

基于优秀传统文化与高中音乐鉴赏教学融合的探究

路春香

渭源县第三高级中学，甘肃 定西 748200

DOI:10.61369/ECE.2025150008

摘 要：优秀传统文化是中华民族的精神瑰宝，而高中音乐鉴赏课程为文化的传承、弘扬提供了场所。在高中音乐教材内蕴含部分传统音乐，但文化和音乐鉴赏的融合仍具有较大上升空间。因此，在高中音乐鉴赏教学中，教师需要积极融入优秀传统文化，营造良好的鉴赏课堂环境，切实提升教学有效性。本文从高中音乐鉴赏教学的角度出发，分析了传统文化的渗透价值，并提出具体的教学融合对策，旨在帮助音乐教师优化鉴赏教学方式，促进传统文化和鉴赏教学的深层次融合，提升学生文化自信心。

关 键 词：优秀传统文化；高中；音乐鉴赏教学

Exploration on the Integration of Excellent Traditional Culture and High School Music Appreciation Teaching

Lu Chunxiang

Weiyuan County No.3 High School, Dingxi, Gansu 748200

Abstract： Excellent traditional culture is the spiritual treasure of the Chinese nation, and the high school music appreciation course provides a platform for the inheritance and promotion of culture. High school music textbooks contain part of traditional music, but there is still great room for improvement in the integration of culture and music appreciation. Therefore, in high school music appreciation teaching, teachers need to actively integrate excellent traditional culture, create a good appreciation classroom environment, and effectively improve teaching effectiveness. From the perspective of high school music appreciation teaching, this paper analyzes the infiltration value of traditional culture and puts forward specific teaching integration countermeasures. It aims to help music teachers optimize appreciation teaching methods, promote the in-depth integration of traditional culture and appreciation teaching, and enhance students' cultural confidence.

Keywords： excellent traditional culture; high school; music appreciation teaching

引言

基于文化强国背景，传统文化的传承成为教育行业的使命之一。高中阶段的学生处于价值观念形成的关键期，音乐鉴赏教学属于美育的重要组成部分之一，其肩负了培养学生审美能力的任务，肩负传递文化内涵的责任。但音乐鉴赏教学环节，传统文化的融合存在一些问题，如教学方式单一等。基于此，需要深层次分析传统文化和高中音乐鉴赏教学的融合，借助教学对策的调整，促进传统文化内涵核教材内容、目标的融合，帮助学生感受传统文化的魅力，有效革新音乐鉴赏教学形式，切实提高教学效果，促进以美育人教学目标的实现。

一、优秀传统文化与湘教版高中音乐鉴赏教学融合的价值

（一）丰富教学内容，突破湘教版教材的教学局限

在湘教版的高中音乐教材内容，虽然涉及传统音乐版块，但由于篇幅、编排逻辑的影响，部分传统音乐作品的文化延伸内容存在简略问题。通过传统文化和音乐鉴赏教学的结合，有助于拓

展教材内容深度，打破教学的束缚^[1]。如湘教版教材涉及江苏地区民歌《茉莉花》，对该歌曲的地域和旋律进行了讲述，并渗透传统文化内容，教师能够补充该歌曲在不同时期的演变、和江南戏曲的联系等，促进教学内容由单一歌曲鉴赏转变为文化现象探究，优质丰富学生知识体系。另外，传统文化、音乐鉴赏的有机融合，有助于促进跨学科内容联动目标的实现。在湘教版教材内《二泉映月》相关内容的教学，能够根据历史学科内近代中国社会

项目信息：本文系定西市教育科学“十四五”规划2025年度立项课题，课题名称：传统音乐文化在高中音乐教学中的有效渗透路径与策略研究，课题立项号：DX[2025]JKS0230的成果。

变迁内容，客观分析其中人物的人生经历、时代背景。在鉴赏古诗词歌曲时，能够加强与语文学科诗词意境的联动，帮助学生从音乐旋律、文学感情等维度出发，加深对作品的理解，有效打破学科的限制，有效构建良好的教学内容体系^[2]。

（二）提升学生文化素养，增强文化认同与自信

在高中阶段学生正处于文化素养形成的关键时期，传统音乐属于优秀传统文化的载体之一，其中蕴含了中华民族的价值理念与生活智慧。从高中音乐鉴赏教学角度出发，优秀传统文化的渗透，可以帮助学生更好的体会音乐美，加深对文化内涵的理解，切实提高文化素养^[3]。如鉴赏琵琶曲《十面埋伏》的相关内容时，教师可以讲述作品描绘的历史场景，并讲述琵琶演奏过程的技巧，如扫拂、轮指等模拟战争音效，其作品蕴含家国情怀与英雄气概，可以帮助学生熟悉音乐鉴赏技巧，并感受传统文化对于历史的铭记与传承民族精神^[4]。另外，传统文化、音乐鉴赏的融合，可以方便学生接触不同地域、民族的音乐文化，如藏族民歌《北京的金山上》、蒙古族民歌《牧歌》等。在知识学习环境，学生可以清晰认识不同民族音乐风格和文化背景，了解中华民族文化特点，形成良好的文化认同感、自豪感，形成良好的文化自信心。

