

固本浚源

青少年优秀传统文化教育 新路径的探究与实践

[课题成果]

固本浚源：青少年优秀传统文化教育新路径的探究与实践

一、研究缘由

（一）基于与时俱进的时代发展的需要

2014年9月，习近平总书记在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上说：“不忘历史才能开辟未来，善于继承才能善于创新。只有坚持从历史走向未来，从延续民族文化血脉中开拓前进，我们才能做好今天的事业。”向世界发出了传承和创新优秀传统文化的“中国声音”，引起了广泛的共鸣。2017年10月，党的十九大报告这样阐述中国特色社会主义文化：“源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。”由此可见，中华优秀传统文化是中国特色社会主义文化的基础和根本，深深影响着中国特色社会主义的建设与发展。将其纳入国民教育全过程，精神文明建设全过程是时代的必然。

（二）基于提升文化自信，引领青少年健康成长的需要

如今正是形势纷繁复杂的时代，西方国家始终对我国的文化制度存在着挑衅的意味。美国前总统尼克松早在《1999 不战而胜》一书中就有这样的论述：“当有一天，中国的年轻人不再相信他们老祖宗的教导和他们的传统文化，我们美国人就不战而胜了……”作为青少年教育工作者，面对广大青少年用肯德基代替油饼豆浆，把穿外国名牌、玩暴力游戏，过人家的圣诞节、情人节当成一种时尚时，进行青少年优秀传统文化教育就是要将文化自信深深植根于广大青少年的心中，引领青少年健康成长。这一课题不仅是在探寻中华民族的根和魂，延续传承“基因密码”，更是在践行社会主义核心价值观，弘扬中国特色社会主义文化，是为中华民族伟大复兴中国梦凝聚强大的向心力。

（三）基于传统文化教育现状，优化教育质量的需要

综观当今社会，虽然近几年来公共社会对传统文化的兴趣日增，各种教育实践层出不穷，但很多仅限于形式上的模仿，一味追求复古。在青少年教育领域，许多校内教育对传统文化缺少取舍，照单全收，内容上要么过于成人化，要么浮于表面，而且传播途径比较单一，停留在机械诵读经典文本的层面上。许多校外培训机构则仍然极尽娱乐之能，引导广大青少年盲目追求西方生活方式，忽视贬低中华优秀传统文化，使青少年在不知不觉中丢掉了自己的文化精华，吸收了他

人的文化垃圾。

青少年宫作为一个担负着青少年教育重任的校外教育活动场所，看到了传承弘扬中华优秀传统文化的时代必然，也看到了青少年优秀传统文化教育的现状，提出固本浚源的新路径，是直面西方国家文化观、价值观输入威胁现状的一种自觉，是对中华优秀传统文化的一种自信，也是对青少年健康成长的一种引领。

二、国内外研究现状综述

国内许多学者、教育工作者都曾致力于青少年优秀传统文化教育这一课题的研究。河南理工大学马克思主义学院葛宇宁老师在《论加强青少年中华优秀传统文化教育》中指出青少年优秀传统文化教育要在内容上注重一个“精”字。阐述了要从增强青少年民族认同感，坚定其文化自信，提高其文化素养，树立科学的世界观、人生观、价值观等多方面加强青少年优秀传统文化的教育。为课题组打开了研究思路，指引我们锁定了“固本浚源”的新路径。

中国青少年研究中心张良驯老师的《青少年传统文化教育方式的改进探析》分析了目前青少年传统文化教育效果不佳的原因，提出通过教育素材上强化选编、教育课程上力争单设、教育途径上重视诵读、教育形态上校内外并举，以改进青少年传统文化教育方式，提高青少年传统文化教育的效果，为课题组活力课程的策划指明了方向。

然而上述研究大多指向校内教育，侧重于理论研讨。本课题在校外教育中讨论如何选取与社会主义核心价值观要求相匹配的青少年优秀传统文化教育内容，在实际工作中探索出固本浚源的新路径，存在着较强的创造和研究空间，也是本课题思考的基点与行动的起点。

三、课题界定

固本浚源出自魏征的《谏太宗十思疏》。大意是说要想使树木生长得茂盛，必须稳固它的根部，要想水流潺潺，经久不息，必须疏通它的源头。

本课题基于青少年传统文化教育的现状，响应新时代与时俱进发展需求，青少年健康成长的需要和优化教育质量的需要，采取固“心本”，浚“成才”之源；固“德本”，浚“树人”之源；固“力本”，浚“复兴”之源；固“愿本”浚“大同”之源的策略进行研究，开辟一条青少年优秀传统文化教育的新路径，引领青少年形成文化认同，提升文化自信，塑造美好心灵，践行社会主义核心价值观。

四、研究目标

通过寻找、挖掘与社会主义核心价值观要求相匹配的传统文化的精华，提炼

新时代青少年优秀传统文化教育的主题与核心活动，构建丰富多彩的活力课程，打造富有特色的青少年宫育人模式，对青少年施以影响与感化，引领青少年学习传承中华优秀传统文化，落实立德树人根本任务。

培养有传统文化功底、富有涵养的教师，形成浓厚的教科研气氛，提升教师从事青少年优秀传统文化教育的能力，为其他青少年宫提供借鉴，促成青少年宫的多样化生态发展。

五、研究内容与操作实施

社会主义核心价值观为公民提供了价值取向和意识标准，体现了对每一个中华儿女的期许和要求，是青少年教育的立身之本。中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓与社会主义核心价值观深度契合，是青少年教育的源头活水。

课题组开辟的“固本浚源”青少年优秀传统文化教育新路径，通过顶层设计、营造环境、创新思路，创建优质师资团队固“心本”，浚青少年成才之源；通过精心打造青少年优秀传统文化教育主题和核心活动固“德本”，浚优秀传统文化树人之源；通过创新教育理念、活动形式，形成系列课程，固“力本”，浚中华民族复兴之源；通过营造良好教育生态，丰富优秀传统文化传播方式，固“愿本”，让青少年传统文化教育既有中国之根，文化之干，又有现代之花和未来之果。

