

中华优秀传统文化与小学音乐课堂的融合策略研究

卢泓霖

江西省高安市第二小学

摘要：随着教育教学改革的不断深入推进，小学音乐课堂成为文化传承与民族情感培育的关键，其与中华优秀传统文化进行融合已然成为教育改革的关键方向。文章基于核心素养导向，围绕当下小学音乐教学中呈现出的内容碎片化、方法单一化以及师资素养不匹配等各类问题，提出深入挖掘教材来构建主题模块、创新教学方法以激发文化共情、拓展相关资源去活化文化素材、协同家庭学校社会来营造浸润生态等融合对策，展开实践路径方面的细致分析，以便为音乐教育实现文化育人的功能提供理论参考以及实践范式。

关键词：中华优秀传统文化；小学音乐；融合策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2026.01.392

引言

《义务教育艺术课程标准（2022年版2025年修订）》中提出“全面系统地融合中华优秀传统文化”的要求。小学是培养学生价值观和审美观的重要阶段，而音乐教学以其鲜明的、感性的、实用的特点，成为文化基因传承和民族情感教育的重要阵地。文章以核心素养为指导，探索中华优秀传统文化与小学音乐课程的深度整合的实践意义，以及存在的问题，并提出切实可行的整合对策，以期对小学音乐教育的文化教育功能的发挥起到一定的参考作用。

一、中华优秀传统文化与小学音乐课堂的融合意义

（一）有助于奠定文化自信基石

小学音乐课堂是我国民族音乐教育的核心领域，如《茉莉花》优美婉转的旋律、《高山流水》深沉的意境、《将军令》雄浑大气的意境，都能让学生透过音符的表面，去触摸音乐所蕴含的历史叙事、民俗风情和美学哲理^[1]。这种以具象音乐为媒介的沉浸式学习，使“仁爱”“和谐”“奋进”这些抽象的道德品质，逐渐成为可被学生感知的情感体验和价值认同，并逐渐成为一种文化意识。在这当中，音乐教育早就从单纯传授技术知识，变成了培养国家认同感与文化自信心这类实践活动，借由听、唱以及体验等诸多形式，使得学生在领略音乐之美时，也可感悟到其涉及的文化基因和精神编码，将中华优秀传统文化悄然融入学生的成长轨迹里，给学生奠定坚实的精神根基。

（二）有助于拓展音乐教学广度与深度

现阶段，小学音乐教育中一般有以“西方音乐”为核心的单一化趋势，这对学生综合素质的发展有很大影

响，若想打破此限制，最好的方法就是把小学音乐教育和中华优秀传统文化有机地融合，戏曲曲艺、地方民歌、民族器乐合奏等各类艺术形态，还有其中包含的五声调式、独特曲式等理论内容，可在课堂上直接进行丰富，这样就能建立起中西音乐文化并存的知识模式。通过对各种音乐系统在旋律构成、节奏特点和声使用以及文化作用等方面的共性和差异的研究，学生能够对世界音乐的丰富和多样化有更深层次的认识，并在实践中逐渐抛弃自己的文化成见，培养出一种开放、包容、精深的文化胸怀，为形成跨文化理解能力打下坚实基础。

（三）有助于促进学生全面发展

中华传统音乐文化所蕴含的“德音雅乐”的教化理念，为“五育并举”的当代音乐教育奠定了坚实的现实基础^[2]。其核心是贯彻诗、乐、舞一体的全面艺术观念，将音乐的学习与诗词吟诵、身韵律动甚至是简单乐器制作等多学科相融合，让音乐课堂成为德育、美育、智育和劳育协同育人的重要载体。如学习《诗经》《关雎》《鹿鸣》等，既能熟练地掌握曲调，又能在鉴赏诗歌的意境中提高自己的文学修养，体会“中和”“仁爱”等美德，达到音乐技艺与人文修养同步发展的目的。在参加传统鼓合奏时，学生通过和谐一致的韵律练习，不但可以提高自身的听觉感知，而且可以培养其团队合作和自律能力，将艺术学习与人格养成相结合。

二、小学音乐课堂在文化传承中现存问题

（一）教学内容碎片化，文化脉络缺失

现行教科书对传统文化的安排，教师的教导大多是“单点式”的。例如，一个学期中，学生只会学到一两首民谣，如此一来，知识点间就缺乏必要的逻辑联系及上

下文支持。这种片段式的教学模式，让学生仅能接受表面的音乐信息，也就是所谓“知其然”，很难构建起一个系统的认识框架。如江南丝竹的演奏观念，京剧的脸谱和唱腔之间的内在关联等方面，文化学习必定会浮于浅层，学生没办法对其所含的哲学思想、审美趣味、精神核心展开更深入的挖掘，如此便降低了文化遗产的深度以及实践的有效性。