二、基于优秀传统文化与湘教版高中音乐鉴赏教学融合策略

（一）创新音乐教材内容，挖掘湘教版教材的传统文化内涵

第一，纵向深化：追溯作品历史脉络，补充文化背景。湘教版教材中的传统音乐作品往往承载着特定的历史文化背景，教师需深入挖掘作品的历史渊源、创作背景与文化意义，让学生在鉴赏音乐的同时，理解作品背后的文化故事^[5]。例如，在教学湘教版必修教材中的二胡曲《二泉映月》时，教师可突破教材中民间音乐家阿炳的代表作这一简要介绍，补充以下内容：一是阿炳的生平经历，包括其作为道士音乐家的早年生活、双目失明后的街头卖艺经历，让学生理解作品中“悲而不哀、愤而不怒”的情感来源。二是作品的创作背景，结合20世纪30年代中国社会的动荡，分析作品所反映的底层人民的苦难与对光明的向。三是作品的文化价值，介绍《二泉映月》在国际上的传播，让学生认识到该作品不仅是中国传统音乐的经典，更是世界文化宝库的重要组成部分。通过纵向深化，学生对作品的鉴赏从“听觉感受”上升至“文化理解”，提升教学的深度。

第二，横向拓展：联动多学科知识，构建文化体系。传统文化具有综合性特点，传统音乐与历史、文学、美术等学科紧密相连。教师在湘教版音乐鉴赏教学中，可通过横向拓展，联动多学科知识，帮助学生构建系统的文化认知体系^[6]。例如，在教学湘教版选修教材《中国古典诗词与音乐》单元中的《水调歌头·明月几时有》时，教师可从三方面进行横向拓展：一是语文学科联动，回顾苏轼创作该词的背景（被贬密州、思念弟弟苏辙），分析词中“但愿人长久，千里共婵娟”的情感内涵，让学生理解音乐旋律与诗词意境的契合点。二是历史学科联动，介绍宋代文人

音乐的发展背景，包括宋词的传唱形式、文人对音乐的审美追求（如“雅致、含蓄”），让学生了解作品的时代文化特征。三是美术学科联动，展示宋代描绘文人生活的绘画作品，让学生通过视觉感受，想象宋代文人欣赏诗词音乐的场景。通过多学科联动，学生能够从多角度理解传统音乐与传统文化的关联，形成立体的文化认知。

（二）重视音乐情感体验，引导学生感受传统文化的精神内核

第一，重视文化情境的构建，有效激发其情感共鸣。教师需要结合传统音乐文化，创设相符合的教学情境，使学生更好的进入音乐作品的情感环境，产生良好的情感共鸣。例如，教师在讲述湘教版教材内的民族管弦乐《春节序曲》相关内容时，教师可以采取多种方式，进行音乐鉴赏情境的创设^[7]。视觉情境，教师可以在教室内播放有关春节的民俗视频，如贴春联，并积极展示春节的春天元素，如年画、灯笼等。听觉情境，教师可以播放节庆音乐，如《步步高》等，积极营造良好的节日环境。互动情境，教师可以引导学生模拟贴春联等春节活动，方便其亲身感受春节的文化习俗。通过相应教学情境的创设，可以方便学生更好的鉴赏音乐作品，感受作品中欢快、热烈的旋律，并体会其中蕴含的团圆等文化内涵，出现良好的情感共鸣，感受传统文化对美好生活的向往。

第二，组织体验式活动的开展，帮助学生加深情感理解。教师可以借助演唱、创编等体验式活动的开展，方便学生亲身参与其中，感受传统音乐创作、表达，帮助学生深层次理解音乐情感和文化精神^[8]。如教学湘教版教材中《茉莉花》的相关内容时，教师需要重视体验式活动的开展。学唱活动，教师可以引导学生掌握歌曲的演唱方式，并强调歌曲中“细腻、委婉”的演唱风格，让学生通过演唱感受江南文化的柔美。创编活动，引导学生结合不同地域的文化特色（如东北的豪爽、西北的粗犷），对《茉莉花》的旋律进行改编，如将江苏版的婉转改为东北版的“高亢”，让学生在创编中理解“一方水土养一方音乐”的文化规律；三是舞蹈体验活动，播放《茉莉花》的伴奏音乐，教学生跳简单的江南扇舞，让学生通过肢体语言感受音乐与舞蹈结合的文化韵味。通过体验式活动，学生从“被动听赏”变为“主动参与”，更深刻地体会传统音乐中的情感与文化精神。