图 1：“固本浚源”青少年优秀传统文化教育基本框架

（一）固“心本”，浚“成才”之源

青少年优秀传统文化教育要深入挖掘优秀传统文化内涵，创新教育活动形式，站在人才培养的高度关心青少年的成长与教育。我们从顶层设计、营造环境、

创新思路三方面进行研究，探索富有特色的青少年宫育人模式，固“心本”，浚青少年“成才”之源。

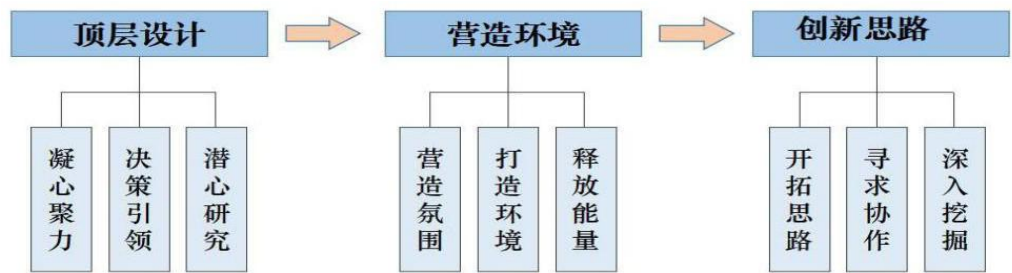

图2：固“心本”，浚“成才”之源策略流程步骤

1. 顶层设计，多元驱动

青少年优秀传统文化教育要充分了解优秀传统文化的内容及表现形式，组织符合青少年教育使命及其自身发展特点的教育活动，做好青少年宫顶层设计，形成多元驱动，为青少年优秀传统文化教育带来无穷动力。

全宫上下凝心聚力，形成了一个由主任室为主导，各个部门通力合作的垂直管理体系。通过推荐阅读书目、撰写阅读体会、分享阅读心得等灵活多样的活动形式，提高广大教师对青少年优秀传统文化教育这一主题的关注。多次邀请嘉兴教育学院王羽左、平湖教师进修学校胡丽平老师来宫指导，明晰课题研究方向，明确阶段性研究重点。要求教师结合工作中的实际问题开展行动研究，结合自身特长、专业进行学习提升。同时，为教师搭建研究成果展示与分享的平台。以“青年教师沙龙”为载体，定期开展业务研究，至今已开展 12 期沙龙活动，马红雷、徐叶林、张怡柔等 15 名教师进行主题发言交流，每一期沙龙主题明确，现场互动气氛热烈，讨论深入而富有实效。

“青年教师沙龙”交流研讨

创建潜心研究青少年优秀传统文化教育的教师团队。通过讲座、沙龙、视频会议等多种形式对不同岗位的教师进行分层培训，努力挖掘教师自身的传统文化素养，鼓励教师根据自己的兴趣、特长进行实践、研究。邀请专家为教师的研究

诊断把脉，决策引领。现已开设传统文化特长培训课程有：京剧、琵琶、古筝、笛子、书法、国画、篆刻、中国舞、陶艺、国学艺术等。每学期开展传统文化公开课展示活动、公益讲座等。邀请教师进修学校音乐教研员王静燕、美术教研员冯国健等艺术教育专家走进青少年宫传统文化教育课堂听课、评课。

2. 营造环境，多维构建

开展青少年优秀传统文化教育，要营造浓厚的弘扬中华优秀传统文化的氛围。我们注重宫内环境的布置和形象打造，努力挖掘中国传统文化底蕴，破译其中的德育密码。从仰视、平视、俯视多个角度入手，通过装饰、展览、媒体播放等各种手段，满足青少年对传统文化的认知需要，激发他们对传统文化的认同感、亲近感。大厅内经常性布置传统文化内容的展览，长期设置“我们的节日”专版，根据各个传统节日的时间，定期更换相关内容，包括节日渊源、深层内涵、纪念方式、经典故事等。电子屏常年滚动播放优秀传统文化教育宣传片及宫内相关活动视频，为培养青少年文化自觉和文化自信发挥积极引导作用。

各科教师将学科特点与传统文化教育相结合，创造性地布置班级环境，开展传统文化主题活动。如篆刻与书法等班级将教室布置得古色古香。绘画、陶艺、中国舞等班级在教室内开辟传统文化宣传专栏。器乐、小主持人等班级结合传统节日进行主题创作，组织“向传统文化致敬”小型汇报演出等，提升青少年对传统文化的审美品位，接受优秀传统文化的熏陶，让宫内小环境释放大能量。

同时教师携带的流动环境也发挥了大作用。优秀的老师、优质的资源吸引、带动了青少年对优秀传统文化的关注和热爱。活动老师对地方文化研究深入，设计的“跟着习俗走平湖”等系列活动深受青少年喜爱。艺术名师组建的传统文化公益社团，热心优秀传统文化的推广，致力于青少年优秀传统文化教育的实践与研究。每年面向全市青少年儿童公开选拔、招生，定期免费开展培训和活动，积极参与各类传统文化宣传推广研究活动，社会美誉度极高。

打造宫内环境，释放能量

3. 创新思路，多重保障

中华优秀传统文化博大精深，涵盖的内容方方面面，涉及的领域异常广泛。因此，青少年优秀传统文化教育的思路也应该是多元而又丰富的。我们充分利用社会资源和社会大环境。主动寻找、联合社会力量参与其中。与关工委、文明办、学校、企业等各单位合作，共同开发开展相关活动。与社会各界致力于积极弘扬中华民族优秀传统文化的单位、机构、个人不断探索、合作，打造教育师资库，寻求联盟支持，有力推动青少年优秀传统文化教育团队品牌、教师品牌，项目品牌建设，为开展优秀传统文化教育提供新能量。

邀请外聘专家、学者开设专题讲座，为我们的课程、活动出谋划策。平湖市委宣传部办公室副主任潘若恹的《诵读红色经典，弘扬红船精神》讲座，从 39 字的“红船精神”讲起，通过对红色诗词、小说、影视剧等红色经典的深入解读，巧妙地引来一泉优秀传统文化思想精华与社会主义核心价值观深度契合的青少年优秀传统文化教育的源头活水。省特级教师、浙江师范大学朱敬东老师来宫作青年教师素养提升系列讲座，与青年教师深入探讨如何设计优秀传统文化教育活力课程。我们还充分挖掘本土资源和家长资源，让对优秀传统文化感兴趣或在传统文化教育方面有研究、有成就的非遗传承人、社会志愿者都能参与到课程建设中来，确保青少年优秀传统文化教育的可持续发展。

邀请专家讲座，创新理念

（二）固“德”本，浚“树人”之源

中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓与社会主义核心价值观深度契合，是青少年思想道德的根基，也是“树人”之源。因此，我们加强对中华优秀传统文化的挖掘，精心打造立意高远的传统文化主题，设计符合青少年兴趣爱好和年龄特点的核心活动，推动优秀传统文化融入核心价值观建设，以德树人。

图3：固“德”本，浚“树人”之源策略流程步骤

1. 检索与激活传统元素

中华优秀传统文化是思想理念、传统美德和人文精神多方面的有机统一体。我们从这三方面入手，以时代的精神检索与激活传统元素，打造青少年优秀传统文化教育主题，引领青少年体验感悟优秀传统文化中的精神财富，践行社会主义核心价值观，实现中华优秀传统文化的创新发展和创造性转化。

