

探寻音乐之根，塑造文化之心

——小学民族音乐教学中文化理解素养培育的路径

上海市徐汇区东二小学 李璐倩

摘要：小学民族音乐教学中，文化理解素养的培育承载着传承与发展中华优秀传统文化的重任。面对素养培育的观念模糊、教材内容的梳理不够、教学方式的守旧单一、素养评价的体系偏颇等问题，教育工作者应积极寻求改进的路径与方略。文化理解素养培育的新实践中，优选多媒体、多元化活动体验，挖掘民族音乐文化素材，组织“溯源之旅”实地考察，策划“音画剧场”剧目表演，开辟“创作工坊”微创园地，改善文化理解素养评价等，立体展示了民族音乐背后的文化故事，拓宽了学生文化视野，增进了民族音乐的理解，培育了文化理解的素养。

关键词：小学音乐 民族音乐 文化理解

全球化背景下，中外优秀文化的理解以及本民族文化遗产的重要性日益凸显。由五十六个民族优秀文化汇聚成的中华传统文化，是中国特色社会主义的文化之根，是构建社会主义核心价值观和提高国家文化实力的重要源泉。翻开教育部最新颁布的《艺术课程标准》，开宗明义告诉我们“习近平总书记多次强调，课程教材要发挥培根铸魂、启智增慧的作用，必须坚持马克思主义的指导地位，体现马克思主义中国化最新成果，体现中国和中华民族风格、体现人类文化知识积累和创新成果^[1]。”2022年版《艺术课程标准》有关学科的核心素养内涵中指出，核心素养是课程育人价值的集中体现，是学生通过课程学习逐步形成适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力。艺术课程培养的核心素养主要包括审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等^[2]。研读《艺术课程标准》，就培育学科核心素养而言，审美感知、艺术表现、创意实践的素养培育是艺术教师常做常新或得心应手的，但如何培育学生的文化理解素养，却存在困惑不少、教法不多的窘况。由此，我们必须深刻领会习近平总书记的文化思想“在坚持中华优秀传统文化基础上，将一如既往地兼收并蓄，博采世界各种文明

之长，借鉴各国有益文化，进一步丰富中国人民的精神世界”——习近平总书记在第六十一届法兰克福国际书展开幕式上的演讲。艺术课程音乐学科中的民族音乐，是我国非物质文化遗产重要组成部分，承载着厚重的中华文明史与民族文化基因的传承功能。民族音乐教学中文化理解素养培育，需要教师带领学生探寻民族音乐之根，塑造民族文化之心，培育中华民族之魂。这既是“遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心健康成长”的育人初心^[3]，也是“全面加强和改进学校美育，坚持以美育人，以文化人，提高学生审美和人文素养”的艺术学科意蕴^[4]。

然而，小学民族音乐教学中，文化理解素养的培育却面临着思想观念的认识不足、教学内容的梳理不够、教学方式的守旧单一和素养评价的体系偏颇等诸多挑战，亟待我们深化研究并提炼出有效的解决策略、可行的实践路径。

一、小学民族音乐教学中文化理解素养培育的价值意蕴

1、植根传统：民族音乐教学中文化血脉的延续与唤醒

小学民族音乐教学中，文化理解素养的培育蕴含深厚的价值意蕴，她如同播撒文化的种子，植根于孩子们的心中，孕育民族音乐璀璨的生命力。通过民族音乐这一独特载体，音乐教学活动不仅局限于旋律和节奏的传授，更是对我国丰富多元民族文化历史积淀的深度挖掘与传承^[5]。

扎根传统的民族音乐教学，旨在唤醒深藏于每个孩子内心的文化自觉，使他们能够在悠扬古曲和激昂民歌中体验中华民族的精神内核和艺术文化，催生其智慧。每一首民族音乐歌曲、每一种民族器乐背后都蕴含着丰富多彩的故事和寓意深远的哲理，而这些正是构成我们民族文化和精神家园不可或缺的基石。