（二）教学方法单一化，学生体验感较差

在我国传统音乐教育实践当中，某些教师仅是拘泥于“听—赏—范—唱”这般线性的灌输模式，却把学生主观能动性的发挥给忽略掉了，这种侧重于模仿的教学流程，所拥有的互动、体验以及创意表现的空间是少之又少的，和小学生形象化、经验性的学习心理规律产生了背离。此模式将原本理应生机勃勃的传统文化进行了浓缩，浓缩成一个个单独的音乐符号以及机械的技巧训练，使其与所处的文化背景失去了联系^[3]。这就导致了学生的学习兴趣与内在动力被压抑，很难与之形成深层的文化共鸣，反而会助长学生对于音乐“老旧”“过时”等消极成见，这严重偏离了以音乐教育为载体进行文化传承的基本目的。

（三）师资素养不匹配，融合能力有待提升

音乐教师作为综合实践活动的核心组织与引导者，其在课程设计、活动实施与学生互动中的专业能力、教学理念及综合素养，将直接决定着实践活动的开展质量与最终育人成效的达成。但目前的共同难题是，很多受过西方音乐教育熏陶的在职教师，对中华传统音乐，特别是地方戏曲、民族器乐和音乐历史研究等方面的认知不足，缺乏系统的在职学习和训练支撑。这一非对称性导致了教师在实际教学过程中往往会出现“心有余而力不足”的局面，也很难实现对传统文化材料的深层次解读和创造性教学的转换，这是制约其深层次融合的主要瓶颈。

三、中华优秀传统文化与小学音乐课堂的融合策略

（一）深挖教材主题，构建音乐文化模块

为突破教科书内容碎片化的限制，在课程设计中，教师需要围绕“文化议题”展开项目化与模块化的深度重构工作，这种一体化教学模式，可打破学科屏障以及教科书章节的限制，以特定文化主题为核心，对相关音乐资源开展系统整合工作。新课标着重以学生为中心，凭借深入的探索和交叉学科的关联，引导学生构建起完

整的知识地图以及深层的文化身份，助推教学成效性的显著提高，推动学生从对乐曲的浅显认知提升到对整体文化内涵和精神价值的深刻认知与内化。

以小学音乐人教版五年级下册《吹起羌笛跳锅庄》为例，教师可将其作为“西南民族风之声绘画”模块的中心锚点，在教学开始时，教师要将重点放在“吹起羌笛”这一环节，通过听羌笛的音频、观察其形制，让学生感受羌笛高亢悠远的音色与羌寨高山峡谷地理环境的内在关系，体会到音乐可当作“声音的地理志”。在实际操作中，教师可采取小组合作方法：一组学生使用班级中常见的乐器如竖笛、口风琴等，来模拟羌笛特有的滑动和装饰音，感受其旋律魅力；另一组学生跟着鼓点节奏走，学习锅庄舞的基本踏步、转身等步伐，体会身体的节奏。最后，将“舞”与“奏”相结合，使学生模拟出小型节日情景，将器乐、歌舞和情景融合在一起。这一过程是将教科书上“点”状歌曲，延伸为集听觉、视觉、动觉与文化认知的“面”状探索网络，让学生在积极建构的同时，充分感受羌族音乐与生命、与自然、与社区密不可分的文化生态。

（二）创新情境教法，激发文化共情体验

为了提高学生的文化共情能力，教师在教学方式上要突破单向的灌输，建立“以学生为本”的探究式学习模式。探究式学习是通过情景创设和项目学习两条途径，将抽象的文化观念转变为可感知的体验^[4]。可参与的实践领域，能指导学生通过沉浸式体验和任务驱动的深入探索，实现由接受知识到积极意义构建的深刻转型，达成由文化认识到文化情感的升华。

以小学音乐人教版六年级上册《美丽的草原》为例，教师可开展完整的项目式单元教学。在课程初期，教师可运用多媒体技术，将壮美的草原风光、悠扬的马头琴声、蒙古族服装的实物照片等展现出来，营造出“身在草原”的初始情景，激发学生的探索兴趣。然后提出关键性问题：“怎样才能把草原上牧民们的音乐和生活呈现给远道而来的朋友？”，将学生分为两组，“民俗组”负责对那达慕活动的历史背景的调查，探索歌曲在活动过程中所起到的作用；“乐器组”利用影像分析和声音编辑软件，以肢体打击乐器或教室乐器来模拟马蹄声和马头琴的音色特征；“表演组”主要是把歌曲和歌唱结合起来，编排一些具有代表性的舞蹈动作，如抖肩、挥鞭等。通过资料搜集、创意编排、协作演奏等整个学习过

