

初中音乐课堂中传统戏曲文化传承与教学创新 实践研究

李宗青

山东省日照市新营中学，山东 日照 276800

DOI:10.61369/ECE.2026020007

摘 要： 当前，初中音乐课堂在传统戏曲文化传承上存在着诸多问题，教学形式单一，多以教师讲授为主，学生参与度低；教学内容局限，多聚焦经典唱段，缺乏对戏曲文化内涵的深度挖掘；缺乏与多元音乐形式的融合，难以激发学生学习兴趣。基于此，本文深入探究了初中音乐课堂中传统戏曲文化传承与教学创新实践，通过分解和弦、乐器音色、人声合唱等形式与戏曲的交融，以及音乐叙事、舞台综合等方面的教学探索，旨在创新教学方法，丰富教学内容，激发学生对传统戏曲的兴趣，提升其音乐素养，实现传统戏曲文化的有效传承。

关 键 词： 初中音乐；传统戏曲文化；传承与教学

Research on the Inheritance and Teaching Innovation Practice of Traditional Opera Culture in Junior High School Music Classes

Li Zongqing

Xinying Middle School, Rizhao City, Shandong Province, Rizhao, Shandong 276800

Abstract： At present, there are many problems in the inheritance of traditional opera culture in junior high school music classes: the teaching form is single, mostly dominated by teachers' lectures, resulting in low student participation; the teaching content is limited, focusing more on classic arias and lacking in-depth excavation of the cultural connotations of opera; there is a lack of integration with diverse music forms, making it difficult to stimulate students' learning interest. Based on this, this paper deeply explores the inheritance and teaching innovation practice of traditional opera culture in junior high school music classes. Through the integration of opera with forms such as broken chords, musical instrument timbres, and vocal chorus, as well as teaching explorations in musical narrative, comprehensive stage performance and other aspects, it aims to innovate teaching methods, enrich teaching content, stimulate students' interest in traditional opera, improve their musical literacy, and realize the effective inheritance of traditional opera culture.

Keywords： junior high school music; traditional opera culture; inheritance and teaching

引言

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的文件中明确指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校美育课程以艺术课程为主体，主要包括音乐、美术、书法、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等课程。义务教育阶段丰富艺术课程内容，在开好音乐、美术、书法课程的基础上，逐步开设舞蹈、戏剧、影视等艺术课程^[1]。学校应该根据国家的政策性文件进行音乐与戏曲的融合，这样才能够潜移默化地影响学生的行为。

一、初中音乐课堂中传统戏曲文化传承与教学创新实践研究的意义

（一）文化传承与民族认同的强化

传统戏曲文化承载着丰富的历史信息、地域特色与民族精神。教师只有在初中音乐课堂中开展传统戏曲文化传承与教学创

新实践活动，才能够使学生更好地了解传统戏曲文化与音乐课堂相互融合的艺术形式，从而更好地领悟文化的底蕴内涵^[2]。教师通过多种融合方式，不仅能够使学生对戏曲的唱腔、表演、服饰等方面有一个初步的了解，还能够使学生深入体会中华民族传统文化的魅力，从而增强他们对中华民族文化的认同感和自豪感，更好地弘扬传统戏曲文化。

（二）音乐素养与审美能力的提升

传统戏曲融合了音乐、舞蹈、文学、美术等多种艺术元素，具有极高的艺术价值。在初中音乐教学中引入传统戏曲文化，能够丰富音乐教学内容，拓宽学生的音乐视野。学生在学习戏曲的过程中，需要聆听戏曲的唱腔、节奏，欣赏戏曲的表演、服饰等，这有助于培养他们的音乐感知能力、审美鉴赏能力^[9]。同时，戏曲中独特的旋律、和声、节奏等音乐元素，能够为学生提供不同于现代流行音乐的音乐体验，进一步提升他们的音乐素养，使其在音乐审美方面更加全面和深入^[14]。

二、初中音乐课堂中传统戏曲文化传承与教学创新实践研究的策略

（一）旋律之韵，分解和弦与传统戏曲的交融

分解和弦是和声的一种表现形式，它将和弦中的各个音按照一定的顺序依次奏出，形成流畅的旋律线条。传统戏曲的唱腔丰富多样，具有独特的韵律美。将分解和弦与传统戏曲文化相结合，能够为戏曲唱腔注入新的活力，丰富其音乐表现力。同时，通过学习分解和弦在戏曲中的应用，学生能够更好地理解和声的力量，提高音乐分析能力。