（三）融入典型民族乐器，展现传统文化的物质载体

第一，讲述乐器的历史，介绍其文化象征，有效提升学生文化认知力。每一种民族乐器的历史、文化都具有独一无二的特征，在音乐鉴赏教学环节，教师可以讲述乐器的发展史，有效提高学生文化认知能力^[9]。如教学湘教版教材中《十面埋伏》的相关内容时，教师可以从不同角度出發，进行琵琶的讲解，如历史渊源，讲述琵琶从汉代到唐代的演变，并结合唐代敦煌壁画中琵琶图像，方便学生认识琵琶的流行场景。同时，重视讲解琵琶的文化象征，讲述琵琶的意象，对琵琶音色加以描述，方便学生认识琵琶在传统文化具有的功能。

第二，展示演奏技法与组织乐器体验，增强实践感知。通过现场演奏或视频展示民族乐器的演奏技法，组织学生进行乐器体

验,能够让学生更直观地感受民族乐器的魅力,增强实践感知。例如,在教学湘教版教材中的古筝曲《高山流水》时,教师可采取以下教学方式:技法展示,邀请专业古筝教师现场演奏《高山流水》,重点展示“刮奏”(模拟流水声)、“按弦”(改变音高,模拟山体起伏)等技法,让学生观察演奏者的手部动作,聆听不同技法产生的音色变化,理解技法与音乐意境的关联^[10]。乐器体验,在确保乐器安全的前提下,让学生轮流触摸古筝的琴弦、琴码,尝试弹奏简单的旋律,亲身体验古筝的音色特点。技法模仿,播放古筝演奏视频,让学生模仿演奏者的肢体动作与表情,感受演奏者在表达音乐情感时的状态。通过这些活动,学生从间接听觉变为直接体验,更深刻地感受民族乐器的文化魅力与音乐表现力。

三、结束语

综上所述,优秀传统文化和音乐鉴赏教学的融合,有助于音乐和文化遗产目标的达成。具体来讲,在高中阶段的音乐鉴赏教学中,教师可以采取教材内容革新、加强情感体验等方式,激发音乐鉴赏教学活力,促进教学内容的拓展,有效革新教学方式,帮助学生感受传统文化的魅力,形成良好的文化素养和审美能力。音乐教学需要积极探究教学融合方式,探究教材中传统音乐作品的价值,根据学生认知特征与时代发展情况,设计合理的教学计划,培养出具有文化自信与审美素养的新时代学生。

参考文献

[1] 郭旭. 基于优秀传统文化与高中音乐鉴赏教学融合的探究[J]. 中国民族博览, 2024, (23): 130-132.

[2] 魏晓宁. 新课标视域下传统文化元素在高中音乐鉴赏教学中的融入价值及路径[J]. 学周刊, 2024, (32): 140-142.DOI: 10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2024.32.047.

[3] 蔡家谱, 刘锋. 传统文化下中学音乐古诗词歌曲教学方法初探——以人音版高中音乐鉴赏《阳关三叠》为例[J]. 中学课程辅导, 2024, (17): 120-122.

[4] 张艺峙. "思维导图"在高中音乐鉴赏教学中的应用研究[D]. 西安音乐学院, 2024.DOI: 10.27402/d.cnki.gxayc.2024.000046.

[5] 王子鑫. 传统文化元素融入高中音乐鉴赏教学中学生审美能力的培养[J]. 高考, 2024, (16): 174-176.

[6] 杨茗悦. 传统文化元素与高中音乐鉴赏教学的融合方法[J]. 琴童, 2023, (21): 60-62.

[7] 谢雨茜. 赏析传统音乐增强文化自信——以高中《音乐鉴赏》民族音乐教学为例[J]. 艺术评鉴, 2023, (07): 139-142.

[8] 丁璨. 基于传统文化与高中音乐鉴赏教学融合的探究[C]// 重庆市鼎耘文化传播有限公司. 课程教学与教育管理研讨会论文集(二). 山东省单县第一中学; , 2023: 362-365. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2023.041679.

[9] 张亚. 传统文化元素与高中音乐鉴赏教学的融合策略[J]. 山西教育(教学), 2022, (07): 65-66.

[10] 许虹. 赏析中华传统民族音乐增进文化认同与理解——以高中《音乐鉴赏》民族音乐教学为例[J]. 福建教育学院学报, 2020, 21(11): 32-34.