

目 录

摘要	IV
ABSTRACT	V
绪论	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究意义	2
1. 理论意义	3
2. 现实意义	3
(三) 研究现状	4
1. 国内现状	4
2. 国外现状	6
(四) 研究方法与创新之处	6
一、中国古代歌曲的音乐文化内涵	8
(一) 中国古代歌曲的特点	8
1. 创作技法	9
2. 创作心境	9
(二) 中国古代歌曲概况	10
(三) 中国古代歌曲的乐韵体现	11
1. 中国古代歌曲的音韵文化	11
2. 中国古代歌曲的词韵文化	12
(四) 中国古代歌曲在高中音乐鉴赏课中的意义	13
1. 体现了我国儒家的音乐美学思想	13

2. 有利于弘扬优秀传统文化、凝聚民族精神	14
3. 有利于学生陶冶情操	14
二、高中音乐鉴赏课教学前期分析	15
(一) 高中音乐鉴赏课课程分析	15
(二) 高中生的音乐学习心理现状	16
三、中国古代歌曲《杏花天影》的教学设计	18
(一) 《杏花天影》文本分析	18
(二) 教学对象分析	21
(三) 教学步骤	21
1. 导入	21
2. 教学重难点讲解	22
3. 知识拓展：文人雅士与古琴文化	23
4. 总结与反思	23
四、教学实践过程与教学反馈	23
(一) 教学实践	24
1. 课前准备阶段	24
2. 教学实践阶段	25
3. 课堂评价阶段	27
(二) 教学效果	27
1. 课堂教学情况分析	27
2. 学生课后反馈	28
(三) 教学反思	28

1. 教学中存在的问题	28
2. 中国古代歌曲课堂教学的建议	28
五、教学策略	29
(一) 学科互融式教学模式与多维度学习法	29
1. 学科互融式教学	29
2. 多维度学习法	30
(二) 加强文化自信思想的渗透	30
(三) 创设音乐情景增强学生的情感体验	31
结论	33
参考文献	34
附录一：《杏花天影》课后调查问卷	36
附录二：授课教材版本封面	37
致谢	38
贵州师范大学学位论文原创性声明	39
贵州师范大学学位论文使用授权书	39

摘要

我国是一个历史底蕴深厚的国家，有着许多优秀的古代音乐作品。高中音乐鉴赏教程（湘教版）第二单元前两课时为中国古代音乐，课时中涵盖了中国古代器乐曲与古代歌曲，在第二课时古代歌曲的教学中笔者选用宋代姜夔的自度曲《杏花天影》作为补充教学。笔者认为高中阶段音乐鉴赏课并不是单一的对作品进行聆听，而是通过感官联觉激发内心情感达到对音乐作品的赏与析，通过多维度的学习培养学生的认知力、感知力和创造力。笔者将古代歌曲《杏花天影》作为教学补充内容，从出发点来看：中国古代歌曲有着悠久的人文历史背景与浓厚的音乐文化积淀，故试用于高中阶段学生音乐课程的学习。奥苏贝尔提出“根据学生原有的知识进行教学”^[1]。对于文化底蕴深厚的学习内容在学习的过程中更需要用到以往所学知识进行探索解答。从落脚点来看，对于中国古代音乐部分的重点教学符合我国的文化发展方向。2017年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出：“推进中华优秀传统文化传承与发展，是对文化先进因素的优秀成分不断萃取吸纳与凝结升华的过程。回归传统文化，就是要守住我们中华民族发展的根”^[12]。

高中阶段的音乐鉴赏课有着心理调节和学习缓冲的作用。高中阶段的学生处于青春期，学习心理较为稳定抗压能力较弱情绪情感表达的渠道需要拓展。高中生对本国音乐文化的认同感不容乐观，随着外潮音乐文化的流入使得对本国的音乐文化的认识有待提高。因此笔者将中国古代音乐鉴赏作为重点教学部分并选择中国古代歌曲《杏花天影》作为教学补充内容，学生能够获得音乐中隐含的文化知识，同时能够在中国古代音乐内容上得到艺术熏陶感受我国独特的音乐之美，

从而有效提高学生对音乐文化的认同感。

上述为笔者教学实践研究的主要内容，在教学策略上教师结合学科优势与教学内容的特点进行学科互融式教学，学生在音乐学科上也能应用多维度的学习方法。最后学生能够转变对中国传统音乐陈旧形象看法，对中国音乐有一个新的认识。

关键词：杏花天影；学科互融；多维度学习；文化自信

ABSTRACT

China has a profound history, in this background has produced many excellent ancient music works. The first two periods of the second unit of the High School Music Appreciation Course (Xiang Education Edition) are ancient Chinese music, which covers ancient Chinese instrumental music and ancient songs. In the second period of ancient songs, the author chose the self-measured song "Apricot Blossom and Sky Shadow" by Jiang Kui in the Song Dynasty as the supplementary teaching. The author believes that the music appreciation class in high school is not a single listening to works, but to stimulate the appreciation and analysis of music works, and to cultivate students' cognitive ability, perception and creativity through multi-dimensional learning. The author takes the ancient song "Apricot Blossom and Sky Shadow" as a supplementary teaching content. From the starting point, ancient Chinese music has a long cultural history background and a strong musical culture accumulation, so it is used in the study of high school students' music courses. Osu bel noted that "teaching based on the students' of students" [1]. In the process of learning, the learning content with profound cultural heritage is more necessary to use the previous knowledge to explore and answer. From the point of view of the foothold, the key teach

hing of ancient Chinese music is in line with the direction of Chinese cultural development. In 2017, the General Office of the CPC Central Committee and The General Office of the State Council jointly issued the Opinions on the Implementation of the Project for the Inheritance and Development of Chinese Excellent Traditional Culture, which pointed out that " Promoting the inheritance and development of Chinese fine traditional Chinese culture is a process of continuous extraction, absorption and condensation of the excellent elements of advanced cultural factors. To return to traditional culture is to keep the root of the development of the Chinese nation. " [12].

