

“胡笳十八拍”最初是胡笳演奏曲，后改为琴曲。中唐之前，它只有琴调无歌词。宋代郭茂倩的《乐府诗集》和朱熹的《楚辞后语》收录了这首1297字的骚体叙事长诗《胡笳十八拍》，它与琴曲相配，可配乐歌唱，体现了早期音乐特色。^[7,10]

1.全诗分为三个部分：第一部分表达对命运不公的感叹，诗人出生时汉朝繁荣，却要承受婚姻、丧夫、丧父及流亡匈奴的苦难。第二部分是描述匈奴生活与环境的差异，反映诗人生活的艰辛。第三部分则展现诗人有机会返回汉朝，却必须舍弃两个孩子时的悲痛，以及对天的控诉和怨恨。

2.全诗表达了四种悲：夫亡、被掳、别儿、三嫁。蔡文姬16岁结婚，21岁丧夫，23至35岁被匈奴俘虏并嫁给左贤王，生有两子，共同生活12年。曹操出于汉军颜面与和蔡邕的友情，用财物将她换回汉朝，但她的孩子留在匈奴，她不得不与他们永别。回到汉朝后，35岁的蔡文姬被曹操嫁给董祀，没有选择余地。深受“女德”影响的蔡文姬，内心因三次婚姻而痛苦。她12年后重返故乡，面对与孩子的永别，创作了《胡笳十八拍》，以长诗表达她的悲痛和流离之苦。

3.郭沫若称赞该诗：“那像滚滚不尽的海涛，那像喷发着熔岩的活火山，那是用整个灵魂吐诉出来的绝叫”“是一首自屈原《离骚》以来最值得欣赏的长篇抒情诗。”^[9]

三、传统乐曲“胡笳十八拍”教学实践

（一）教学内容与目标设定

教学内容涵盖“胡笳十八拍”的历史、特点、技巧和风格，结合乐曲分析和长诗解读，旨在加深学生对这首曲子文化内涵和艺术特色理解，培养鉴赏和情感共鸣能力。教学目标是通过对这首乐曲，让学生感受古代音乐魅力，理解传统音乐对历史和文化的重要性，激发对传统文化的热爱和自豪，提升审美和文化认同，树立正确婚恋观，传达道德情操，实现思政教育目标。教学内容设计注重历史背景、曲调特色和长诗讲解，通过分析和赏析，引导学生深入理解音乐文化内涵和情感表达，提高鉴赏和审美水平，激发对传统文化的热爱，提升道德情操。

（二）教学方法与策略

在教学方法上，主要采用启发式教学，增强师生互动，激发学生兴趣，提升学习积极性和创新能力，提高教学效率。通过设定情景模拟和角色扮演，使用音乐表达角色，加强互动，促进自主学习。利用智慧教学软件如“雨课堂”促进学生思考和讨论，实现以学生为中心的课堂。教学内容上，结合音乐发展史，整合优质教学资源与信息技术，融合传统与现代教育技术，以提升教

学质量^[3]。

四、思政元素整合与创新

(一) 音乐元素与思政内容的整合

在教学过程中,教师需要将音乐中所蕴含的思想精髓与思想政治理念相结合,使学生在在学习音乐的同时,也能够感受到思政元素的渗透和引领。这种整合不仅能够提高学生的音乐鉴赏能力,还能够对其思想品德进行塑造和提升,从而达到智育与德育相统一的教育目的。

在具体的教学实践中,教师通过精心设计的教学方式,引导学生深入理解音乐作品中所包含的思政内容,例如通过诗词解读、音乐赏析、历史背景介绍等多种途径,激发学生对音乐中思想内涵的理解和感悟,从而使思政内容与音乐元素更加紧密地融合在一起。这样的教学方法能够在传授音乐知识的同时,加深学生对于思政内容的感悟,培养学生的审美情操和思想品德,从而实现音乐素养和思政素养的双重提升^[13]。

此外,教师借助音乐作品中具体的音乐元素,如旋律、节奏、和声等,来引导学生理解其中蕴含的思想内容。通过对音乐元素的分析与赏析,学生不仅能够深入领悟音乐作品的艺术内涵,同时也能够体会到其中蕴含的思政元素,从而达到音乐鉴赏与课程思政相互融合的目的,以激发学生对于音乐的热爱,促进学生全面发展和综合素质的提升。