（1）拿来主义

打造青少年优秀传统文化教育的主题，不妨“拿来主义”。比如成体系的中国古典诗词、美德故事、中华传统节日、二十四节气等都体现了中华民族对生命、对自然、对家国情怀的认知与追求，拥有丰富的文化价值和美好的精神内涵。

以中华传统节日为例，我们以时间为轴，开发以“我们的节日”为主题的系列活动。每年春节，组织青少年到社区、村文化礼堂开展“写春联送祝福”活动；清明节策划“拥抱春天，感受清明”大型户外拓展活动；重阳节以“孝亲感恩”为主题，开展送戏进老年公寓活动；端午节组织“追忆先贤，粽情端午”的民俗体验活动等。以传统节日为主题的庆祝活动，激活了蕴含在传统节日中的文化基因，给予了青少年丰厚的精神滋养，为传统文化教育开辟了新路径。

我们还将传统节日元素融入艺术课程，凝结节日意向，传达节日内涵。在书法课程中“书写节日诗句，感受节日文化”；在绘画课程中欣赏优秀画作，描绘自己眼中的传统节日；在陶艺课程中以节日为素材进行创作；在文学课程中，通过诵读、赏析传统节日的名篇佳作。如冰心的《童年的春节》丰子恺的《过年》老舍的《北京的春节》等，诱发青少年的节日经验，映照出丰富的思想文化价值。

“我们的节日”系列体验活动掠影

（2）取精去粗

青少年优秀传统文化教育在主题的打造上不能一味地“拿来主义”，还要取精去粗，选择符合青少年身心发展特点的主题与内容，激发他们的探索兴趣。只有让青少年真正认识和体会到传统文化与他们息息相关，优秀传统文化才会在他们的身上产生作用力。

在研发“我们的节日”这个主题时，挑选青少年相对熟悉的传统节日：春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳进行深度挖掘和提炼，并让传统主题在富有现代气息的形式中绽放夺目的光彩。如：将春节的主题定为“诗书画里的春节”，引导青少年儿童从诗歌、音乐、书法、国画等中国传统艺术中寻找春节的气息，感受年的味道，过一个充满诗情画意的春节。我们将“生肖”元素融入特长培训，精心设计篆刻、剪纸、书画课程，让青少年了解生肖文化，学习其中蕴含的思想理念；组织“春之声”文艺汇报演出，“我眼中的年味”书画篆刻展、微视频比赛等，创新传统文化的传播、展示载体，展现节日文化中的传统美德和人文精神，倡导过年新风尚。除此以外，我们还把国庆节、建党节、建队节也纳入“我们的节日”主题，因为红色革命文化延续和传承着中华精神，是培养青少年民族自豪感和家国情怀的重要载体。

2. 打造与提炼核心活动

青少年优秀传统文化教育需要我们对核心活动进行打造和提炼，让核心活动扎根于优秀传统文化的沃土，着力于广阔的社会实践，作用于青少年的当下。因此，我们从生命认知维度、生活形态维度、精神审美维度入手，进行全景式设计、全程化管理。

（1）五育融合，以德为首

青少年优秀传统文化教育要“不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命。”因此，我们着力打造“五育融合，以德为首”的核心活动，让学生在活动中受到内心的触动，人格的感化，摆脱思想的浮躁。

我们选择祖国 70 华诞这一特殊的时间节点，策划“我和祖国共成长，瓜乡

娃娃迎国庆”大型广场活动。选取浮雕这种自古以来中国人就情有独钟，在比较正式、高贵的场合都会运用的艺术表现形式，引入全景式设计，打造五育融合的核心活动，培养爱国情怀。首先，抓住“浮雕”与“建国”这两个关键词，通过大量的资料收集、调查研究深入了解它们的全貌，寻找到两者间的关联。然后选取一个可操作、交互性强的切入点“红色文化浮雕”，采用青少年儿童喜闻乐见的“游园”形式展开活动。活动过程中，青少年儿童手持游戏券，穿梭于各个展厅，尽情地游戏和体验：在浮雕大讲堂，他们聆听美术工作者讲解中国浮雕艺术的民族特色和地域特色，开阔了眼界，提升了审美能力；在浮雕展厅，他们欣赏和触摸与新中国成立有关的著名浮雕作品，受到了思想的启迪和文化的熏陶；在红色文化浮雕知识岛，他们回顾建国历程、了解英雄故事，充分感受民族精神；在动手体验区，他们亲手制作“天安门”和“华表”浮雕作品，表达了自己的爱国情怀。当青少年不扮演地，真实地投入到优秀传统文化活动中时，他们才真正从中汲取了养料，树立了文化自信，滋养了道德品质。

“我和祖国共成长，瓜乡娃娃迎国庆”活动掠影

（2）文化润泽，以悟为主

青少年优秀传统文化教育不是云端高论，而是现场设计，因此要进行全程化管理，关注活动过程中青少年的获得感，以悟为主。如在组织“指尖上的艺术”非遗体验活动时，最初的设计是立足于当前手工艺发展保护的现状，组织青少年体验制作土布扎染。经过修改后，将活动定位于非遗文化的宣传和非遗项目的体验。为了让青少年在活动中得到文化的润泽，我们设置了“争当最美小工匠”的情境，带领青少年在浓厚的文化氛围中与非遗项目亲密接触。邀请非遗中心的老师介绍扎染工艺的起源和发展；由非遗传承人亲自带领“小工匠们”体验扎染过程。青少年宫还购买了一定数量的土布画和土布工艺品在现场展出，鼓励青少年参与创意制作，让古老的土布焕发时代的新貌。活动中青少年充分感受到了非遗文化的魅力，体会到了工匠精神。他们不再是优秀传统文化的享用者，更是传承者、弘扬者和创造者。

我们还以“传承、感悟、弘扬”为主题，策划了一系列参与度高、互动性强的活动。如：“岁月流芳”民俗展，带领青少年走进博物馆，在图片、视频、实物的展示中直观感受非遗文化和民俗文化；“非遗过大年”活动邀请平湖派琵琶、糖画、面塑等非遗传承人开展大手携小手非遗体验活动；“民间玩意儿”把年代久远的传统玩具作为主角，用贴近青少年的游戏来吸引他们，让他们真切感受优秀传统文化的魅力以及蕴含其中的精神财富。