2、铸魂未来：文化理解在小学生音乐审美中影响深远

小学音乐学科核心素养的结构中，文化理解素养具有至关重要的角色，尤其在民族音乐教学领域，她的培育价值尤为深厚且长远。当聚焦于“铸魂未来”的层面，文化理解在小学生音乐审美教育中的深远影响就体现得越发淋漓尽致。

民族音乐教学作为文化传承的重要载体，其中蕴含的历史记忆、生活习俗、民族情感和哲学思考，使得文化理解得以启蒙和升华。在小学阶段植入文化理解素养的培育，是对学生音乐审美观形成的关键奠基^[6]。当学生们在学习民族音乐时，不只是欣赏其优美的旋律和独特的韵味，更重要的是通过深入了解音乐背后

的文化内涵，培养他们对于民族文化遗产的敬畏之心和热爱之情，使其在成长过程中逐渐拥有音乐视角审视和理解世界的广阔视角。

3、升华理念：文化理解素养需要教师观念和理念升华

文化是指一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等，是人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的总和，也是我们普遍认同的精神财富，如文学、艺术、教育、科学等。文化理解是对特定文化情境中优秀作品内涵的感悟、领会、阐述能力。文化理解包括了感悟艺术作品所反映的文化内涵，领会艺术对文化发展的贡献和价值，阐述艺术与文化之间的关系。文化理解素养，有助于学生在艺术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观，尊重文化的多样性，增强文化自信^[7]。

小学民族音乐教学，需要广大教师首先从精神层面来把握民族音乐的文化理解——把民族音乐艺术看作是文化的一个领域或文化价值的一种形态，把她与生活、生产、宗教、哲学、伦理等并列起来。其次是要从民族音乐教学活动过程的层面来认识文化理解——民族音乐的艺术文化是各民族人们的生活表现与创造活动，是对现实的模仿活动。再次，要从民族音乐教学活动结果的层面来认识文化理解——民族音乐艺术就是一种文化艺术品，强调文化艺术的客观存在。民族音乐的文化艺术是各民族人们呈现现实世界的一种方式，民族音乐活动就是人们以直觉的、整体的方式把握对象，以音乐符号形式创造民族音乐艺术形象的精神性实践活动，她最终以民族音乐作品的出现，对客观世界反映各民族人们的情感、理想和价值观等特征的文化精神产品。

二、小学民族音乐教学中文化理解素养培育的问题简析

1、教师对民族音乐教材的梳理问题

小学民族音乐的教学内容丰富多彩，涵盖了广泛的地域特色、文化背景和艺术价值。然而，教师对民族音乐课程内容和教材梳理缺乏课程与教学论视野下的钻研。以上海音乐出版社出版的小学音乐教材为例，其中有七个自然单元涉及到中国民族音乐作品，这些经典的民族音乐学习单元，是文化理解素养培育的载体和主阵地。但由于这些教学内容分布各个年段，不同年段学生接触到的民族音乐作品往往各自为政，教学上缺乏年段衔接、连贯递进的规划。

由于教师个体间的差异，音乐教师对民族音乐文化的深度挖掘和广泛涉猎程度既是各不相同，也是及其有限的，导致了各年段学生接触到的民族音乐类型和文化信息单一，难以形成全面系统的文化认知体系。音乐教师对各年段教材内容梳理不够系统，就会导致民族音乐教学内容年段递进的割裂，无法系统展现民族音乐的多样性和深刻内涵；就会导致学生在升入更高年级时，依旧是单一相似的教与学，没有呈现原有基础上的循环递进，限制了学生对民族音乐文化的系统理解，阻碍了“审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解”要素的递进式发展。

教师对各年段教材的梳理，不仅包括对民族音乐教学内容、时机、方法等的选择、编排和统整，还涉及到对民族音乐背后的历史、地理、风俗(蒙古族那达慕、彝族火把节、维吾尔族古尔邦节、藏族雪顿节)等相关知识的整合。因此，教师需要投入更多的时间和精力，对教材进行细致的筛选和组织，确保教学内容既有时令性和代表性，又能激发学生的学习兴趣，从而更好地传承和推广民族音乐文化。