在人教版八年级音乐上册第二单元《和声的力量》学习项目二中，教师可以先引导学生复习分解和弦的基本概念和演奏方法，让学生通过钢琴或其他乐器演奏简单的分解和弦练习曲，感受分解和弦的流畅性和韵律感。然后，教师选取一段经典的传统戏曲唱段，如京剧《贵妃醉酒》中的唱段，分析其唱腔中分解和弦的运用。教师可以通过播放戏曲原唱和去除和声的伴奏版本，让学生对比感受分解和弦在戏曲唱腔中的作用。接着，教师组织学生进行小组讨论，让学生分析分解和弦是如何与戏曲的旋律、节奏相结合的，以及它对表达戏曲情感的作用。最后，教师鼓励学生尝试将分解和弦运用到自己喜欢的戏曲唱段中，进行简单的改编和创作，并在课堂上进行展示和交流。

（二）音色之美，乐器分类与传统戏曲的对话

乐器的音色也是音乐要素中重要的因素之一，不同的乐器有不同的音色，不同的音色给人不同的听觉感受。传统戏曲中运用了各种各样的乐器，如京剧就有京胡、二胡、月琴、锣鼓等，每种乐器都有它独特的音色和表现力。将乐器音色的分类与传统戏曲文化相结合，可以让学生了解不同乐器在戏曲中的作用，感受乐器音色对戏曲色彩的渲染^[9]。

在人教版八年级音乐上册第四单元《配器的色彩》学习项目二中，教师首先为学生介绍乐器音色的几种分类方法，如按发声原理的不同可以分为弦乐器、管乐器、打击乐器等，然后为学生播放不同乐器的代表作品，引导学生聆听、感受不同乐器的音色^[6]。之后，教师选取传统戏曲经典片段越剧《梁祝》中的“楼台会”，分析其中运用的乐器和音色特点。教师提供戏曲原版及不同乐器版本的伴奏，引导学生聆听并比较不同乐器在戏曲中的作用。例如，京胡的音色清脆明亮，能够表现戏曲旋律的线条感，锣鼓的音色强烈，能够渲染戏曲氛围的紧张热烈^[7]。最后，教师组

织学生分组进行乐器模仿，用身边的物品或自己的身体模仿不同的乐器音色，增加课堂趣味性。学生分组进行戏曲唱段的配器设计，选择不同乐器表现戏曲情感与风格后上台表演，再进行小组间评价^[8]。

（三）人声之魅，康塔塔、清唱剧与传统戏曲的共鸣

康塔塔和清唱剧是西方音乐中较为常见的两种人声合唱形式，其规模宏大，淋漓尽致地展现着音乐所表达的情感。戏曲同样也是通过人声来表现戏曲人物的情感和性格，通过唱、念、做、打等表演手段来刻画人物。通过学习康塔塔与清唱剧以及传统戏曲文化知识，可以使学生了解不同文化背景中人声合唱的表现形式和演唱特点，开阔学生的音乐视野，促进不同音乐文化的交融。

在八年级音乐下册第二单元《人声的交响》学习项目二中，一是教师为学生介绍康塔塔与清唱剧的演唱形式，以及它们的发展历史，给学生观看一些经典的康塔塔和清唱剧音乐作品，感受作品的音乐气势和人声演唱部分^[9]。二是教师为学生提供一段传统戏曲经典唱段，如豫剧《花木兰》中的唱段，“谁说女子不如男”，分析唱段中人声演唱部分的特点，如唱腔的起伏、节奏的变化、情感的表达。三是教师让学生分析康塔塔与清唱剧与传统戏曲中人声演唱部分的异同。如康塔塔与清唱剧中人声合唱部分运用了多声部合唱的形式，演唱时注重和声的和谐与层次感；传统戏曲中人声演唱部分运用了唱腔的起伏、节奏的变化、情感的处理，传统戏曲中有自己独特的唱法和润腔技巧。四是教师鼓励学生尝试将康塔塔或清唱剧中的合唱部分融入传统戏曲唱段中进行表演，并上台表演与分享，感受不同文化中人声合唱的魅力^[10]。

（四）叙事抒情，音乐叙事与传统戏曲的交融

音乐有叙事和抒情的功能，借助音乐的旋律、节奏、和声等要素可以讲述故事情节，表达思想感情。传统戏曲是以叙事和抒情为主要功能，借助唱、念、做、打等表演手段，把情节动态地展现在舞台上的一种艺术。运用音乐叙事和抒情手法与传统戏曲文化相结合，有助于学生更好地认识音乐在戏曲中所起的作用，提高音乐的感知和理解、表现能力。