非遗系列活动掠影

（3）场域融通，以导为本

青少年优秀传统文化教育要彰显“实践育人”功能，因此在核心活动设计上，我们注重场域融通，以导为本。首先，针对不同的时间段设计核心活动。学生在校时间，策划“传统文化进校园”流动少年宫活动。课余时间，利用青少年宫这个校外教育活动场所组织开展特长培训、公益讲座、文化展演、艺术展览和各种体验活动。其次，针对不同的年龄和群体设计核心活动，每年我们都会专门为残疾儿童、民工子弟设计各种内容丰富，形式多样的活动。还带领青少年走出课堂，走出家乡，开展传统文化一日营、夏令营活动等，丰富青少年对优秀传统文化的认知和体验。

不仅在核心活动的设计上要注意导向性，在具体实施过程中，我们也以导为本，教师既站在组织者、顾问和评估者的角度，给予青少年赞扬、建议等反馈，又以伙伴的身份，引导青少年参与挑战，鼓励他们牢牢掌握活动的主动权。比如在一年一度的跳蚤市场活动中，越来越多的青少年青睐于诠释传统文化的魅力，但仍十分表面，仅停留着汉服、穿唐装上。于是，教师引导青少年共同参与该项活动的设计和管理，在网络上征集活动的中国元素，在活动中增加“中国风海报设计比赛”环节，开辟原创作品交易区，这一系列的创新，大大增强了青少年学习传统艺术特长的兴趣，也激发了他们传承和发扬中华优秀传统文化的热情。

（三）固“力”本，浚“复兴”之源

当代青少年肩负着建设国家、复兴民族，弘扬中华优秀传统文化的责任。因此，青少年优秀传统文化教育要深入挖掘优秀传统文化中的精神内涵，借助丰富多彩的课程对青少年进行世界观、人生观、价值观、理想信念等方面的引导，培养责任和担当。这里的课程是广义的，指青少年宫为不断促进青少年知识与经验的结合和人格的健康发展而设置的符合青少年身心发展需要，兼顾他们的兴趣和个性培养的一系列固定和不固定的特长培训课程和教育活动内容。

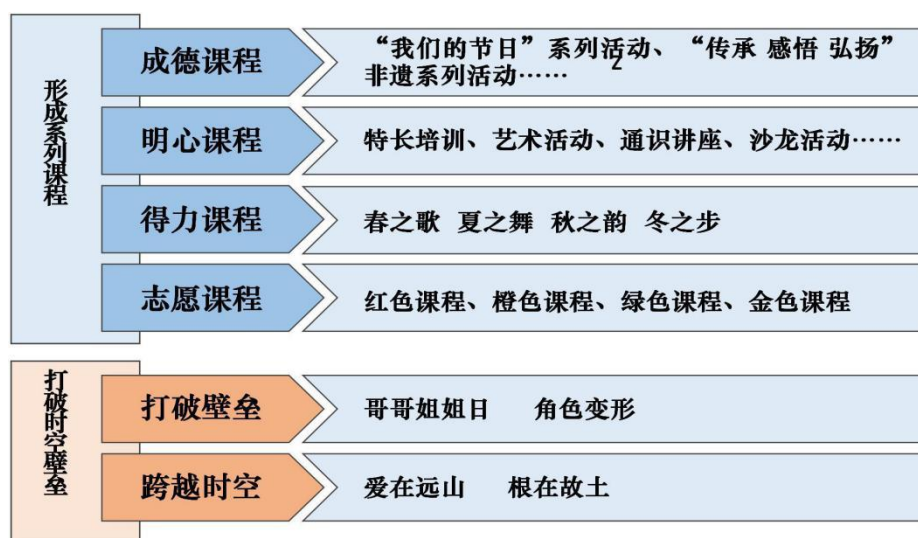

图4：固“力”本，浚“复兴”之源策略流程步骤

1. 创新教育理念，形成系列课程

加强优秀传统文化在青少年中的传承，学校不是唯一的阵地。青少年宫作为青少年校外教育活动场所，更应该成为青少年优秀传统文化教育的主阵地。我们以系列课程的形式彰显全方位教育格局，充分发挥优秀传统文化强大的育人功能。

（1）力行求至，引文化之泉

“明心知往，力行求至。”的古训道出了教育的精髓，既要确立明确的目标和方向，又要为实现理想而努力实践。我们参照课程论，从材料、活动、习得三个方面入手，打造了一系列“固本浚源”的青少年优秀传统文化教育课程。

明心课程，依托富有特色的传统文化专项培训课程、艺术活动、通识讲座和沙龙活动打造课程，用教育的智慧和艺术与青少年平等对话，引领他们发现中华优秀传统文化之美，自觉学习、传承中华优秀传统文化，培养特长，在激发民族自豪感的同时，丰富生命体验，走向更加适合他未来潜能的专业之路，明心成才。开设了包括京剧、琵琶、古筝在内的十大类传统文化特长培训课程。

成德课程，以立德树人为宗旨，以传统节日、乡土资源为突破口，从“爱国”“养德”“践行”三个纬度打造课程，增强青少年文化自信，培养爱国爱家乡的情感，促进其道德品质的发展。开发了“我们的节日”系列活动、“传承、感悟、弘扬”非遗系列活动。

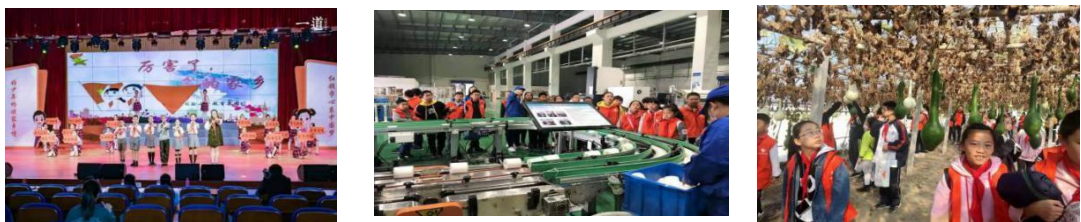
得力课程，以户外实践活动为载体，利用本土资源开展多元化学习，践行优秀传统文化中蕴含的意志品质。通过各种研学、拉练、野营、学军学农活动，磨炼青少年的意志，培养诚信品格，塑造健康人格。开发了四季系列活动。

志愿课程，依托中小学红领巾团队组织、红领巾学院、青少年校外教育研学基地等组织开展夏令营、冬令营和一日营和流动少年宫活动。为青少年呈现种类繁多的文化表现形式，阐释博大精深的中华文化，培育民族精神，树立社会责任感。成立了“哥哥姐姐”志愿队，开发了四色系列活动。

(2) 春夏秋冬，应四季之景

“固本浚源”的青少年优秀传统文化教育课程各自独立，又相互交叉补充，是相辅相成的有机整体。在具体实施时，我们也根据不同主题，成系列地精心打磨。如得力课程，我们推出了“春之歌”“夏之舞”“秋之韵”“冬之步”四个系列。春季，结合传统节日组织青少年踏春赏玩，参与民俗和农事活动；夏季组织多姿多彩的艺术夏令营活动；秋季，带领青少年寻路家乡，开展“童眼看家乡”系列研学活动；冬季以“阳光少年养成记”为主题，组织户外拉练、毅行、野营活动。