The music appreciation class in senior high school has the role of psychological adjustment and learning buffer. High school students are in the middle and late stages of adolescence, and their learning psychology is more stable, and the channels of weak emotional expression need to be expanded. The sense of identity of high school students to domestic music culture is not optimistic. With the inflow of foreign music culture, the understanding of domestic music culture needs to be improved. So the author will ancient Chinese music appreciation as the key teaching part and choose ancient Chinese songs as teaching supplement, students can get the hidden cultural knowledge of music, at the same time in the ancient Chinese music content feel the beauty of the unique music, so as to effectively improve the students' identity of Chinese music culture.

The above is the main content of the author's teaching practice research. In terms of teaching strategies, teachers combine the advantages of subjects and the characteristics of teaching content to carry out subject mutual integration teaching, and students can also apply multi-dimensional learning methods in music subjects. Finally, stude

nts can change their views on the old image of traditional Chinese music and have a new understanding of Chinese music.

Key Words : Xinghua Tianying,Mutual integration of disciplines,Multidimensional learning,Ancient rhyme,Cultural confidence

绪论

古代歌曲是我国优秀的传统音乐文化，它有着深厚的历史底蕴是我国重要的文化瑰宝。文化是一个民族“魂”与“根”，像这样历史悠久的传统音乐文化更是我们中华民族灵魂，它也是我国现代音乐文化的源头。对国家、社会、个人的发展具有重要的影响。古代器乐、戏曲音乐、歌曲、说唱以及各种音乐艺术创作都是传统音乐文化的表现形式，它以多样的形式渗透人们的点点滴滴。其中，古曲音乐以其独特的文化属性、特殊的音乐文体形式将真挚的感情传递出去。如唐代音乐根据王维的七言绝句诗编曲的《阳关三叠》（又名《渭城曲》）重复三次相同旋律表达离别的不舍之情。又如宋代音乐家姜夔（姜白石）的自度曲《杏花天影》以一音对一字的创作形式用长线条的旋律动机表达思情念亲的情怀。对这些内容的学习也会在无形中培养学生的健康、理想的人格，提高学生的文化修养拓展学生情绪情感表达渠道，学生能够从音乐领略感受到中华优秀传统文化的博大精深。

（一）研究背景

古人云：“乐者，德之华也”音乐教育在古代就有着举足轻重的地位，现当下提倡“以人为本”的教育理念，“立人先立德”的素质教育观，音乐以美育人在当下也有着十分重要的地位。

《高中音乐课程标准》提出：学生通过学习中国民族音乐，从中了解和热爱祖国音乐文化，华夏民族音乐所产生的强大凝聚力，有助于培养学生的爱国主义情怀。其次党的十九大报告中习近平总书记明确指出：“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。^[13]”最后党的二十大报告中明确指出：“推进文化自信自强铸就社会主义文化新辉煌。增强中华文明的传播力影响力。^[14]”中国古代歌曲作为我国音乐历史长河中的一颗明珠，它有着深厚的文化底蕴，它的音乐文本是诗词与民族音乐的结合，诗词作为歌曲中的唱词使得音乐含蓄又不失传情，旋律部分有着我们自己独特的五声调式元素。笔者通过高中音乐鉴赏课堂对中国古代歌曲的教学，尝试着将文化自信思想与爱国主义思想渗透其中。学生能够在音乐鉴赏课中学习到中国古代歌曲的相关知识及完成曲子的学唱。在教学过程中以音乐文化点拓展了解我国其他音乐文化的线与面上，学生能够主动地去聆听去欣赏中国音乐去感受国韵之美。利用学科与学科的相互联

系，在对作品的学习中间接的接受文史知识的学习，如古曲的词源、背景、时代等。音乐课的学习并非单一的对音乐的欣赏，而是让学生学会由浅入深的学习方法，从点到线再到面的学习，学科的教学需要爱国主义思想的渗透，美的教育也是树立文化自信风尚的有效手段。

2017年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出：“推进中华优秀传统文化传承与发展，是对文化先进因素的优秀成分不断萃取吸纳与凝结升华的过程。回归传统文化，就是要守住我们中华民族发展的根”^[12]。2020年10月，中共中央国务院办公厅颁布关于学校美育工作的文件——《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。此次意见明确指出，到2022年学校课程需要开齐开足，突破当前美育进展。截止到2035年，学校美育课程要全覆盖，课程内容要高质量、多样化并形成中国特色的现代学校美育体系。在当前教育教学改革的趋势下，学校拥有优化教育资源，同时教育教学体系也得到了逐步完善，学校开设了丰富的课程，其中包括：音乐、美术、影视等。^[15]

教育的目的是培养人为社会的发展做出贡献。教育是一个长期的过程，教育的质量决定了培养一个怎样的人，因此教育应该渗透新时代的思想发展新时代教育。这也使得在提高国民素质的同时也要进行弘扬传统文化教育，在基础教育阶段的学科课程中进行文化自信思想渗透尤为重要，随着互联网的发展信息越发便捷，这使得外潮文化快速涌进，高中阶段的学生处于青春期心智发育还处于非成熟阶段，学生对外潮文化盲目崇尚，对于本国的优秀传统文化接受度不高，认同感也不容乐观，学生文化认同感的培养要从教育上下功夫。学科课程与学生是紧密联系的，在学科教学中把握好思想的渗透尤为关键，如何渗透这取决于教学内容选择，就拿艺术教育中音乐课来说，高中阶段的音乐课并非是对一个作品的简单聆听与学唱，重要的是引导学生发掘作品背后的人文故事、传统文化等知识，在陶冶中学习又在学习中获得愉悦，这才是新时代的美育教育。

