

小学音乐教育中民族音乐传承与创新教学策略研究

陈珉洁¹ 毛雅琴²

1. 上海师范大学成都海川中学校 四川成都 611000

2. 成都玉林中学附属小学 四川成都 611000

摘要: 民族音乐是中华优秀传统文化的瑰宝, 小学阶段作为学生审美情趣与文化认同形成的关键期, 是民族音乐传承与创新的基石。本文旨在深入剖析这些现实挑战, 并在此基础上, 提出一套系统化、可操作的传承与创新教学策略。论文强调, 传承是创新的根基, 需通过“情境浸润”、“活态传承”与“文化溯源”等策略, 让学生真切感受民族音乐的魅力与内涵; 创新是传承的活力, 需通过“元素重构”、“跨学科融合”与“数字技术赋能”等策略, 赋予民族音乐新的时代生命力。最终, 通过构建“传承-创新”双轮驱动的教学模式, 培养兼具民族情怀与全球视野的新一代, 实现民族音乐在少年儿童心中的“活态”延续与创造性转化。

关键词: 小学音乐教育; 民族音乐; 文化传承; 教学创新; 教学策略

引言

民族音乐, 承载着一个民族的历史记忆、情感表达与哲学智慧, 是流淌在血脉中的文化基因。中华五千年文明孕育了丰富多彩的民族音乐, 从江南丝竹的婉转清丽, 到西北民歌的高亢苍凉, 从京剧的唱念做打, 到各地民歌的质朴风情, 无不展现着中华民族独特的审美情趣与精神世界。小学音乐教育, 作为美育的重要组成部分, 其使命不仅是传授乐理知识与演唱技能, 更在于陶冶情操、塑造人格, 并承担文化传承的神圣职责。在全球化、信息化浪潮席卷的今天, 如何让生长于数字时代的少年儿童, 主动亲近、理解并热爱本民族的音乐文化, 已成为一个紧迫而重大的教育课题。

一、固本培元: 民族音乐传承的深化策略

(一) 创设多元情境, 实现“浸润式”体验

脱离文化背景的音乐教学是苍白无力的。要让学生理解一首民歌为何高亢, 一段戏曲为何婉转, 就必须将

其置于产生的具体生活与情感场景之中。

首先, 利用多媒体技术再现原生语境。在教授内蒙古长调民歌时, 不应急于让学生模仿其复杂的颤音技巧, 而是先播放一段展现辽阔草原、万马奔腾景象的纪录片, 让学生直观感受“草原有多大, 歌就有多长”的意境^[1]。在欣赏江南民歌《茉莉花》时, 可以配合展示小桥流水、烟雨朦胧的江南水乡画面, 以及采茶、刺绣等生活场景, 帮助学生理解其旋律为何如此柔美、婉约。这种视听联觉的沉浸式体验, 能有效打破时空隔阂, 让学生“身临其境”地感受音乐背后的风土人情。

其次, 构建课堂内的“微型文化场域”。例如, 在学习京剧相关知识时, 可以将教室布置成一个简单的“戏曲小舞台”, 准备一些脸谱、水袖等道具。让学生通过亲手绘制脸谱, 理解不同颜色与图案所象征的人物性格(如红脸的忠勇、白脸的好诈); 通过模仿简单的台步、手势, 体会戏曲程式化动作的美感。这种角色扮演与实物操作, 将静态的知识学习转化为动态的身体参与, 极大地激发了学生的好奇心和探索欲。

最后, 引入“民俗活动”进课堂。将民族音乐与节日、庆典等民俗活动相结合。如在春节期间, 组织学生演唱各地的“贺年歌”, 并配合剪纸、写春联等活动; 在端午节, 可以学唱与龙舟竞渡相关的劳动号子^[2]。通过将音乐融入具体的民俗仪式, 让学生明白音乐并非孤立存在的艺术品, 而是人民生活与情感的有机组成部分, 从而深化对其社会功能与文化价值的认知。

作者简介:

陈珉洁, (1994.05) 女, 汉族, 四川省宜宾市, 研究生, 上海师范大学成都海川中学校, 中小学二级教师, 主要研究方向: 学科教育(音乐)。

毛雅琴(1996.07), 女, 汉族, 重庆市云阳县, 成都玉林中学附属小学, 中小学二级教师, 主要研究方向: 小学音乐教学、西南民族音乐。

（二）引入“活态”资源，推动“口传心授”与现代教学融合

民族音乐，尤其是民间歌曲、戏曲、曲艺等，具有很强的“活态性”与“即兴性”，其神韵往往存在于民间艺人的口传心授之中。将“活的”文化传承人请进课堂，是弥补学校教育不足的有效途径。