以秋之韵“童眼看家乡”系列中“寻路家乡，梦圆未来”主题活动为例：我们以“寻路”为主题，这里的路既可以是现实的路，脚下的路，也可以是数字化信息之路、理想之路、未来之路，开展综合实践活动，为青少年开启收获之旅。第一板块知学家乡，通过网络平台推出形式活泼的介绍家乡的文案、视频，让青少年了解家乡。组织绘制“我心中的家乡”思维导图比赛，引导青少年从家乡名人、历史变迁、人文经济发展等多方面认识家乡。第二板块游画家乡，组织青少年到富有特色的乡镇和自然村落开展游学活动，通过摄影、书法、绘画、写作等形式描绘所见所闻，表达对家乡真挚情感。第三板块剧演家乡，用戏剧表演的形式演绎金平湖悠久历史文化、快速发展之路，展望家乡美好未来。这种活动让青少年用自己的视角去发现、挖掘家乡蕴藏着的自然、社会、人文等多种资源，拓宽了眼界，培养了能力。

“寻路家乡，梦圆未来”主题活动掠影

（3）赤橙黄绿，举时代之旗

我们的青少年优秀传统文化教育课程不但四季分明，还以色彩进行了标记。如志愿课程开发了赤橙黄绿四个子课程，开展各种线上线下并进，动脑实践并驾的活动。例如：红色课程因地制宜开发了“海岸上的追忆”系列活动。带领青少年对家乡红色旅游资源百人坑遗址、乍浦古炮台等展开研学活动。活动前，红领巾学院邀请专家介绍十二处各具特色的红色旅游资源。然后组织实地考察活动，带领青少年感受和触摸这 27 公里的美丽海岸线。最后组成红领巾宣讲团，用拍微视频、演绎红色故事、当小讲解员等形式在各校宣讲家乡红色文化。在活动和实践过程中，青少年获得了见识的增长、良知的觉醒、心灵的净化，提高了将来“有价值生活”的能力。

还有以环境保护为主题的绿色课程，以探寻悠久的良渚文化为主题的金色课程和聚焦趣味民俗的橙色课程。如在橙色课程“跟着民俗游平湖”中，我们组织少先队员到美丽乡村——俞家浜，开展了一场别开生面的主题队会。在村文化礼堂中，大家学习民俗礼仪，品尝家乡特产五福中的“撑腰糕”，听村里的老人为大家讲述有关“龙抬头”的美丽传说，学唱平湖俗语：“二月二龙抬头，家家户户牵耕牛……”还在导游的带领下，观摩了当地久负盛名的“九彩龙舞龙队”表演，体会时代变迁中传统技艺在内容和形式上的发展，参观了美丽乡村，对传统而又时尚的

尚的新农村面貌留下了深刻的印象。

红色课程：“海岸线上的追忆”系列活动掠影

2. 打破时空壁垒，体验责任担当

青少年优秀传统文化课程不仅内容丰富多彩，在形式的打造上也打破时空的壁垒。我们通过将不同年龄的青少年进行混编，开展创意无限的角色变形，组织

跨越地域的活动等方式，让青少年更好地体验责任担当。

（1）打破壁垒，体验责任

“孝悌忠信礼义廉耻”是中华优秀传统文化的核心，孝悌文化不仅滋养着青少年的思想品质，也涵养着文明新风，在社会的稳定与和谐方面发挥着积极作用。

在青少年优秀传统文化教育课程中，我们打破学校同一年级开展活动的惯例，将不同年龄的青少年进行混编，让他们在活动中组成临时的家庭，实现角色的变形。在活动中，担任家长角色的青少年负责带领好其他成员共同开展活动，做好协调工作。他们在角色扮演过程中增长了才干，也充分体验到了为人父母的辛劳与责任。那些充当哥哥姐姐的青少年也主动承担起关注家庭成员安全，照顾弟弟妹妹责任，培养了尊老爱幼的好品德。扮演弟弟妹妹的青少年则在被爱、被呵护的过程中，感受到了有温度的中华传统美德，在现实生活中更加知恩、感恩，在下次活动中也能肩负起长辈的职责，服务好别人。当传统伦理遭遇当代城市生活时，我们始终思考着如何让青少年更好地传承孝悌思想，扣好人生第一颗扣子，让传统美德照向未来。

我们还组织了一支“哥哥姐姐”志愿服务队。青少年主动参与志愿课程的宣传策划，组织开展各种志愿活动的。比如以“哥哥姐姐日”的形式协助青少年宫日常管理，为年幼的孩子指引方向，为爷爷奶奶排忧解难。在疫情期间，他们更是发挥“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，让“孝、敬、礼、爱”流淌在每一个角落。

（2）跨越时空，体会担当

青少年宫校外教育场所的特性使得我们的青少年优秀传统文化教育具有独特的优势，它可以跨越时空界限，实现日常生活与假期生活，校内与校外的链接，对青少年生活的形成有效的指导。

我们连续 6 年开展“爱在远山”系列活动，带领平湖青少年走进安徽歙县一个只有 4 个学生的山村小学，开展爱心结对活动。活动中，平湖青少年走进山里孩子的家，与他们一起上下学、做饭吃饭、参与日常劳动，开展两地民俗文化交流等，充分体悟到山村生活的不易，学习到了山里孩子身上蕴含着的吃苦耐劳、淳朴友善的传统美德。两地青少年以大山为媒结成了好友，他们在日常生活中互相关心和帮助，实现了跨越时空的沟通。

我们还打开寻乡之链，开发青少年本地研学地图，让青少年在“童眼看家乡”系列课程中，扎根故土，体会担当。我们带领青少年寻访家乡名人、开展职业体

验活动，探讨家乡发展之路。开展了《踏金之旅》《家乡的桥》《劳动的一天》《一张纸的前世今生》等活动。例如在《嘉兴的粽子文化》活动中，我们以嘉兴粽子为切入口，从节日文化入手，带着青少年开展研学活动。先是了解端午节的来历和风俗。然后着眼于嘉兴粽子的独特魅力开展综合实践活动，带领青少年去嘉兴五芳斋观看粽子制作过程，邀请民间艺术家，以大手小手相携的方式示范和带领青少年制作艺术粽等。在活动中，青少年不仅发现了嘉兴粽子具有馅料种类繁多、重量一致、包装精美等特点，还从把大王粽献给德高望重的长辈，把幸运粽留给年幼的晚辈等习俗中学习到了其中蕴含的传统美德，激发了青少年对这方水土的眷恋与热爱。