（二）研究意义

古往今来优秀的音乐作品为当代教育中音乐美育提供了丰富的教学素材，其中要属歌唱形式的音乐作品对于中学生进行美育实践最为适合，因歌唱形式的作

品有唱词，语言有助于对音乐情感的理解。歌唱是音乐体系中最能被感受和体会到的音乐形式之一，歌唱易于学生学习、更易于学生接受。音乐能够静心智，高中阶段的学生处于青春期中后期阶段情绪不稳定易冲动，在此阶段学生的学习心理较稳定抗压能力较差，结合上述高中阶段学生的学习心理，因此笔者选择古代歌曲作为教学内容对学生进行美育实践。中国古代音乐有着独特的乐韵之美，在音乐课堂中我会带着学生们一起探寻乐曲中乐韵之所在寻觅乐曲背后的人文知识，发掘音乐深层次的内涵。同时也尽可能在音乐课陶冶学习的同时能够感受乐韵之美、词律之美从而达到乐静心智的教学效果，使得学生对本国的音乐文化多一些认同感。

作为一名将来的人民音乐教师，不管教授哪一门学科在课前都必须做好完备的案头工作，如了解该学段学生的学习心理、学习基础状况及学习规律等方面的相关情况，再有针对性的去做出面向全体学生的教学计划，再铺设教学任务及预设教学效果，这样才能设计出适合该学段学生的教学活动。本研究的研究意义主要表现在以下三个方面：

1. 理论意义

促进“文化自信”思想渗透学科的教学

文化是一个民族的魂。对于高中阶段的学生心智向着成熟发展，在这个关键期作为教育工作者应将弘扬传统文化贯穿于教学过程中，使学生在宏观学科教育下获得微观的文化熏陶。文化自信不仅仅是国家层面的口号，作为新时代新青年应当做优秀传统文化的继承者、传播者，文化自信立于心。中国古代歌曲这一音乐形式蕴含着我国深厚的历史底蕴需要得到新时代青年人的弘扬与发展，好的文化对一个人的影响是深远的。因此，我们要积极弘扬中国传统文化。

2. 现实意义

2.1、探索学科互融式教学与多维度学习模式的发展

笔者的教学对象是高中阶段的学生，高中学段的学生在文化基础知识方面有了一定的积累，对一些艺术技能如歌唱或乐器也有了一定了解和掌握，因此在高中学段的音乐鉴赏课中，将中国古代歌曲《杏花天影》作为中国古代音乐部分的教学补充内容，学生的接受能力是理想的。在音乐鉴赏课教学中并非单一的欣赏与学唱歌曲作品。基于对高中阶段学生学习现状的分析对高中生艺术课程音乐学

习任务的要求，音乐鉴赏课上笔者会有效衔接其他学科，通过一些教学提示引导学生由浅入深的去探寻古代歌曲中乐韵美之所在。学生能够在音乐课里运用“多维度学习”的学习方法，利用以往所学的学科知识来解答我们在音乐课上所想解答问题，同时也试着探究古人音乐里的情感奥秘，进一步探寻古代音乐背后的人文知识与历史故事。

2.2、促进传统音乐课堂教学的发展

一直以来在基础教育阶段的音乐课中，传统音乐作品很难引起学生们的关注，学生们的接受度不容乐观以至于音乐鉴赏课过于简单化没有得到好的效果。笔者试图通过新的教学模式将传统的古代歌曲以新视角的方法呈现古曲的音乐特点，让学生体会古代文人音乐的魅力，从而增加学生对中国古代音乐的认同感。

（三）研究现状

笔者通过收集整理，分析了近十五年左右公开发表过的关于中国古代歌曲的研究与高中音乐教育研究的相关论文、论著以及期刊。

1. 国内现状

相关著作研究：基于研究选题，笔者主要从《教育心理学》、《音乐教育学》、《音乐美学基础》、《中国近现代学校音乐教育》、《白石道人歌曲集》、《音乐美的构成》、《音乐欣赏心理分析》中进行理论研究学习。其中《音乐教育学》系统的论述了音乐教育中教育问题和教育实践操作的问题，《教育心理学》揭示了教育的规律和学生学习心理的发展趋势。

相关学位论文研究：关于中国古代歌曲的研究分为两大类，一是研究古代歌曲的本体即作品的音乐结构、作品的内涵、作品的演唱分析等，二是将古代歌曲作为教学内容进行研究，着重点在于教学对象。将古代歌曲作为教学内容研究从教学对象可分为两类，一是高等教育中声乐演唱的教学研究，二是基础教育阶段对作品的审美教学研究。

笔者了解到关于“杏花天影”的相关学位论文共计 17 篇，未有明确的高中音乐教育与《杏花天影》结合的相关学位论文。当前收集得到一篇有关中国古代歌曲教学的新文献：2022 年扬州大学教育硕士孙晓微发表的学位论文，《苏少版〈阳关三叠〉初中音乐微课实践研究》以《阳关三叠》为内容以微课为教学形式，

对音乐微课进行实践研究并反馈音乐教学问题,作者的研究重点在于音乐微课形式的教学,作者将赋有丰厚文化底蕴内涵的琴歌用微课的形式进行教学,笔者认为在教学时长上过于短促不能让学生深刻体会到古曲的韵味所在,教学内容选用《阳关三叠》对笔者的研究也有着一定的参考价值。同时也收集到一些关于《阳关三叠》演唱分析的学位论文。17篇关于《杏花天影》的相关学位论文都为演唱分析的论述,笔者选择了两篇进行了分析:(1)2021年上海师范大学艺术硕士张思晨发表的学位论文《姜夔〈杏花天影〉的音乐特征与演唱探究》,作者通过作品的调式调性、旋律特征、钢琴伴奏分析以及词的风格特点分析所构成的不同视角对《杏花天影》进行解读。作者着重与作品的演唱分析研究而未涉及教育教学的内容,内容上对笔者的研究选题提供了一定的借鉴意义。(2)2016年福建师范大学艺术硕士肖豆豆发表的学位论文《姜夔〈杏花天影〉的情感意蕴初探》,作者从音乐文本美学入手,结合姜夔的生平即所处时代特点进行分析,与其他文献相比作者着重于《杏花天影》的意蕴表达,在演唱分析的基础上去发掘作品深处的韵味。