程,让抽象的音乐符号变成对草原文化的立体认识和个性化表现,达到知识内化、情感共鸣的目的。

(三) 拓展非遗资源,活化数字文化素材

要使传统文化得以活化,教师就需突破传统教科书的限制,建立起“三位一体”的地方非遗、社会实践和数字化技术的生态体系。“三位一体”生态体系建立的目标是要突破教室的空间界限,将真实、鲜活的文化生态和尖端的技术手段相融合,旨在为学生提供多感觉、高沉浸感的学习体验,将静态的、符号化的文化知识转变成动态的、可互动的学习目标,进而加深学习的广度和情绪的深度^[5]。

以小学音乐人教版二年级上册教材《京腔京味儿》为例,教师可从“请进来”“走出去”和“科技赋能”三个方面对教学资源进行扩展。首先是“请进来”,即教师可请本地的京剧戏迷或职业剧团的演员到课堂上,为学生演示《京调》中的“板眼”打法,以及各剧种的服装、念白等,使学生直观体会到京剧的形式美感和节奏内核。其次是“走出去”:组织学生到地方戏剧博物馆或参加青年京剧团排练,在后台观摩脸谱画,并和演员进行互动,将课堂上的学习融入现实的艺术生产和文化传承环境中。最后是“技术赋能”:借助虚拟现实设备,使学生“走进”古老的舞台,体验空间音响效应和观众气氛,同时教师可利用平板电脑上的作曲软件,提供五声音阶的素材库,指导学生以小组形式,为教科书中的古诗编出一首富有京剧韵味的念白式过门。这些步骤相互联系,一起将歌曲的学习上升到对京剧艺术形式、文化内涵和现代生命力的立体、浸入式的深度探索。

(四) 协同家校社力,营造三位一体生态

在文化继承和发展的过程中,要打破单一的学校教育维度,建立起一种“三位一体”的由家庭、学校、社会合作的渗透生态。这种生态以学校为中心,运用制度设计、资源整合以及情境创新等办法,激发家庭的传承功能和社区的实践育人价值。“家校社”三位一体生态的核心是构建一个目标相同、权责清晰的协作机制,使学校教育、家庭教育和社会教育三者相互辅助,将文化浸润从课堂扩展到日常生活,实现“时时可以学习、处处可学习”的教育效果,最终建立起一个全面、立体的文化传承网络^[6]。

以小学音乐人教版五年级上册的《新年音乐会》为例,教师可联合家庭和社会,开展“家校社共庆传统年俗”

的实践活动。在学校方面,教师可利用课本中《新年好》《咙咚锵》等儿歌进行拓展,让学生学习《小拜年》等当地的年俗儿歌,利用废弃原料自制简单的“吉祥鼓”“响板”等打击乐器,并向学生讲解“驱邪纳福”的民俗含义。在家庭方面,学校可利用网上家长会,发放《家庭年俗音乐实践任务卡》,让父母和孩子一起做好“三个一”的工作:收集陕北扭秧歌、江南丝竹等传统歌曲,学唱祖辈们的年俗歌曲,录制“家族年俗音乐故事”(包括乐器演奏、歌曲演唱等)。在社会方面,学校与街道文化馆、非遗保护中心联合主办“童声中国年”表演活动。学生将在课堂所学歌曲、乐器与自家收集的民间音乐结合,进行“年俗乐串烧”。通过这些活动,学生不但能加深对教材的认识,也能在代际互动和社会参与中,真正体会到传统音乐文化的活力和生命力。

结语

在小学音乐教学中引入中华优秀传统文化,既具有时代意义,又具有历史意义。这不仅是知识的简单堆砌,更是一种对教学观念和教学方法的深刻变革。通过主题化内容的建构、体验方式创新、多元资源整合、专业化教师培养、协同化生态建设,让中华古韵真正扎根于孩子心田。学生不但能够哼唱《茉莉花》的曲调,而且能够体会到歌曲中所包含的含蓄和委婉;敲击安塞腰鼓鼓点,体会黄土大地的无限生机,真正完成其文化传承和陶冶心灵的伟大使命。这不仅是为了延续中华传统,更是为了培养新一代的文化自信。

参考文献

- [1] 薛连连. 中华优秀传统文化融入小学音乐课堂的实践探究[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2025(6): 145-147.
- [2] 尤雅. 中华优秀传统文化融入小学音乐教学分析[J]. 2024(24): 67-69.
- [3] 岳书羽. 中华优秀传统文化在小学音乐教学中的渗透[J]. 文理导航(下旬), 2025(09): 4-6.
- [4] 李俊男, 杨欢. 中华优秀传统文化融入小学音乐课程: 学理逻辑, 基本遵循与实施策略[J]. 中小学教材教学, 2025(8).
- [5] 顾卫娟. 小学音乐教学融入中华优秀传统文化的策略研究[J]. 新课程导学, 2025(24).
- [6] 方伶俐. 小学音乐课程与中华优秀传统文化的融合路径[J]. 琴童, 2024(15): 51-53.