“爱在远山”系列活动掠影

（四）固“愿”本，浚“大同”之源

中华优秀传统文化赋予中华民族旺盛的生命力，也为我们走向未来提供了强大的精神动力。因此，我们努力营造多向生长，平衡发展的教育生态，让青少年优秀传统文化教育汇聚起奋进新时代的磅礴力量。我们将历史性和时代性有机融合，让传统文化与现代生活相融，用青少年喜爱的形式弘扬传统文化，传播传统美德，让继承传统与展望未来相通。

图5：固“愿”本，浚“大同”之源策略流程步骤

1. 流动少年宫，传统文化进校园

为了让青少年优秀传统文化教育拥有更广泛的影响力，为更多的青少年服务，我们以红领巾学院为载体，开设了“趣味甲骨文”“古诗中的童心童趣”“卯樵文化探秘”等传统文化公开课。先后邀请儿童心理专家张骏、文明办副主任徐成校、市委党校老师王晓燕、交警大队王晓东警官等社会各界的专家作养成教育专题讲座，还组织少先队员走出家门、校门，走进城市纪念馆、李叔同纪念馆、嘉兴革命纪念馆、琮璞文化园等参观学习。我们还在各校开设红领巾学院分院，开设礼仪课程，组织行为习惯培训，引导青少年在生活中做一个讲诚信、重承诺的人，培养良好的道德品质。

已连续 16 年承办由教育局、团市委联合主办的青少年品牌项目“阳光少年”才艺大赛。为了完善中华优秀传统文化的教育体系，近几年新增了书法和绘画现场赛、小主持人大赛、棋类比赛等；并在原有器乐、声乐、舞蹈比赛中加大传统文化宣传、推广力度，形成潜移默化的持续濡染。

还以流动少年宫的形式开展传统文化进校园、进社区活动。如“诗词大会”、“传统节日来了”、“篆刻艺术进校园”、“戏曲进校园”、“非遗项目进校园”等系列活动。这些课程和活动都采用了比较新颖的形式。比如诗词大会就借鉴了同名电视节目的方式，用现场知识竞赛的方式开展，在现场比赛中也采用现代化的展示手段普及中国古典诗词，运用网络直播的形式惠及更多的青少年。

“传统文化进校园”系列活动掠影

2. 掌上少年宫，传统文化进万家

当中华优秀传统文化中的思想观念、人文精神、道德规范与生活深度融合时，就能实现创造性转化和传承。因此，我们的青少年优秀传统文化教育利用网络媒体，彰显传统文化活泼有趣的特性和实用价值，让传统文化走进千家万户。

我们以青少年宫微信公众号、视频号为载体，开辟传统文化宣传专栏，用各种充满创意的方式介绍传统节日、古典诗词、民俗民风、乡贤文化等，满足读者对传统文化知识的阅读需求；打造青少年宫传统文化进校园课程，以菜单的形式

推出，供各中小学、幼儿园根据自己的需求，联系活动事宜，满足学校传统文化教育的需求。还制作了传统艺术网络微课，举行云上音乐会。以琵琶课程为例：微课《妙识琵琶》从琵琶溯源、“琵”“琶”的演变和形制分类三个方面专题介绍民族传统乐器琵琶，还附上了师生精彩的演奏视频，吸引了大量的粉丝。“琵琶专题云上音乐会”更是精彩纷呈，巧妙地把古诗词与琵琶演奏相结合，诗意地拉开音乐会帷幕，以优秀的琵琶班学员现场演奏和教师的专业点评为内容，带着青少年零距离感受琵琶艺术，实现了艺术与生活的无痕对接。我们还设置了点赞和评价功能，为青少年提供了一个开放的、可互动的、能够自由表现的空间，与青少年当下生活、当时情感相融合。

我们的一系列青少年传统文化教育活动花絮和精彩回顾也会在视频号直观呈现。课程也都以网上报名的形式展开，活动结束后，还会邀请参与活动的老师、家长和青少年对活动进行评价反馈或撰写活动体会，让他们共同参与到优秀传统文化教育的设计与管理中来，帮助我们更好地开展青少年优秀传统文化教育。

六、课题研究的成效

我们打破传统文化教育的固定模式，以固本浚源为策略，开辟了青少年优秀传统文化教育的新路径。打造了一支具有传统文化素养、富有涵养的优秀教师团队，组建了多个致力于优秀传统文化推广的公益性文化社团，引领青少年传承、弘扬中华优秀传统文化，落实了立德树人的根本任务。推出了一系列主题明确、内容丰富、形式多样的青少年优秀传统文化教育课程，创新了优秀传统文化传播途径，为青少年创造了在课程中多维度学习体验优秀传统文化的新样态。

（一）提升了教师传统文化专业素养，促进了积极设计课程的心向形成。

课题以真实的活动任务驱动，引导教师潜心研究中华优秀传统文化的内涵与形式，根据自身兴趣特长，结合工作实际探索、实践，不断提升传统文化专业素养，形成了一个以阅读学习为输入源，说写实践为输出流的教师培训体系，培养了一批青少年优秀传统文化教育名师，培植了多个优秀传统文化公益社团，取得了可喜的成绩。

社团名称	“小银杏”舞蹈团
社团活动及荣誉	“东田社鼓”文艺演出、共建平湖专场文艺演出、“阳光少年”才艺大赛颁奖晚会、“少儿春晚”文艺汇演，乍浦陈山武警部队慰问演出、消防大队慰问演出、纪念五四运动 100 周年快闪活动等。