一方面，建立“民间艺术家资源库”并开展“大师课”。学校可以主动与本地文化馆、非遗保护中心合作，邀请当地知名的民歌手、戏曲表演艺术家、民族乐器制作师或演奏家走进小学课堂。这些艺术家带来的不仅是原汁原味的演唱演奏，更是他们身上的故事、情感以及对艺术的独特理解。学生能够近距离观察艺术家的表演状态，感受其呼吸、韵味乃至一个眼神所传递的情感，这种直观的、充满人格魅力的感染，是任何音频视频资料都无法替代的。

另一方面，鼓励“师生互动”与“生生互动”的模仿与创编。在艺术家或教师的引导下，鼓励学生大胆模仿民歌中的特色衬词、戏曲中的经典念白。例如，在学习陕北民歌时，可以分组比赛，看哪个小组能最有味道地唱出“哎呦呦”等感叹词；在学习京剧时，可以开展“念白接龙”游戏。这种强调模仿与互动的过程，正是对“口传心授”精髓的现代化应用。它不再是机械的跟唱，而是在互动中体会音乐的细微之处，感受其鲜活的生命力。

二、与时俱进：民族音乐教学的创新路径

（一）解构与重组，实施“音乐元素”的现代化创编

对于小学生而言，原封不动地演唱一些结构复杂、音域宽广的民族经典作品可能存在难度，也容易挫伤其积极性。因此，对经典作品进行适度的、符合教育规律的现代化创编，是一条行之有效的创新路径。

其一，节奏的现代化改编。许多民族音乐的节奏型相对单一，可以尝试融入爵士、摇滚、流行等现代音乐中富有动感的节奏。例如，将一首舒缓的山东民歌《沂蒙山小调》，用布鲁斯的节奏型重新编排，并搭配上简单的打击乐（如卡宏鼓），立刻就能产生一种既熟悉又新奇的听觉效果，让学生不由自主地跟着节奏律动起来。

其二，配器的多元化融合。在乐器编配上，打破民族乐队与西洋乐队的界限，大胆尝试“跨界混搭”。可以用钢琴来为民歌伴奏，用电子合成器模拟出空灵的背景音效来烘托古曲的意境，甚至可以将古筝、笛子等民族乐器与吉他、贝斯、架子鼓等现代电声乐队结合，创作出“新民乐”风格的作品^[1]。这种融合能够极大地拓展

学生的音乐视野，让他们明白民族乐器并非只能表现古典题材，同样可以演奏出时尚、现代的音乐。

其三，歌词内容的贴近性再创作。鼓励学生结合自己的生活体验，为熟悉的民族音乐旋律填写新词。例如，在学习了四川民歌《太阳出来喜洋洋》后，可以引导学生以“校园生活真快乐”为主题，保留原曲的骨干音调 and 欢快情绪，创作属于自己的新版本。这个过程不仅锻炼了学生的语言表达能力和创造力，更建立起民族音乐与自身生活的直接关联，使其从“过去的音乐”转变为“我们的音乐”。

（二）打破学科壁垒，构建“融合式”教学新模式

音乐从来不是一座孤岛。将民族音乐教学与其他学科有机融合，能够形成教育合力，加深学生的理解，并丰富教学的形式。

与美术学科的融合最为直接。可以开展“听音乐，画感受”的活动，在欣赏华彦钧的《二泉映月》时，让学生用线条和色彩描绘出自己脑海中浮现的画面，从而将听觉感受转化为视觉形象。也可以反过来，“看图画，配音乐”，为一幅山水画或一幅民俗风情画，选择或创编一段合适的民族音乐，培养学生的通感能力。

与语文学科的融合源远流长。许多古诗词本身就是可以吟唱的。可以开展“古诗词吟唱会”，引导学生用民族音乐的演唱方式，如吟诵、昆曲的腔调等，来表现苏轼的《水调歌头·明月几时有》或李白的《静夜思》。这不仅是音乐的学习，更是对古典文学意境的深度品味。

与体育学科的融合则充满动感。将民族音乐与舞蹈、武术、体操相结合。例如，可以编排简单的蒙古族舞蹈动作，如“抖肩”、“骑马步”等，也可以结合中国传统的舞龙、舞狮动作，设计成一套节奏感强的课间操^[4]。这种“载歌载舞”的形式，符合儿童天性，能有效释放其身心活力，在运动中深化对音乐节奏与风格的理解。

（三）借力数字技术，搭建“交互式”学习新平台

现在的学生从小就接触各种电子设备，对手机、平板等再熟悉不过。老师可以利用这一点，把数字音乐技术带进课堂，为民族音乐教学注入新的活力。

老师可以带学生用一些简单易上手的音乐软件，比如GarageBand、库乐队等，尝试进行创作。学生可以把之前采风录到的民歌片段，或者软件里自带的民族乐器音色，拿来拼接、循环、重新组合，做成简单的电子音乐小段。每个学生都能当一回“小音乐制作人”，动动手指拖拽、点选，亲手体验编曲的乐趣，也在玩中理解了音乐的构成和层次。