2、“教与学”的方式与策略问题

小学民族音乐教学中，文化理解素养培育还面临着教学方式守旧单一的问题。传统的音乐教学往往侧重于教授基础乐理知识和演唱演奏技巧，而在民族音乐的文化背景、民俗风情，作品背后的社会历史文化语境等解读和体验之“教与学”手段相对较少。这种守旧单一的教学方式，容易造成学生仅停留在对民族音乐外显形式的认知上，缺乏对民族音乐深层次文化内涵的把握。

究其主要原因有以下几点：一是教师在教学设计时过于重视技能训练，忽视了将民族音乐与文化理解相结合的教学理念渗透，导致教学过程偏向机械性和功利性；教学手段和技艺相对保守，未能充分利用现代多媒体技术、实地考察、互动体验等多种方式进行教学，无法生动直观地展现民族音乐文化的丰富多样性^[8]；传统的教育评价体系导致教师在实际教学中对音乐文化素养培养的忽视，更多关注学生的技术掌握程度而非对其文化理解素养的全面提升。

3、指向文化理解素养的评价问题

小学民族音乐教学中，文化理解素养培育存在的另一个关键问题是评价体系的偏颇。当前，小学的音乐教学评价体系还存在过度强调技能训练和技术考核的顽疾，如音准、节奏、演奏技法等，而对于学生在音乐学习过程中对民族音乐文

化内涵的理解、鉴赏和表达能力的关注却相对薄弱。音乐学科的教学评价指标大多未将文化理解素养纳入其中，导致学生即使掌握了音乐技能，但对民族音乐背后的文化渊源、社会功能和历史价值知之甚少。

这一问题的出现是多因素的。一方面是长期以来，教育评价标准主要围绕基础知识和基本技能展开，忽略了对学生综合素质尤其是人文素养的全面评估。另一方面是教师在教学实践中，受限于时间、精力以及对文化理解素养重要性的认识不足，未能将相关评价要素有效融入日常教学和期末考核中。再一方面，社会和家长对于音乐教育成果的期待也更多倾向于可见的、可量化的技能提升，对不易量化的文化理解素养的测评则未给予足够的重视。

三、 小学民族音乐教学中文化理解素养培育路径与方略

——以上海音乐出版社四年级第一学期第五单元“多彩的歌声”为例

1、深度挖掘并整合民族音乐文化素材，丰富课堂的教学内容

以上海音乐出版社四年级第一学期第五单元“多彩的歌声”为例，我们对蒙古族音乐文化的深度聚焦，为小学生提供了一次独特而生动的文化探索之旅。该小微单元以“走近蒙古族音乐——传统民歌与新民乐作品”为核心理念，精心选取了如《鸿雁》、《赛马》等富有代表性的教材作品，并辅以《赞歌》和《牧歌》等蒙古族传统民歌作为补充教材，以此构建起一条连贯且层次丰富的教学脉络。

鉴于声乐作品和器乐作品不同的音乐表现方式，教师引导学生从“蒙古族长短调在传统民歌中的特点”和“蒙古族传统民歌在新民乐作品中的传承与演变”这两条线索出发，帮助学生从演唱表现中感知蒙古族长短调歌曲体裁以及风格特点，在欣赏感受中了解新民乐作品在汲取传统民歌精华后的演变以及丰富多彩的表现形式，共同探索了蒙古族音乐的创新、交流和融合之路。

教学实践中，教师首先引导学生接触并识别蒙古族长短调这一独特的民歌形式，通过对《鸿雁》等作品的剖析，揭示长短调在旋律结构、节奏韵律及歌词表达等方面的鲜明特点，从而帮助学生建立起对蒙古族传统音乐基础元素的认知框架。

其次，教师借助《赛马》这样的新民乐作品，展现蒙古族音乐在当代语境下的创新与发展。通过对比聆听和鉴赏活动，让学生真切感受到传统民歌元素是如

何被巧妙地融入现代音乐创作之中，进而实现音乐形态的拓展与风格的演变。这种动态的教学过程旨在培养学生的音乐审美能力，增进他们对民族文化遗产与创新的理

解。再次，教师为了有效培育学生的文化理解素养，充分挖掘和整合相关民族音乐文化素材^[9]，将蒙古族的历史背景、民俗习惯、乐器特色等内容融入课堂，采用多元化的教学手段，全方位、立体化地呈现蒙古族音乐文化的深厚底蕴与时代活力。

