

中职音乐与传统文化相融合的教学模式构建探索

苏珊

重庆市彭水县职业教育中心, 重庆 409600

DOI: 10.61369/RTED.2025100043

摘 要 : 随着教学改革的不深入, 传统文化在教学改革中的重要性日益突出, 成为各级院校各个学科教学改革的重要方向。中等职业教育是职业教育的重要组成部分, 音乐教育是中职教育中的重要组成部分, 在培养学生良好审美能力、审美感知、艺术表现等方面发挥着极其重要的作用, 是中职学生实现综合发展的重要途径。传统文化为中职音乐教学发展提供新的思路。本文将在此背景下, 深入探讨中职音乐教育与传统文化融合的具体策略, 从二者融合的现实意义入手, 逐渐深入到对具体策略的探索上来, 以期通过融入传统文化元素提升音乐教学的人文内涵, 增强学生的文化自觉与民族自豪感, 提升教学质量, 培养学生音乐能力和核心素养, 促进学生实现综合能力全面发展。

关 键 词 : 中等职业教育; 传统文化; 教学创新

Exploration on the Construction of Teaching Mode Integrating Secondary Vocational Music and Traditional Culture

Su Shan

Chongqing Pengshui Vocational Education Center, Chongqing 409600

Abstract : With the continuous deepening of teaching reform, traditional culture has become increasingly prominent in teaching reform and an important direction for the teaching innovation of various disciplines in colleges and universities at all levels. Secondary vocational education is an important part of vocational education, and music education, as a key component of secondary vocational education, plays an extremely important role in cultivating students' good aesthetic ability, aesthetic perception, and artistic expression. It is an important way for secondary vocational students to achieve comprehensive development. Traditional culture provides new ideas for the development of secondary vocational music teaching. Against this background, this paper will deeply explore the specific strategies for integrating secondary vocational music education with traditional culture. Starting from the practical significance of their integration, it will gradually delve into the exploration of specific strategies, aiming to enhance the humanistic connotation of music teaching, strengthen students' cultural consciousness and national pride, improve teaching quality, cultivate students' musical ability and core literacy, and promote the all-round development of students' comprehensive abilities.

Keywords : secondary vocational education; traditional culture; teaching innovation

引言

中华优秀传统文化是民族精神的根基, 继承和弘扬中华优秀传统文化, 是新时代青年的重要使命, 同时中华优秀传统文化中蕴含丰富的教育价值, 为教育教学提供宝贵资源。将优秀文化融入中职音乐教育具有深远意义, 不仅能提升教学质量, 促进学生全面发展, 还能激发学生民族自豪感, 增强文化认同, 从而为中华优秀传统文化的传承、弘扬与创新注入活力^[1]。基于此, 如何实现传统文化自然、深度融入中职音乐教育, 成为当前音乐教育者的重要时代课题。

一、中职音乐与传统文化相融合的价值意蕴

(一) 有助于顺应时代价值取向

我国五千年的文明积淀了中华优秀传统文化的精髓, 这些文化包含了深厚的哲学理念、道德准则和人文情怀。它们不仅有助

于向学生传递正确的价值观念, 还能为他们的未来生活和学习提供精神支撑。此外, 学习传统文化是顺应新时代价值观的需要, 也是培养学生完整人格的关键途径^[2]。具体来说, 在中职音乐教学中融入中华优秀传统文化的教学时, 学生可以在潜移默化中将零散的文化知识和现象转化为积极正向的文化意识, 树立高度的

文化自信。此外，优秀的中华优秀传统文化教育有助于学生适应文化多样性的环境，在面对不同文化的挑战时，能够坚守自己的文化立场，并传播和弘扬中华优秀传统文化的精髓。

（二）有助于促进学生全面发展

中职阶段的学生正处在身心快速发展阶段，其认知能力、价值观念、知识素养等众多方面都在逐步形成和完善^[3]。音乐教育其自身具有独特的育人功能，能有效提升学生的审美价值、艺术素养、人文情怀等，是学生全面发展中不可或缺的一环。将传统文化融入音乐教育当中，在原本教育功能的基础上，进一步深化了音乐教学的人文性，让学生在感受音乐熏陶的同时，接触到深厚的文化底蕴，能为学生提供更深刻、更有内涵的音乐教育，强化学生对传统文化的理解的认知，增强学生文化素养。同时，传统文化融入音乐教育能为传统音乐教育带来更丰富的内容，如融入家国情怀教育、历史典故解析等，让学生了解传统文化中蕴含的智慧和情感，提升学生民族自豪感和文化自信心，从知识、情感、素养等多维度促进学生的全面发展。