笔者的研究内容是以中国古代歌曲《杏花天影》作为高中音乐鉴赏课教学内容,对高中音乐鉴赏教程(湘教版)第二单元中国古代音乐古代歌曲部分进行教学补充。让学生进一步体会古代文人音乐的美,在欣赏中去感受体会作品的情感意境,去分析音乐深层次的内涵了解作者所处的人文历史背景。领会作品中的韵律,能较为完整的将音乐旋律进行背唱。以下文献在作品内容分析上为我提供了写作方向:

2009年广东省韩山师范学院刘进军在大众文艺(理论)发表的《语言本身的情感内容是声乐作品的基础——解析古曲〈阳关三叠〉》,在语言的基础上解析出《阳关三叠》旋律的运行轨迹是与其歌词本身的意境、韵律、内容环境、情感状态等因素相一致的。2011年包头师范学院音乐学院陈莉在艺术教育发表的《谈民族音乐学对声乐研究的影响——试用民族音乐学方法分析古曲〈阳关三叠〉》,文章从声乐研究者角度出发用民族音乐学的方法分析《阳关三叠》。2015年河南科技学院陈琨在音乐时空发表的《谈古曲〈阳关三叠〉给声乐教学带来的启示》,作者从声乐演唱的角度探究《阳关三叠》的演唱风格,将美声唱法与民族唱法结合探索出适合自己的该作品演唱风格。2015年新疆师范大学阎虹豫在中国民族

博览发表的《古曲声乐作品二度创作探究——以“杏花天影”为例》，文章以宋代音乐家姜夔所作《杏花天影》为例，从表演者角度探究作品二度创作的真正价值。2016年三峡大学艺术学院周沫在北方音乐发表的《中国古曲声乐教学中的使用——以〈杏花天影〉为例》，文章主要从歌词、旋律、演唱技巧和艺术处理这几个方面对《杏花天影》进行剖析。

2. 国外现状

现阶段国外的此类研究较少多为音乐心理学的研究，如 Rentfrow 发表的名为 A do re mi encore: A closer look at the personality correlates of music preferences 的文章。Rentfrow 和 Gosling 通过音乐偏好短测验发展了音乐偏好理论，在 2003 年实验中确定了四个音乐维度，得出音乐偏好与个性之间的关系。

Marbi Bam 发表的 Teachers' Teaching Interest, Teaching Aptitude and Its Relationship: A Study In Sepahijala District of Tripure 的文章，该研究主要确定教师的教学兴趣和教学能力在性别、地区和教学经验等方面的显著差异，研究表明教师的教学兴趣与教学能力与性别、地区和教学经验不存在显著差异，教师的教学兴趣与教学能力存在着积极而显著的关系。针对笔者的选题国外相贴近的文献较少，上述的研究内容也为本研究选题提供了理论性的参考价值。

以上几个研究案例是与本研究相近具有代表性的研究案例，与国外相比我国在音乐课上更加地注重学生的技能学习，国外注重音乐心理学的研究，不能加以评判孰优孰劣，都为本研究提供了参考价值与理论依据。本研究主要考虑我国的教育实际情况与学生的实际学习心理进行客观的教学实践研究。

（四）研究方法与创新之处

针对笔者的研究所使用了以下研究方法：

文献研究法：针对本研究笔者翻阅了关于高中音乐课古曲教学内容、高中音乐教学、高中生学习心理等方面的文献案例资料，并进行梳理、罗列、对比与思考，笔者查阅相关研究的案例文献整理，为本篇论文提供了重要的依据。

访谈研究法：由于该研究方法具有明确的的目的性和操作步骤因此该实践研究中起到重要的作用。该研究方法主要运用于课前与课后对学生的访谈，为方便得

到本研究的一个真是效果情况，笔者分别在课前对部分学生进行访谈询问对中国古代音乐的了解程度，分为两种情况“没有接触过”、“了解过”。课后针对教学内容对学生进行访谈也分为两种情况“难接受”、“感兴趣”。

实证法：为了更好地了解学生在音乐课上是否能得到音乐文化的熏陶，能够真正喜爱我国的音乐文化，作为教师的我利用信息技术做好完备的课前案头工作与使用一些智能教具来为学生提供一堂优质的音乐课从而得到最好的反馈，力求高中音乐鉴赏课中国古代音乐单元的吸收与践行高中音乐鉴赏课课渗透文化自信思想的可行性。

观察法：通过课堂录像对学生上课积极状况进行观察，了解学生对授课内容的满意程度，分为三个阶段：前十分钟、课中十五分钟与课尾十五分钟，观测三个阶段的表现情况，再观测第一次课与第二次课的课堂情况做出分析。

对比分析法：笔者主要对研究内容进行比较分析与研究对象进行比较分析。从高二年级的两个班级进行对比分析，为本研究提供一个真实的授课效果数据。

创新之处

本文创新点在于将传统音乐纳入课堂进行情景化教学，利用音乐课堂情景化教学增强学生的音乐情感体验从中体会音乐的美与乐趣。在中国传统音乐《杏花天影》教学中将美术、音乐、语文等学科联系起来形成的互融式教学模式，使学生在学科与学科联系中对课堂教学内容进行多维度的探索与学习，在传统音乐的教学积极努力的培养学生的传统文化保护意识，对传统音乐文化树立正确的认识观。