2、立体展示民族音乐背后的文化故事，优化多元化教学手段

小学民族音乐教学中，对于文化理解素养的培育尤为关键。上海音乐出版社四年级第一学期第五单元“多彩的歌声”为此提供了极好的实践范例。针对蒙古族音乐这一主题，教学过程中精准运用多元化教学手段，就能生动展示民族音乐背后所承载的丰厚文化故事。

具体来说，教师可以通过创设情境，利用多媒体教学资源，播放相关的音频视频资料，让学生直观感受蒙古族人民的生活环境、风俗习惯，以及这些因素如何影响并塑造了他们的音乐艺术。例如《鸿雁》导入部分，可以借助不同版本的《鸿雁》音视频欣赏，辅以专家的点评及老师声情并茂的讲解；还可以采用浸润式聆听、对比、体验的“输入”教法，不仅让学生了解歌曲因何从短调变为长调，而且结合歌词内容，旋律特点，演唱意蕴，去引导学生感受、辨析长调歌曲和短调歌曲不同的风格特点，同时激活他们原有演唱经验，为之后的实践做有效铺垫；更可以结合讲述蒙古族草原生活、游牧习俗、马背文化等背景故事，使学生在欣赏音乐的同时，深入了解作品蕴含的深层文化内涵。

此外，民族音乐教学中文化理解素养的培育方略上，可以邀请民族音乐家进校分享交流，开展模拟蒙古族传统节日庆典的实践活动等^[10]。还可“以校为本”开展文化实践活动。学校也曾策划并组织了“溯源之旅”的民族音乐实地探访活动，带领小学四年级的学生前往内蒙古大草原，走进蒙古族音乐的发源地，展开了一场别开生面的文化实践的“亲知”活动。我们还实施了“音画剧场”的创新实践活动，通过策划并排演“那达慕盛宴”等一系列民族音乐剧目，引领学生参与到不同民族文化的情感世界中去。我们原创性地推展了“创作工坊”活动单元，通过教师手把手地教授学生使用简单乐器如竹笛、陶笛等模拟民族音色，借助数

数字化音乐制作软件，将传统民族音乐与现代音乐技法相结合^[12]，尝试对民族音乐元素进行了微创，提炼出了蒙古族音乐独特的节奏韵律，创作出一首既有传统底蕴又有现代感的新曲目。

3、嵌入指向文化理解素养的评价指标，促进学生的全面发展

小学民族音乐教学中，文化理解素养的培育是一个系统工程，不仅要注重教学方法和内容的创新设计，还需建立健全一套兼顾“文化理解”的评价体系，以全面激发和促进学生在此领域的全面发展。上海音乐出版社四年级第一学期第五单元“多彩的歌声”也提供了一个契机，通过教授蒙古族传统民歌与新民乐作品，要求教师在评价机制上做出适应性调整与完善。

一是评价体系关注了学生对蒙古族音乐基本特征和文化背景知识的掌握程度。包括对蒙古族长短调特点的理解，对传统民歌与新民乐作品之间传承关系的认识，以及对蒙古族音乐所反映的社会生活、历史变迁、民俗风情等内容的解读能力。

二是重视对学生音乐表现力和创新能力的评价^[11]，考察他们在演唱、演奏蒙古族音乐作品时是否能准确把握其韵味与情感，以及在参与音乐创作或改编活动时，能否灵活运用蒙古族音乐元素进行创新表达。

评价体系还应纳入对学生跨文化沟通能力、文化尊重态度的要素考量。鼓励他们在学习蒙古族音乐的过程中，学会欣赏和接纳不同民族的文化特色，形成开放包容的心态，以及积极传播和弘扬中华民族优秀传统文化的责任感。