在八年级音乐下册第三单元《乐器的交响》项目二中，教师先向学生介绍音乐叙事和抒情手法的相关知识，接着播放贝多芬《月光奏鸣曲》、肖邦《夜曲》等音乐作品片段，引导学生感受音乐借助哪些要素表达情感、叙事。随后，教师选取黄梅戏《天仙配》中“路遇”这一经典剧目，分析其中音乐叙事和抒情手法的运用，同时向学生普及戏曲唱腔、伴奏乐器等方面的知识，引导学生关注这些音乐要素如何配合故事情节发展、表达人物思想感情。之后，教师将学生分组，让每组学生选择一段喜爱的戏曲唱段，分析其音乐叙事和抒情手法，并尝试用文字或图画呈现出来。最后，教师鼓励学生根据分析结果，对戏曲片段进行简单改编，通过改变某些音乐要素重新表现故事和情感。

（五）舞台综合，歌剧与传统戏曲的碰撞

歌剧是一种高度综合的舞台艺术，它集音乐、戏剧、舞蹈、美术等艺术形式于一体。戏曲也是高度综合的艺术，在舞台上通过唱、念、做、打等表演手段和戏剧情节展现一个完整的故事。

学习歌剧和传统戏曲文化，可以让学生了解不同文化传统中综合舞台艺术的形式特征，进而促进不同文化传统中综合舞台艺术的交流与融合。

在八年级音乐下册第四单元《综合舞台艺术》学习项目一中，教师首先介绍歌剧的产生和发展，带领学生观看一些经典歌剧片段，如《图兰朵》《卡门》等，感受歌剧的宏大场面和强表现力；然后选择一段传统戏曲的经典剧目，如昆曲《牡丹亭》中的“游园惊梦”，分析其综合舞台艺术手法，唱腔、表演、服饰、舞台布景等，引导学生注意戏曲中各种艺术手法是如何配合、相互协调，以营造一种特殊的艺术氛围；接着，教师组织学生对比分析，让学生找出歌剧与传统戏曲在综合舞台艺术手法上的异同，如歌剧更加注重音乐的主导作用，用宏大的交响乐伴奏推动剧情的发展；传统戏曲更加注重唱、念、做、打的综合表演，以演员的表演为中心。学生四人一组，合作探究，选取一个简单的故事主题，尝试将歌剧和传统戏曲的元素进行融合，创作一个小剧

目，在课堂上进行表演、评价，让学生感受不同文化传统中综合舞台艺术的神奇魅力。

三、结束语

在初中音乐课堂开展传统戏曲文化传承与教学创新实践，是推动传统文化发展的有益尝试。通过将分解和弦、乐器音色、人声合唱等多元音乐元素与传统戏曲巧妙融合，以及探索音乐叙事、舞台综合等教学路径，学生参与热情高涨，对戏曲文化的理解与感知显著提升。然而，实践中仍面临教学资源整合不足、评价体系不完善等挑战。未来，需持续优化教学内容与方法，加强校际合作共享资源，构建科学合理的评价机制。让传统戏曲文化在音乐课堂焕发生机，使学生在传承中创新，于创新中传承，成为优秀传统文化的忠实守护者与传播者。

参考文献

- [1] 冯肃. 地方戏曲文化融入初中音乐教学的实践路径——以兴化地方戏曲文化为例 [J]. 琴童, 2025, (24): 179–181.
- [2] 邹艳艳. 初中音乐课堂中的戏曲教学设计——以京剧选段《我不挂帅谁挂帅》为例 [J]. 琴童, 2025, (19): 182–184.
- [3] 郑家崴. 戏曲元素在初中音乐课堂的普及化教学实践——以人教版初中音乐教材八年级下册“梨园风采”单元为例 [J]. 琴童, 2025, (16): 28–30.
- [4] 郑探. 在初中音乐教学中融入戏曲元素的教学实践探索——以人音版初中音乐教材九年级下册中的“戏曲撷英”单元为例 [J]. 琴童, 2025, (16): 176–178.
- [5] 林娇. “沉浸式教学”在初中戏曲音乐教学中的实践研究 [D]. 西北师范大学, 2025.
- [6] 尹丽惠. 中国民族歌剧在初中音乐教学的实践研究 [D]. 曲阜师范大学, 2024.
- [7] 许晴. 莆仙戏文化元素融入初中音乐课堂的实践探究 [D]. 泉州师范学院, 2024.
- [8] 周小涵. 中华优秀传统文化戏剧融入学校音乐课堂教学研究——以初中藏戏鉴赏课为例 [J]. 戏剧之家, 2024, (08): 51–53.
- [9] 丁俊宁. 中国民族调式作品钢琴伴奏分析 [D]. 泉州师范学院, 2023.
- [10] 薛颖倩. 初中音乐教材结构与教学内容比较研究 [D]. 扬州大学, 2022.