	“小舞蹈家”浙江省总决赛获一金三铜；浙江青少年艺术英才交流大会集体舞《小报童的歌》金奖，独舞 2 金。
社团名师	张雯艳，省舞蹈家协会会员、市舞蹈家协会秘书长。省音乐舞蹈邀请大赛优秀指导老师；嘉兴市青少年校外活动优秀工作者；平湖市优秀辅导员；参演嘉兴市文联主办的“美丽乡愁”原创舞蹈大赛群舞《篱上花开》荣获金奖；编排舞蹈《映山红》参加中国舞协“教学成果展演”最佳表演奖。
社团名称	“小银杏”弹拨社团
社团活动及荣誉	“东田社鼓”文艺演出、共建平湖专场文艺演出、平湖市各界人士迎新茶话会、“阳光少年”才艺大赛颁奖晚会、“少儿春晚”文艺汇演等。 第三届“辽源杯”全国琵琶大赛铜奖 2 名；第十五届“星星火炬”浙江省艺术展演 特金奖 1 名、金奖 2 名、银奖 4 名、铜奖 2 名 第十四届“阳光少年”才艺大赛金奖 1 名、银奖 1 名；浙江省首届琵琶大赛 1 金 2 银 4 铜 3 优秀；浙江省首届艺术英才交流大会 5 金 5 银 4 铜。
社团名师	闫含，沈阳音乐学院琵琶演奏专业硕士研究生，市第十三届政协委员（撰写提案《关于加强未成年人优秀传统文化的教育》）、嘉兴市校外教育第二批学科带头人培养对象、中国民族管弦乐学会会员、浙江省音乐家协会琵琶专业委员会常务理事、平湖市音乐家协会理事。师从于著名琵琶演奏家、教育家刘刚教授，受教于上海音乐学院附中琵琶演奏家、教育家张铁教授。
社团名称	“问印社”篆刻社团
社团活动及荣誉	上海金山书法篆刻夏令营；流动少年宫篆刻进校园系列活动；走进平湖玺印博物馆活动、书法篆刻研学夏令营、杭州湾北岸青少年书法篆刻联展、“弘扬传承”迎元旦书画篆刻汇报展、“我眼中的年味”书画篆刻展等。
社团名师	沈吕峰，师从许白凤先生，作品入展浙江省第二、第四届篆刻大展，全国第五届篆刻大展。 徐叶林，篆刻作品获省中小学艺术节三等奖；作品入选省篆刻大展、巨来印风国际印社篆刻作品邀请展。
社团名称	“问印社”书画社团
社团活动及荣誉	桐乡非遗传承青少年灶画比赛；阳光少年才艺大赛绘画、书法现场比赛；“风雅中华”庆国庆书画展；“弘扬传承”迎元旦书画篆刻汇报展、“我眼中的年味”书画篆刻展等。
社团名师	李强，师从中国美院中国画与书法艺术学院副院长、博士生导师韩璐，2018 年 6 月在李叔同纪念馆成功举办“李强花鸟画作品展”。 马国强，浙江省书法家协会会员，平湖市中小学美术名师。

表 1：平湖市青少年宫优秀传统文化公益社团

课题的研究激发了教师开展青少年优秀传统文化教育的浓厚兴趣，点燃了他们设计青少年优秀传统文化教育课程的热情。目前宫内已开设京剧、琵琶、古筝、笛子、书法、国画、篆刻、中国舞、陶艺、国学艺术十大类传统文化特长培训课程，每学期定期开展青少年传统文化公开课等展示活动。

2018 秋季主题：传统戏曲、中国舞、国画、民俗文化、民间故事			
班 级	内 容	上课老师	课时
京剧班	《说唱京剧脸谱》	王汝强	2
国画班	《中国水墨画里的精气神》	李强	2
舞蹈班	《梦娃》	张雯艳	2
美术班	《神笔马良》	张予辰	2
主持班	《二十四节气》	邹姚琴	6
2019 春季主题：传统工艺、民乐、书法篆刻、民俗文化、传统节日			
陶艺班	《十二生肖》	施玲燕	6
写作班	《我身边的传统文化》	郑倩武	2
篆刻班	《印章里的中国味道》	徐叶林	6
书法班	《“福”到啦》	马国强	2
琵琶班	《凤槽弦韵》	闫含	8
2019 暑期主题：古代诗词、传统游戏、传统节日、传统建筑、陶艺文化			
国学班	《诗仙李白》	王羿	6
陶艺班	《陶玩中的良渚智慧》	施玲燕	4
美术班	《中国古代建筑》	张剑浩	2
舞蹈班	《大红窗花贴起来》	潘梦	2
美术班	《彩绘油纸伞》	徐叶林	2
2019 秋季主题：古代诗词、书法篆刻、传统节日、面塑			
国学班	《腹有诗书气自华——爱上宋词》	王羿	2
篆刻班	《刻一枚属于自己的印章》	徐叶林	2
美术班	《面团里的精灵》	韩冰	2
书法班	《趣味甲骨文》	张怡柔	2
文学班	《难忘的传统节日》	郑倩武	2
2020 年微课主题：民乐、陶艺文化、篆刻艺术、汉字文化			
书法	《说文解字》	张怡柔	1
篆刻	《印章上的神兽》	徐叶林	1
陶艺	《乐享陶艺，两小无猜》	施玲燕	1
琵琶	《妙识琵琶》	闫含	1
文学	《趣味标点符号》	郑倩武	1

表 2：平湖市青少年宫青少年优秀传统文化公开课系列

（二）开辟了优秀传统文化教育新路径，建立了青少年宫育人新模式

本课题在省教研室、省教科院、嘉兴教育学院、平湖市教师进修学校等单位专家的专业指导下，研究进程顺利，形成了青少年优秀传统文化教育的新路径、新策略。影响了教师开展传统文化教育的积极心向的形成。改变了青少年机械、被动接受传统文化教育的现状，为他们创造了在课程中多维度学习、体验优秀传统文化的新样态：以传统文化特长培训为载体的明心课程，引领青少年亲近中华优秀传统文化、丰富生命体验，指引他们走向更加适合他未来潜能的专业之路；以“主题”系列呈现的活动课程浚优秀传统文化之源，固青少年道德成长、行为养成之本，落实了立德树人根本任务。

研究过程中形成了大量的活动案例和公开课教案。其中施玲燕《穿越文化光辉——陶玩之良渚智慧》、范东杰《抱个西瓜来研究》、徐叶林《我这样学雷锋》张剑浩《“海岸线上的追忆”红色寻访活动》分别获第七届浙江省青少年校外教育教师技能大赛二、三等奖。平湖市青少年宫被评为浙江省第二批中小学研学实践教育基地、嘉兴市中小学素质教育实践基地。

【参考文献】

- [1] 中华人民共和国教育部. 教育信息化“十三五规划”
[EB/OL]. http://www.moe.edu.cn/srcsite/A16/s3342/201606/t20160622_269367.html, 2016-06-07.
- ② 中国教育科学研究院. 中国 STEM 教育白皮书（精华版）
[EB/OL]. <http://www.ict.edu.cn/uploadfile/2018/0507/20180507033914363.pdf>, 2017-06-20.
- [3] 余秋雨, 《何谓文化》[M], 长江文艺出版社, 2013-01
- [4] 人民日报评论部, 《习近平用典》[M], 人民日报出版社, 2015-02
- [5] 张良驯, 《青少年传统文化教育方式的改进探析》[J], 《当代青年研究》, 2015-02
- [6] 葛宇宁, 《论加强青少年中华优秀传统文化教育》[J], 《河北青年管理干部学院学报》, 2018-03