一、中国古代歌曲的音乐文化内涵

我国的歌曲艺术，早在原始社会就已经产生并发展了。例如传说中伏羲时的《网罟之歌》、神农时的《扶犁之歌》，都是反映劳动生活的歌曲。而夏禹治水时，他的妻子经常唱的情歌“候人兮猗”，则是古人所知的最早的一首“南音”。夏商以后，歌曲艺术得到了长足的发展，特别是劳动人民常用这种艺术形式表达自己的思想感情。例如《诗经》中的《关雎》《硕鼠》《伐檀》等，无论其思想内容还是艺术形式，都已发展到很高的水平。在漫长的封建社会中，我国的歌曲艺术经历了《诗经》《楚辞》《乐府》、绝律诗、词、曲等不同发展阶段。《诗经》中的歌，多用琴瑟伴奏，被称作“弦歌”。《楚辞》中，常用“兮”字作衬词，具有浓郁的南方风格。《乐府》歌中，用丝竹乐队伴奏的称“相和歌”，用鼓、角、铙、横笛伴奏的称“铙歌”“横吹曲”。唐代的诗歌有着严格的音韵格律和整齐的句式。宋词、元曲则以长短句为主，并且创造了几个曲调连续演唱的套曲形式。此外，还有用古琴伴奏的“琴歌”，与舞蹈结合的“相和大曲”“歌舞大曲”等。歌曲艺术的发展也为唐宋以后的曲艺艺术、戏曲艺术奠定了良好的基础。

相传从先秦时期的诗经到唐宋诗词都是可进行唱出来的，由于传谱的原因实际乐谱的遗失使得无从考证，但从“琴歌”这一体裁方面可以证实在当时，诗词是可以进行吟唱的。在古代诗词歌赋是一体的，由此可知道诗词与歌唱有着紧密的联系。诗词带有浓厚的文学底蕴，而音乐可以说它本质是一种传递情绪的形式或是表达情感的工具，正如魏末音乐家嵇康在其著作《声无哀乐论》中提到“岂以爱憎易操、哀乐改度哉？”说音声之理乃客观实在，嵇康讲“声无哀乐”并非否认“乐有哀乐”^[21]。诗词与音乐的融合，吟唱诗词使得诗词更加地传情，展现出古人文人雅致的气质。

（一）中国古代歌曲的特点

中国古代歌曲为“古曲”下的一个音乐支脉。将中国古代歌曲纳入古曲中来看，古曲的命名是当代音乐领域的专家们给一个时期的音乐下的定义。通俗的讲，在传统意义上古曲指的是中国古代流传下来的乐曲，古曲大多数为古代流传下来的器乐曲。其中古曲也有歌唱的形式也就是古代歌曲，如琴歌、以诗人创作的诗或是词作为歌曲唱词，旋律以诗词作为倒影，在此基础上进行创作就形成了以诗

词为唱词的古代歌曲。

当下随着“文化强国”思想理论的推进以及国家文化软实力的提升，音乐领域也得到了空前的发展，人们对国学文化、诗词文化、古琴艺术文化等方面的重视，出现了为古诗词创曲的热潮也被人们称作古曲，涌现出当代许多关于诗词创作的音乐作品如赵季平的曲《关雎》、《幽兰操》、刘青编曲的《越人歌》、印青编曲的《念奴娇·赤壁怀古》等，还有近几年作曲家们创作的新曲，如王龙编曲的《山之高》、王龙编曲的《虞美人·听雨》等。有学者给这类作品定义为古诗词音乐作品。古诗词音乐作品与古代歌曲相比其音乐含义是有着明显区别的不能一概而论，具体有以下两者本质区别。

1. 创作技法

在古代由于技术水平的局限性，音乐的发展会受到一定阻碍，中国的音乐律制采用五度相生律，即兴因素为主导。而当代音乐的创作技法、模式、特点受到西方音乐创作体系的影响，有着固定的创作规律技术性突出。中国古代音乐的创作就如古人的性格一样讲究“随性”，古代音乐的创作有以下特点：

1、音乐是一种多段体结构，体现着一种从“散起”到“入拍”又经轻歌慢舞而变作“繁音及急节”的快速舞蹈（相当于“破”）的部分，收尾时节奏还有“散”（即“曲终长引声”）的变速布局，这是音乐结构特点

2、旋律的创作上以即兴展衍变形来发展乐思，爱用散拍，一音对一字节奏缓慢且自由等特点。

这些创作特点与西方音乐创作技法体系大为不同，正是这种不同造就了中国古代歌曲音乐（即古曲）的民族性、韵味性与赋有内涵的特点。

2. 创作心境

由于创作者所处时代背景不同，统治阶级对民间音乐文化的态度会使得创作者创作心境的不同。创作者心境的不同所创作出来的音乐内涵也有本质的区别，如唐代创作者所创作的音乐多为思乡或离别情怀，当代创作者也有抒发这类情怀的作品，但古人所处封建社会其受到各方面的因素限制如交通，信息，自然等，在抒发离别之情时就是一生再也不能相见的永别之情。再如宋代创作者生活在内忧外患的时代多以抒发忧国忧民期盼安度一生的思想情感，但生活在和平年代的创作者即使在音乐中抒发了这类思想情感与古人的心境和遭遇也是天差地别的。

（二）中国古代歌曲概况

我国是诗的国度，也是歌的世界。我国是一个历史悠久的国家文化底蕴十分的深厚，在这种深厚的文化背景下“诗”这种文学载体占有重要地位。古代诗词因其本身的格律性而与音乐有着天然的不可分割的亲缘关系，“诗”与“歌”无法分开，正所谓无歌不成诗。在我国古代文人雅士常常将“可歌可咏”作为衡量一首诗词作品成功与否、优秀与否的一个重要标准。