例：《鸿雁》课堂评价设计

评价内容	评价要点	表现标准	目标指向
对蒙古族长、短调歌曲做出判断	能根据歌曲的旋律特征来判断蒙古族长调或短调民歌	★★★能正确判断并找到关键特征 ★★能正确判断 ★能跟着感觉尝试判断	在聆听、对比、演唱等音乐活动中，初步了解蒙古族传统长、短调民歌风格的不同特征。
用富有长短调特点的方法演唱《鸿雁》	1. 能词曲正确地演唱歌曲 2. 能用悠长连贯的声音演唱 3. 能用颤音等蒙古族特	☐ 能词曲正确地演唱歌曲 ☐ 能用悠长连贯的声音演唱 ☐ 能用颤音等蒙古	跟着伴奏尝试用长短调混合的方式学唱歌曲《鸿雁》，感受“诺古拉”唱

	有的唱法表现民歌特色	族特有的唱法表现民歌特色 ★★★能做到3项 ★★能做到2项 ★能做到1项	法以及跨小节延音线在蒙古族长调歌曲中特有表现力,同时感受歌中抒发草原与马背文化的思乡之情。
--	------------	---	---

互评反馈表

同学们,我们一起来集章吧!用歌声表现蒙古族歌曲的韵味,用语言分享对蒙古族歌曲的了解,你觉得同伴能收集到几个“鸿雁章”呢?	
★	能模仿“诺古拉”颤音唱法
★	能唱好跨小节延音线的乐句
★	能运用连贯悠长的歌声演唱歌曲
★	能讲述对蒙古族长调和短调歌曲特征的理解
★	能主动把蒙古族音乐文化的学习体验与父母交流

言简之,在小学民族音乐教学中嵌入文化理解素养的评价指标,意味着教师不仅要评价学生的技术技能掌握情况,还要关注他们对文化内涵的深度理解和感悟,更要关注这一过程中表露出来的情感态度与价值观,以此推动学生在音乐艺术熏陶下实现审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解素养的整体提升。

小学民族音乐教学中文化理解素养培育路径与方略的探索,是高质量“扎根传统、铸魂未来”的自觉革新,她不仅致力于连接历史与现实,还通过深度挖掘民族音乐文化资源,丰富了音乐教学内容,打破了教材内容梳理不够的壁垒,革故鼎新了教学方式,并着力构建了兼顾文化理解的评价体系。我们深刻地认识到,小学民族教学中文化理解素养的培育不是一蹴而就的,只有坚持从民族音乐与民族文化的交织中优化“具身性”教学路径、策略和方法,才能真正实现文化理解素养的高品质培育,为学生们构筑起一座通往民族文化精神家园的坚实桥梁。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定《义务教育艺术课程标准(2022年版)》。北京师范大学出版社2022年版,P1

- [2] 中华人民共和国教育部制定《义务教育艺术课程标准（2022年版）》。北京师范大学出版社2022年版，P5
- [3] 习近平. 做好美育工作 弘扬中华美育精神 让祖国青年一代身心健康成长[N]人民日报, 2018-09-11 (001)
- [4] 习近平. 坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[N]人民日报, 2018-08-31 (001)
- [5] 董艺鸣. 民族传统音乐教学中的文化艺术精神传承[J]. 山西财经大学学报, 2023, 45(S2): 300-302.
- [6] 陈卫萍. 以“文化理解”为引领的小学民族音乐教学初探[J]. 华夏教师, 2023(09): 88-90. DOI: 10. 16704/j. cnki. hxjs. 2023. 09. 017.
- [7] 中华人民共和国教育部制定《义务教育艺术课程标准（2022年版）》。北京师范大学出版社2022年版，P6
- [8] 于峰, 卢美娜, 蔡云菲. 中国民族音乐在中小学音乐教学中的应用与传承研究[J]. 中国教育学刊, 2022(S1): 150-151+171.
- [9] 卢艺. 注重横向联系: 音乐课堂实现文化理解的重要途径[J]. 戏剧之家, 2021(12): 67-69.
- [10] 米炫晔. 世界民族音乐教学中的跨文化理解——从巴吉安·娑婆里“理解中国”之行的印度扬琴大师课说起[J]. 人民音乐, 2020(03): 88-90.
- [11] 郭晓艳. 小学音乐教育中开展多元文化音乐教育的分析[J]. 中国教育学刊, 2019(S2): 85-86+90.