音乐元素与思政内容的整合不仅能够丰富传统乐曲赏析课程的教学内容,也能够提高学生的思想品德和审美情操。在今后的教学实践中,进一步探索和完善这种整合方式,将是课程的重要发展方向。

(二) 创新教学手段与形式

教师在传统乐曲赏析课程中采用创新的教学手段与形式,例如利用人工智能技术进行教学,通过PPT、音频、视频等方式

向学生传授音乐知识,以提高教学的生动性和趣味性。这种方式能够让学生产生“身临其境”的感觉,提高他们的学习兴趣和效率。另外,教师结合学生的特点和实际,优化教学体系,确保音乐与诗词融合的教学效果,比如在鉴赏音乐作品时引入熟悉的音乐片段和对应的诗词,以激发学生的学习兴趣。

在立德树人的科学视角下,教师充分拓展音乐鉴赏课程教学内容,注重深入挖掘音乐理论知识,并通过乐曲赏析和背景文化交流,来提高学生的整体素养。^[12,14]

(三) 评价体系与反馈机制

课程评价体系和反馈机制对于课程思政至关重要,它们帮助构建一个全面、科学、可操作的评价体系,以评估教学改革的效果并持续提升教学质量。学生在课堂上积极参与讨论并分享见解,教师则结合过程性和结果性评价,如小组表现、提问和问卷调查,以及时调整教学并促进学生认知、情感和技能的全面提升。期末考核采用“教考分离”,通过灵活命题的考核方式,要求学生结合乐曲内容赏析社会主义核心价值观或中华优秀传统文化,以评估学生的思政水平和立德树人的效果。这样的评价体系和反馈机制有助于整合思政元素,促进学生的全面发展。

五、结语

将音乐鉴赏纳入大学生通识教育,有助于学生深入了解并增强对传统文化的自信和认同。传统音乐的保护和传承是中国当前的重要任务,面临全球化带来的西方文化冲击。高校音乐教学应聚焦于传统音乐的保护和传承,结合社会需求,培养学生对传统音乐的理解和鉴赏能力,促进其传承和发展。传统音乐在当代社会具有不可替代的地位,大学音乐教育应加强教学和传承工作,激发学生对传统音乐的热爱和理解,为传统音乐的持续发展作出贡献。^[15]

参考文献

- [1] 沈贺. 音乐鉴赏融入大学生思想政治教育的探讨[J]. 魅力中国, 2019:223.
- [2] 辛雅婧. 以文化传承为切入点声乐教学课程思政研究[J]. 《科学咨询》, 2020.
- [3] 袁宇平. 中国传统音乐教学中课程思政的实施对策[J]. 亚太教育, 2021:2(101-102).
- [4] 新时代高校“课程思政”建设研究[D]. 吉林大学, 2022.
- [5] 沈晓坚. 问世间情为何物? 直教肝肠寸断——析《胡笳十八拍》之悲[J]. 中华传奇, 2020:22.
- [6] 莫尔吉胡. 追寻胡笳的踪迹[M]. 上海:上海音乐学院出版社, 2007.
- [7] 朱长文(著)、林晨(译注). 琴史[M]. 北京:中华书局, 2018.
- [8] 姚思梅. “藏”在音乐里的文化——读王耀华先生《中国传统音乐概论》有感[J]. 艺术品鉴, 2020:2.
- [9] 郭沫若. 谈蔡文姬的《胡笳十八拍》[J]. 文学遗产, 1959.
- [10] (明) 蒋克谦. 琴书大全[M]. 北京:中国书店出版社, 2016.
- [11] (南朝宋) 范晔. 后汉书[M]. 北京:中华书局, 2012.
- [12] 董海丽. 音乐欣赏课的教学研究[J]. 当代教育实践与教学研究(电子刊), 2017:690.
- [13] 朱岚. 音乐欣赏的教学研究[J]. 教育, 2020:1.
- [14] 贾忠元. 立德树人视角下音乐鉴赏课程的改革实践探索[J]. 中学课程辅导(教师教育), 2021:2.
- [15] 罗洁. 论传统音乐在当代的价值与意义[J]. 黄河之声, 2019:18-19.