老师还可以一起建立属于自己学校的民族音乐数字资源库。师生共同参与,把课堂上的精彩演出、学生自己的创作、外出采风拍的视频等,分门别类整理好,做成数字档案。这个资源库是持续更新的,它既展示了大家的学习成果,也为以后上课提供了真实、接地气的教学案例。更重要的是,学生看到自己的作品被收录进来,会特别有参与感和成就感^[5]。

三、保障与展望:构建可持续的传承创新生态

(一) 强化师资培训,提升教师“双创”能力

教师是教学策略的最终执行者,其自身的民族音乐素养与创新教学能力,直接决定了课堂的成效。当前,许多小学音乐教师毕业于专业音乐院校,其知识体系多以西方古典音乐为主,对本土民族音乐反而了解不深。因此,职后培训至关重要。教育主管部门和学校应定期组织高水平的民族音乐专项培训,内容不应仅限于演唱演奏技巧,更应涵盖民族文化背景、地方音乐特色以及前沿的教学法、数字技术应用等。培训形式可以多样化,如组织教师赴民族音乐文化保护区进行短期“田野采风”,或与民间艺术家结成“师徒对子”,进行沉浸式学习。只有教师的“一桶水”装满了、装活了,才能给学生“一碗水”富有生命力的水。

同时,应建立校际教研共同体,鼓励音乐教师们定期开展跨校观摩、课例研讨、线上集体备课等活动,分享在民族音乐教学中的成功经验与困惑,共同破解教学难题,形成互学共进的良好氛围。

(二) 开发校本教材,实现教学内容的“在地化”与“生本化”

统一的国家教材难以兼顾各地丰富多彩的民族音乐资源。因此,鼓励学校基于自身地域文化特色和学生实际情况,开发校本教材,是实现教学内容优化的重要途径。学校可以组织教师,深入挖掘本地区的民族音乐“富矿”。例如,北京的学校可以重点开发京剧、京韵大鼓等教材;江浙的学校可以聚焦评弹、越剧、江南丝竹;西北的学校则可以深耕“花儿”、秦腔等。这种“在地化”的教材,内容贴近学生的生活环境,更容易引发其文化认同与学习兴趣。

(三) 优化评价机制,注重过程性与表现性评价

传统的音乐评价多以期末一次性演唱或笔试为主,这种单一的评价方式无法全面衡量学生在民族音乐学习中的成长与收获。必须建立一套与之相适应的、科学的评价体系。新的评价体系应强化过程性评价。关注学生

在整个学习过程中的参与度、积极性、合作精神以及在创编活动中的表现。可以通过建立“民族音乐学习档案袋”,收录学生的课堂参与记录、创编作品(音频、视频)、学习心得、收集的相关资料等,全面记录其成长轨迹。

同时,应推广表现性评价。将评价融入具体的、真实的任务情境中。例如,不以“唱准一首歌”为最终目标,而是以“策划并举办一场班级民族音乐新风会”作为期末考核项目。在此项目中,学生需要自主选择曲目、进行创编排练、设计节目单、担任主持人讲解音乐文化背景。这种综合性任务,能够全面考察学生对民族音乐的理解、表达、运用及团队协作能力,真正实现“以评促学”、“以评促发展”的目的。

结束语

民族音乐的传承与创新,在小学音乐教育中,是一项“功在当代,利在千秋”的伟大事业。它关乎的不仅是一种艺术形式的存续,更是一个民族文化血脉的延续与精神标识的塑造。面对时代的变迁与学生的更迭,固步自封的“博物馆式”保存,或是一味迎合的“快餐式”改编,都非正途。我们需要的,是一条“在传承中创新,在创新中传承”的辩证之路。这条道路注定需要教育者付出更多的心力与智慧。它要求我们不仅是音乐知识的传授者,更是文化田野的采撷者、教学创新的探索者。我们深信,当无数小学音乐教师秉持着文化自觉与教育热忱,将传承与创新的种子精心播撒在课堂的每一处角落,民族音乐这棵参天古树,必将在新一代的呵护下,生发出更加繁茂的、属于这个时代的新枝,并在世界音乐的百花园中,永远绽放其独特而璀璨的光芒。

参考文献

- [1] 吴广润. 小学音乐课程中的民族音乐教育传承与创新[J]. 大众文艺, 2025, (09): 77-79.
- [2] 鲁钰. 小学音乐教育中民族音乐文化传承的方法[J]. 琴童, 2025, (06): 149-151.
- [3] 谢观瑞. 在小学音乐教育中传承民族音乐文化[J]. 课堂内外(高中版), 2025, (03): 50-51.
- [4] 张晓明. 小学音乐教育中民族音乐文化的传承与创新[J]. 琴童, 2025, (02): 62-64.
- [5] 邢程. 民族音乐在小学音乐教育中的传承[J]. 吉林教育, 2024, (15): 74-76.