歌曲代表作品作有《阳关三叠》（〈唐〉琴歌）、《扬州慢》（〈宋〉歌曲）、《杏花天影》（〈宋〉歌曲）、《南风歌》（大舜）、《湘君》（屈原）、《凤凰台上忆吹箫》（李清照）、《春光好》（欧阳炯）、《长相思》（冯延巳）、《杨白花》（柳宗元）等。这些古代歌曲在中国古代音乐里面是具有代表性的作品、具有较高知名度的作品。谈到古代歌曲不得不提的是宋代诗人音乐家姜夔（号白石道人），他所编纂的《白石道人歌曲》（又称《白石词》）是极为珍贵的音乐遗产也是少有的乐谱宋词，其中收词曲 17 首（自制曲 14 首，古曲填词 2 首，为范成大曲填词 1 首），能让现代人一睹宋词的音乐风采。其内容或感慨时事、书写身世、或游山水咏怀节，其作品有《扬州慢》（淮左名都）、《玲珑四犯》（叠鼓夜寒）、《点绛唇》（雁燕无心）、《鹧鸪天》（曾共君侯聘来）、《石湖仙》（松江烟浦）、《琵琶仙》（减双桨来时）、《暗香》、《疏影》等，姜夔自身擅长度曲他写下了像《鬲溪梅令》、《杏花天影》与《醉吟商小品》这类娓娓动听的歌曲，他的作品旋律线条优美、婉转动听更传词义。其中唐代的琴歌《阳关三叠》与宋代歌曲《杏花天影》颇具特色，具有诗词古朴的文人内涵，音乐部分也婉转优美，通过优美质朴的旋律表达出词深处的含义。

在中华上下五千年的优秀文明史中，传统的歌曲音乐作品的演唱面临失传的危险，著名的中国古代歌曲音乐研究学者专家傅雪漪先生与其学生王苏芬教授为弘扬、普及古代歌曲将其引入高等教育艺术课程，及时的挽救了这一艺术载体，为弘扬中国优秀传统音乐文化开辟了新道路。笔者认为将古代歌曲音乐纳入高等教育的范畴是一个很科学的音乐教学研究，但笔者认为古代歌曲针对的教学范畴应拓宽至基础教育的高中学段。根据皮亚杰心理发展理论，高中生处于“形式运算阶段”^[1]，思维具有逻辑推理性为学习内容做好了客观条件上的准备，在学生心智发展倾向于成熟阶段对学生进行传统文化教育效果会更加明显，从而使得新青年们热爱崇尚祖国的优秀音乐文化。

(三) 中国古代歌曲的乐韵体现

乐韵是中国古代音乐的一个特性,也是中国传统音乐的独特魅力之处。它蕴含着深厚的历史底蕴,融入了古代文人独特的风格气质,诗词的内涵与音乐的动人相结合促成了这种独具东方特色的音乐文化。“韵”这个字出现的不算早,据有关考古资料了解到在汉代以前出土文献材料中未见其字。在《说文解字》小篆文中,其字的形态左边为“音”字,这表明此字的本意与声音或是音乐有关,右边为一个“员”字,代表字音,隶书变形后的楷书变为“匀”,义为和谐的声音。

“韵”字本来意义为和谐悦耳的声音。“韵”在我国古代是诗词格律的基本要素之一,从《诗经》开始到后来的诗词几乎没有不押韵的,在现代汉语中“韵”常解释为风度、情趣、意味等。古代音乐中歌曲的美体现在它的乐韵上,乐韵表现为“音韵”与“词韵”上。

1. 中国古代歌曲的音韵文化

音乐的美从何而来?“美”是人们的感官体验,人们对一个事物通过感官去认识去了解它从而获得愉悦的感官体验。如我们看见繁花盛开时候是眼睛对花朵的直观感受,绚丽的色彩冲刺着我们的视觉,使大脑传达愉悦的信号,这就是美的体验。再如我们看到繁花的盛开的时候我们也会通过鼻子闻到花朵的芳香,这是嗅觉得到气味分子的刺激让身体机能得到放松从而内心获得愉悦感,这也是美的体验。音乐的美也是同理,不过是动听的声音作用于人耳所得到的内心感受。音乐的美,音乐韵美表现主要在以下两方面:

1.1、音韵在创作上的体现

那么音乐的悦耳动人又如何实现的?简单的说音乐是某一创作手法技巧通过固定音高的排列与组合通过单元式模块组合形成的,其中包含音乐的节奏、调性、速度等音乐要素,这也是现代音乐创作中基本的要素。在我国古代音乐创作技法不是那么丰富的情况下音乐创作多为即兴的衍范,度曲人多为文人墨客讲究儒雅随和。在歌曲的度曲上通过诗词作为歌曲的脚本在词义与心境的基础上即兴歌唱曲调并以记谱,这种即兴式的度曲并非随意的歌唱,而是通过在固定的曲牌上进行创作。曲调上以五声性为主,但也会出现五声性的七声调式。如宋代诗人姜夔的自度曲《杏花天影》就是一首雅乐七声羽调式,姜夔的创作“惯用三度连续的和声式琶音进行以五、六度的大跳还伴有一些特殊式处理技法的运用,终止上,均采用由上下二度进入主音的弱进行^[34]”这首《杏花天影》在羽调式上出现

七声性音域宽广是一首非常有韵味的古代歌曲。该曲的韵味表现在它通过首尾以 F 为宫在 D 音上成雅乐调式，中间与 D 清乐商调式和 D 清乐羽调式来回交替犹如现代乐曲的转调或是离调，但其本质又有所不同。正是这种调式的交替使乐曲在音乐上产生起伏式的梦幻性且十分的叠合词义，其意境深远韵味悠长。