（三）有助于提升音乐教育质量

传统文化融入中职音乐教育，在教学内容、教学手段等方面带来新的变化，从而构建出更全面、更丰富、更多元的音乐教育体系，全面提升音乐教学质量。从教学内容上看，传统文化蕴含着丰富的音乐知识，涵盖理论知识、演奏技巧、情感表达等，能补充现有中职音乐教材，从现代音乐拓展到传统音乐当中，从而使得课程内容更加立体多元，激发学生学习兴趣，增强学生音乐素养^[4]。从教学手段上看，融入传统文化的过程中，教师需要探索新的教学方式，如增强教学的互动性和实践性，以此提升教学质量。如引入实践活动，让学生亲身体验传统乐器的制作场景、演奏技巧、情感传达等，在实践中深化对传统文化的理解和感悟，激发学生对传统文化深入探索的积极性，让音乐教育不仅承载着育人功能，更成为传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体。

二、中职音乐与传统文化相融合的模式构建

（一）挖掘传统文化元素，丰富教学内容

传统文化涵盖不同领域、不同形式，如文学、绘画、戏曲等，教师可以根据音乐教学实际需求选择相对应的传统文化元素进行有机结合，寻找传统文化和音乐教育的契合点，为学生提供更丰富、更优质的教学内容^[5]。

首先，融入历史元素。音乐作品不是孤立存在的，它往往承载着特定的历史背景和文化内涵，加强对作品背后历史元素的挖掘，不仅是融入传统文化的有效途径，还能深化学生对音乐作品的了解，提升学习成效。在讲解历史内涵的过程中，教师可以从时代背景、社会风貌、时代意义、歌词解读等多角度入手，让学生从不同视角了解音乐作品的丰富内涵，激发学生情感共鸣，提升学生审美情趣与文化素养。例如，在教授《花非花》歌曲时，教师可以从诗词进行导入，向学生讲解诗词背后所蕴含的历史故事和文化意义，讲解诗人白居易的生平事迹和作词时的心路历

程，从而帮助学生更好地理解《花非花》的深层情感。随后让学生进行曲目鉴赏，教师可以向学生展示不同版本的《花非花》演唱风格，让学生分析其中的情感差异，鼓励学生根据自己对诗歌的理解进行改编，从而培养学生良好批判性思维和创新意识^[6]。

此外，教师还可以引入具有相容感情色彩的歌曲，进行对比，如《长恨歌》中所表达的情感等，让学生在对比中更深刻体会其中的情感变化。其次，融入传统音乐理论。音乐是我国传统文化中的重要组成部分，在中职音乐教育中融入传统音乐理论，是提升学生音乐素养，深化文化理解的有效途径。中国传统音乐为五声音阶体系，涵盖宫、商、角、徵、羽五个基本音级，具有极强的东方韵味和独特的美学价值。教师可以通过学唱、赏析等形式，引导学生深入感受五声音阶的独特魅力。如教授学生演唱歌曲《茉莉花》，感受其中的五声音阶运用，从婉转流畅的旋律中感受东方音乐美学，体会其深厚的文化底蕴。从而帮助学生全面掌握传统音乐理论，构建更为完整和深入的理解，提升学生的文化素养和艺术修养，培养他们对传统音乐的热爱和传承意识，

（二）结合地域文化特色，拓宽学生视野

不同地域蕴含着各具特色的传统文化，在传统文化融入中职音乐教育的过程中，教师可以从地域文化入手，引导学生从本地优秀传统文化入手，挖掘本土文化精髓，融入音乐教育，拓宽学生音乐视野，提升教学质量。

首先，收集不同地区优秀文化作品。教师在教学实践中，可以收集不同地区的特色音乐文化和经典曲目，并应用到教学实践当中，摆脱固有教材的束缚，丰富课堂文化元素，拓宽学生文化视野，扩充学生音乐知识储备。例如，教师可以选取陕西秦腔的经典选段，让学生体会其中高昂的气势和激昂的情感，感受黄土高原的独特韵味；可以选取蒙古族的长调，通过悠长的曲调和悠扬的旋律，让学生感受辽阔的草原气息；也可以引入江南地区的丝竹音乐，通过细腻婉转的旋律感受江南水乡的柔美风光。其次，开展系统性的音乐选修课程。学校层面可以选取学生感兴趣的地域音乐文化设置多层次的音乐课程体系，鼓励学生进行深入学习，激发创作灵感，保障学生对传统文化接触的深度和广度，其自由选择的性质还能满足学生个性化的学习需求，从而实现传统文化在中职音乐教育中的有效融入^[7]。学校还可针对当地传统音乐文化，开设特色选修课，鼓励学生积极参与，深化对本土音乐的理解与传承，培养学生主动了解、传承、弘扬与创新本土音乐的自觉性，增强社会责任感。最后，设置实践性教学活动。音乐教师可以组织学生进行音乐艺术表演，将学生分成若干小组，每组学生选择自己感兴趣的地域文化，收集各地特色音乐素材进行模仿、创作和表演，展示不同地域的音乐魅力，还能让学生学习不同的音乐知识和表演技巧，增进对多元文化的理解，激发创作灵感，培养团队合作精神。学校层面还可以聚焦当地传统音乐艺术，在校园范围内组建特色音乐社团，定期举办校内音乐活动，邀请当地民间艺术家进行指导，营造具有浓厚传统文化氛围与音乐艺术氛围的校园环境^[8]。此外，学校还可以组织学生进行公益表演活动，向其他学校、社区等展示当地传统音乐文化，既能提升学生实践能力和社会责任感，又能促进当地文化的

社会影响力，增强文化自信。

（三）创新音乐教学手段，激发学生兴趣

在传统文化融入中职音乐教育的过程中，教师应结合传统文化特点、学生实际学情、教学目标等，探索创新性、多样化的教学手段，实现中职音乐和传统文化的有机融合、深度融合，帮助学生更好地理解和欣赏传统文化，提升音乐素养，实现文化育人的根本目的。

首先，引入现代化辅助教学工具。信息化教学越来越成为教学改革的重要手段，教师可以利用现代化教学工具，为学生带来新奇的教学体验。教师可以引入多媒体设备，通过音频、视频、文本等多种形式展示传统文化的魅力，调动学生多重感官，增强学习效果。教师可以引入虚拟现实技术，为学生营造模拟真实的教学情境，让学生身临其境地感受传统音乐的魅力，进一步增强对传统文化的认同感^[9]。例如，教师在融入京剧、粤剧等中国传统戏剧的教学中，教师可以为学生模拟戏台场景，让学生在虚拟空间内穿上戏服，亲自体验戏剧表演的乐趣，在实践中感受传统文化所承载的深厚魅力，从而激发他们对传统戏剧的浓厚兴趣，还能深化他们对音乐知识的理解和运用，提升学生文化素养、丰富音乐文化底蕴。其次，开展互动性的教学活动。实践性教学活动能为学生带来新奇的学习体验，在实践中深化对传统文化的理解和认识，还能激发学生学习兴趣，提高课堂参与度，全面提升

教学成效。在音乐鉴赏环节，教师组织学生进行课堂游戏，通过多媒体设备播放经典曲目片段、传统乐器音色等，让学生进行辨识和竞猜，让学生在互动中感受传统音乐的魅力，营造轻松愉悦的课堂氛围，充分调动学生学习积极性和主观能动性^[10]。学校还可以定期举办以传统文化为主题的音乐活动，如进行传统乐器演奏、戏曲表演比赛等校园活动，还可以邀请民间艺术家进校园，现场展示传统技艺，讲解其历史渊源、发展历程、文化内涵等，让学生在亲身体验中感受传统文化的深厚底蕴，激发他们对传统文化的热爱，同时进一步巩固课堂所学知识，提升音乐素养。

三、结束语

综上所述，传统文化与中职音乐教育相融合，不仅是满足学生多元化发展需求的重要途径，也是提升音乐教育质量的有效手段，更为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献一份力量。学校和教师应采用积极的态度探索中华优秀传统文化与现代音乐教育的有效融合，通过挖掘传统文化元素，丰富教学内容；结合当地特色传统文化，拓宽学生视野；创新音乐教学手段，激发学生兴趣等方式，构建多层次、立体化的音乐教育模式，在提升学生音乐素养的同时增强学生对文化自信心和民族自豪感，为中职音乐教育注入新的活力，推动中华优秀传统文化在新时代焕发新的光彩。

参考文献

[1] 韩江. 中职声乐教学传统音乐文化的融入研究 [J]. 中国民族博览, 2024, (02): 133-135.
[2] 李雅琦. 中职音乐欣赏课传承中华优秀传统文化的策略研究 [J]. 西部素质教育, 2022, 8(19): 82-84.
[3] 欧阳竹. 中职音乐教育中民族音乐文化的传承 [J]. 西部素质教育, 2022, 8(14): 88-90.
[4] 肖海秀. 中职音乐欣赏课传承中华优秀传统文化的策略研究 [J]. 戏剧之家, 2021, (32): 113-114.
[5] 张琪. 将民族音乐文化融入中职音乐教学中的探究 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (中旬刊), 2021, (07): 170-172.
[6] 姜楠. 中职学校音乐教学中传统音乐文化融合的现状与对策探析 [J]. 当代音乐, 2020, (08): 65-67.
[7] 苏佳佳. 探究传统文化融入中职音乐教学 [J]. 戏剧之家, 2020, (12): 176.
[8] 李诗思. 关于在中职音乐教学中融入传统音乐文化的探讨 [J]. 黄河之声, 2020, (07): 102.
[9] 姚菲菲. 中职声乐教学传统音乐文化的融入研究 [J]. 北方音乐, 2020, (06): 208-209.
[10] 姜忠玉. 试论如何将传统音乐文化融入中职声乐教学 [J]. 黄河之声, 2019, (16): 113-114.