1.2、音韵在唱腔上的体现

歌曲的创作目的最终要落在演唱上，要通过动听的声音表现出来，将歌曲的词义通过音乐的方式传递给人们。悦耳的声音更能打动人心，获得美的体验。在演唱古代歌曲时有了好的声音和演唱技术，那么怎样将古代歌曲的音韵表现出来让听者通过聆听能直观的感受领会到古代歌曲的“韵味”呢？在演唱时注意唱腔的把握。如演唱姜夔的《杏花天影》时，声音要集中表现出空灵感来表现作品内含的如梦如幻感（可参考中国音乐学院雷佳老师的演唱）。在乐曲开头速度缓慢（60—70 左右）的基础上做音的顿触与滑音，顿触是由于古代歌曲的一音对一字要将字与音唱清楚、滑音表现的是洞箫吹奏的音感，这样会使得音乐更具古朴典雅之美。

在演唱的过程中为了表现古曲的韵味性还要注意“润腔”的使用，《中国大百科全书》是这样释义润腔的：“在中国民族声乐艺术长期发展的过程中形成的一套对唱腔加以美化、修饰、润色的独特技法”。我国元代歌唱著作《唱论》中写道：“凡一曲中各有其声：变声、敦声、杌声、啞声、困声”，可见古代在演唱歌曲方面就有了精细的研究，现在我们对古代歌曲的演唱也要站在古人的理论上去表达古人乐思。

2. 中国古代歌曲的词韵文化

我国是诗词大国，诗词文化博大精深。诗词中讲究词韵，是诗歌格律的基本要素之一。在创写诗词时注重“押韵”，也就是将同一韵部的字放在其相对应的同处。词韵的表现主要体现于字音上，可用“五音四呼”进行阐释。我国清代的徐大椿著有一本名叫《乐府传声》的著作，里面提到：“五音”为“审字之法也”。“最深为喉，稍出为舌，再出在唇上为唇音，虽分为五层，其实万珠。喉音之浅深不一，舌音之浅深方不一，余三音皆然，故五音之正声皆易辨，而交界之间甚难辨。^[26]”在传统声乐理论中“五音”为声母即字的开始，声母的发音称作“咬字”，在歌唱中要突出声母。简单的讲五音就是声母，分为唇音（b、p、m、f）、牙音（j、q、x）、齿音（zh、ch、sh、r、z、c、s）、舌音（d、t、n、

l)、喉音(g、k、h)。“四呼”在《乐府传声》中这样讲到:“开、合、齐、撮谓之四呼,读字之口法也,开口谓之开,其用力在喉,其齿谓之齐,其用力在齿,撮口谓之撮,其用力在唇,合口谓之合,其用力在满口。^[26]”在歌唱是四呼为韵母咬字,有着归韵发声的作用,声母发声过渡在韵母上也就是吐露字音的过程,通俗的讲四呼为开口呼(a、o、e)、齐齿呼(i)、合口呼(u)、撮口呼(ü)。由此看出发声中咬字的重要性,词韵的表达在于发声环节的咬字。

如姜夔的《杏花天影》中每一个对应的上下句的最后一个字都为合口呼;“拂”——“渡”、“风”——“驻”、“路”——“苦”、“暮”——“处”。“四呼”为发音时的咬字归韵阶段,长音停于韵母上,作者将“词韵”押在合口呼上使得诗句在保证基本格律性的同时做到发声的统一。

诗词的押韵因素使得它作为歌曲音乐的脚本时,歌曲音乐会变得叠置流畅,这种押韵与音乐中的音韵起到呼应的效果,从音乐的组织与表现层面上来讲“词韵”与“音韵”促就了歌曲音乐的“乐韵”之美,使得音乐更加地有内涵、有深意、有情感。

(四) 中国古代歌曲在高中音乐鉴赏课中的意义

古代歌曲作为中华优秀传统文化,它融及了古诗词的文学内涵与中国音乐的独特魅力,是中国文化的精髓,它非常的值得弘扬与推广。古代歌曲的形式以诗词作为唱词能够促使学习者更加地理解音乐的内涵,将古代歌曲作为基础教育中音乐学科的重要教学内容,它的意义主要体现在以下几个方面:

1. 体现了我国儒家的音乐美学思想

儒家学术思想是集大成于古代人文思想也是中国思想史上的瑰宝,代表了中国历史上学术流派的经典思潮影响着中国几千年的历史。其中经典著作《礼记·乐记》说:“乐者乐也,君子乐在其道,小人乐得其欲”。儒家思想强调,音乐“美”的基础是给人在感官上带来乐的体验,孔子也将音乐作为教化手段的基础。古代歌曲是诗词与音乐的结合,诗词内含有十分丰富的人伦道理如仁义、孝道、礼义等,对人的教化起着一定积极的作用,以古往眼光来看而音乐是一种教化传达的方式,以音乐的方式进行对人的教化更加地内化身心,由此看出古代歌曲的学习一定层面体现了儒家的人文思想。而在今天的教育视野下人的发展不仅仅只是对

理论知识的掌握，还要对道德品格进行优化，通过非学科的学习得到“美”的陶冶从而对道德品性进行优化规范，这也继承了儒学思想的精髓。

2. 有利于弘扬优秀传统文化、凝聚民族精神

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚定根基。我国诗词文化博大精深古代歌曲是古诗词文化的一部分，体现了古代诗词的内涵并与古诗词合并成曲是传统文化中不可或缺的内容。凝聚民族精神要求弘扬中华民族精神，要充分利用中国哲学、历史、文学、艺术、教育、民俗等多方面资源，认识和学习中华民族优秀传统文化的人文知识、人文思想与人文精神。在基础教育高年级阶段对学生进行优秀传统文化的弘扬教育是非常必要的，古曲这一涵盖了民族音乐文化的精髓在教学中学生能够通过古代歌曲来了解文人音乐与诗词典籍等中国文化的重要组成部分，学生在学习过程中获得文化认同感。

3. 有利于学生陶冶情操

可以说古代歌曲是我国民族音乐文化的巅峰也是民族音乐的精华，它体现了中华文化含蓄、雅致与赋有内涵的特点。因古代歌曲属于文人音乐它与诗词、古琴是分不开的，古代文人的“十大雅事”中的“抚琴以歌”按今天发展的视角来看就是培养一个人过程中是对培养对象进行音乐的熏陶。西方音乐家贝多芬曾说：“音乐是进化心灵的阶梯”，因此音乐也有着静心智的功能。在学习与探索古代歌曲内涵的同时在音乐中传到自己表现自己的情感也能得到古代歌曲“乐韵”的熏陶，演唱古代歌曲也体现了一个人的学识修养与艺术修养。

二、高中音乐鉴赏课教学前期分析

五千年的历史长河里沉淀着丰厚的传统文化，在历史的前进的道路上我们始终保持“取其精华”的态度，促使了今天优秀文化的诞生。中国有句古话“落其实思其树，引其流怀其源”。这也说明了其事物的根源性，优秀传统文化是文化自信的“根”。习近平总书记指出：“历史和现实都证明，中华民族有强大的文化创造力。每到重大历史关头，文化都能感国运之变化、立时代之潮头，发时代之声，为亿万人民、为伟大祖国鼓与呼。”中国当下，正处在中华民族伟大复兴和世界百年未有之大变局的历史交汇点上，民族复兴即需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量，没有中华文化繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。文化地位与文化作用非常重要，呼唤着文化自信向前始步。

教育是国之大计、党之大计。习近平总书记所作的党的二十大报告指出“实施科教兴国战略，强化现代化现代化人才支撑”。新时代的教育需要培养多维性的人才，在素质教育的基础上进一步实现教育强国、科教兴国。

（一）高中音乐鉴赏课课程分析

《普通高中艺术课程标准》中指出：高中艺术课程是培养学生具有较高艺术素养的必修课程，艺术课程弘扬中国艺术精神，学习世界多元文化艺术，培养社会责任感，追求真善美的统一；以美育人，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

课程的理念秉承高中学段艺术课实施审美教育，培育时代接班人，培养学生“坚守中华文化立场，展现中华审美”的文化自信心理，为我国优秀传统文化艺术的创新性发展奠定基础。通过学习中国民族艺术，学生能够对中国文化精神有所感悟，增强学生内心的文化认同感和文化自信感，能“坚守中华文化立场，传承中华文化基因，展现中华文化审美风范”；在对世界艺术的学习中，学生能够对世界文化艺术有所了解。

《艺术课程标准》要求培养学科的核心素养，核心素养是学科思想精华的体现。学生通过对艺术学科的学习，掌握其中相关的艺术语言，理解艺术中的情感表达从而提高艺术感知力；通过参与各种形式的艺术实践活动，提高表现力与创造力；通过艺术作品的鉴赏，培养健康的审美情趣，提升人文情怀；在艺术课程的学习中，了解与尊重中国和世界的艺术多样性，达到一定深度和广度的文化理

解，增强个人的文化底蕴。

在培养艺术学科核心素养的基础上要注重整体性与关联性。整体性是指以整体的观念认识艺术，整合艺术信息，感受艺术的魅力；培养学生从单向思维到整体思维，从单科知识的学习转向综合能力的提高。关联性是指各艺术门类既有自身的个性特点又有相互之间的共性联系。学生通过艺术课程的相互影响相互作用的探究，超越简单的叠加，认识艺术的真谛及艺术与其他学科之间的有机联系。综合将“艺术感知”、“创意表达”、“审美情趣”、“文化理解”四维目标与传统课程目标结合起来，形成新课程目标，对高中音乐课程起着规划、导向、调控、评价的作用。

高中音乐课程目标需要明确的音乐课程教学方向，这主导着音乐课程的教学，教学活动中应提出对应的教学方法，这决定了音乐课的教学效果，要在音乐课程目标的基础上做好教学计划，罗列出课程对应的教学重点。音乐课程目标可在一定范围内根据课程实施灵活变化，从而调控整个教学过程。

（二）高中生的音乐学习心理现状

高中生处于青春发育的中后期，这一时期学生的整体生长发育在青春期的急骤发育后，进入了一个比较稳定的阶段，学生这时期的心理发展也向着成熟迈进，但还未达到成熟。因此，高中生在该时期心理发展是较为复杂的。学生在高中阶段心理发展会出现不平衡性，高中生的生理发展迅速走向成熟，而心里的发展却相对落后于生理的发展，在认知的发展过程中，高中阶段学生由于身心发展趋于成熟，加上社会接触面广，社会交往更频繁学习内容更复杂。因此，对外界事物的深层次的认识不太客观。

与小学生和初中生相比，高中生的心理发展越来越受社会的影响，他们对社会现实生活中的现象和讯息都感兴趣，对社会活动的参与日益活跃有较强的社会好奇心，从而影响着学习心理。随着网络信息的发展，信息获得途径更加地便捷，在全球化的助推下加快了外来文化入侵的脚步，外来音乐文化的输入更加地明显，由于学生心智发展还未成熟对文化的认识缺少客观性，“赶潮心理”的影响下很快就崇尚于外来音乐文化。在对本国的音乐文化的态度上不容乐观，认为本国音乐文化过于老旧甚至出现欣赏不来的学习态度，对中国传统音乐经典作品认识不

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067003123054010036>