固本浚源：青少年优秀传统文化教育新路径的探究与实践

附件目录

● 教师论文、案例研究

闫含 《传统文武曲演奏技法探析》(节选已发表) ……………	22
《琵琶传统民乐与新民乐作品的创编课教案》(获浙江省青少年校外教育 教师技能大赛一等奖)……………	41
张怡柔《基于本土书法资源的书法教学实践》……………	49
施玲燕《穿越文化光辉——陶玩之良渚智慧》(获浙江省青少年校外教育教师技能 大赛二等奖)……………	51
张剑浩《“海岸线上的追忆”》红色寻访活动案例设计(获浙江省青少年校外教 育教师技能大赛三等奖)……………	58

● “固本浚源”青少年优秀传统文化教育课程材料

明心课程材料举隅……………	61
成德课程材料举隅……………	62
得力课程材料举隅……………	69
志愿课程材料举隅……………	73

琵琶传统文武曲演奏技法探析

摘要

琵琶文、武曲之分是依据琵琶乐曲的音乐表现手法不同划分而成。在琵琶文、武曲中包含了繁多复杂的演奏技法，这些演奏技法不但使文、武曲的音乐风格得以全方位的展现，而且也增强了乐曲的艺术表现力。琵琶演奏技法丰富多样，仅基本演奏技法就有数十种之多。随着历史的进步与沿革，为满足现代人们思想的需要，一些琵琶艺术家不再拘泥于传统的演奏技法，融入时代的因素，在传统演奏技法的基础上，又对其进行重新组合、创新，更加丰富了文、武曲的音乐表现力和艺术感染力，全方位生动的展现了乐曲的多种音乐形态。本文力求以琵琶文、武曲中的代表性作品为线，以一个学习者、演奏者的身份，对文、武曲中的演奏技法进行论述。全文共分为三章：

第一章：琵琶文曲与武曲演奏技法的布局与运用——文曲以《月儿高》为例，武曲以《霸王卸甲》为例；

第二章：琵琶文曲与武曲中特殊技法与相同技法的运用；

两章均是以文、武曲中的典型性作品为例，首先是了解乐曲中演奏技法的总体布局，然后通过对优秀文、武曲作品中所包含的传统技法以及为更好诠释作品音乐表现而重新组合、创作的特殊演奏技法进行深入研究。

第三章：传统乐曲的“文曲武弹”与“武曲文弹”。

这一新式演奏思想，是随着社会的进步，并为满足现代琵琶演奏者、学习者能够更好地展现乐曲的音乐形象而产生的。此章笔者会结合现代演奏者的演奏思维与方式挖掘文、武曲作品的新特征与新思路。

关键词：文曲 武曲 演奏技法 文曲武弹 武曲文弹

Abstract

Pipa Wu Qu and Wen Qu is classified by the different expression of Pipa music. Numerous and complicated techniques are included in the Pipa Wen Qu and Wu Qu. These techniques not only show the different music style of Pipa in every aspect, but also strengthen the artistic expression of the music. The techniques of playing the Pipa vary abundantly, including tens of different basic techniques. With the progress and evolution of history, some Pipa artists do not stick to the traditional techniques any longer but add new elements of the age to them in order to meet the needs of modern people. In addition, they recombine and create these techniques to enrich the artistic expression and appeal of Wen, and Wu Qu. Thus, they show different forms of music vividly in all aspects. As a learner and player, I choose some typical works of Pipa Wen, and Wu qu as a thread of this thesis, and discuss the techniques of playing Wen qu and Wu qu. The thesis is divided into three chapters:

Chapter One: The layout and application of the techniques of playing Wen qu and Wu qu—taking Yuer Gao as an example of Wen qu, and Ba Wang Xie Jia as an example of Wu qu

Chapter Two: The music expression of special techniques and similar techniques in playing Wen qu and Wu qu

These two chapters both take the typical works of Wen qu and

Wu qu as examples. The first chapter discusses the overall layout of the techniques of the music,

and the second chapter goes deeper into the traditional techniques used in those excellent Pipa Wen and Wu qu, as well as the special techniques recombined and created to interpret the music better.

The third chapter: Play the traditional Wen qu with Wu-style technique and Wu qu with Wen-style technique.

With the development of society, this new concept of playing the Pipa has come into existence to meet the demands of the modern Pipa players and learners to express music in a better way. In this chapter, the writer tries to explore the new features and new concepts of Pipa Wen and Wu qu by combining the modern players' thoughts and methods of playing the music.

Key words: Wen qu Wu qu playing technique play Wen qu with Wu-style techniques play Wu qu with Wen-style techniques

目录

摘要	I
Abstract	
	2
引言	4
第一章 琵琶文曲与武曲演奏技法的布局与运用	4
第一节 琵琶文曲演奏技法的布局与运用——以《月儿高》为例	4
一、《月儿高》使用的演奏技法	5
二、《月儿高》演奏技法的布局与运用	5
第二节 琵琶武曲演奏技法的布局与运用——以《霸王卸甲》为例	7
一、《霸王卸甲》演奏技法布局	7
二、《霸王卸甲》演奏技法运用	8
第二章 琵琶文曲与武曲中特殊技法与相同技法的运用	11
第一节 特殊演奏技法在文、武曲中的运用	11
一、文曲《陈隋》特殊演奏技法的运用	11
二、武曲中特殊演奏技法的运用	12
第二节 相同演奏技法在文、武曲中的运用	13
一、轮指技法在文、武曲中的运用	13
二、左手演奏技法在文、武曲中的运用	14
第三章 传统乐曲的“文曲武弹”与“武曲文弹”	15
第一节 “文曲武弹”与“武曲文弹”的涵义	15
一、文曲武弹的涵义	15
二、武曲文弹的涵义	15
第二节 从演奏的变化实现“文曲武弹”与“武曲文弹”	15
一、“文曲武弹”在演奏上的变化	16
二、“武曲文弹”在演奏上的变化	17
结语	19
参考文献	19

引言

琵琶艺术从古发展至今，一直是琵琶研究者、演奏者、学习者热衷专研的议题。不但源于乐器自身的艺术魅力，更离不开其丰富多样的演奏技法为琵琶乐曲增添的表现力和感染力。传统琵琶乐曲的文、武曲之分，是依据乐曲的音乐格调和艺术表现手法不同划分而成。

琵琶文曲的音乐表现内容一般分为两种体裁，一为描写自然景色之美，此类型作品多清新雅致、意境深远，韵味浓郁；另一种多是刻画古代女性深宫孤寂，借琴抒情的心境，作品往往具有表达幽怨、凄苦的情感特征。文曲演奏上，左手多采用擞、打、带等技法，这种类型的演奏技法不需右手辅助，可独自拨弦发音，所发之音为“虚音”。右手多是与左手相互配合、发出“实音”，演奏技法有吟、揉、推、拉、泛音、长轮、勾轮等。这“一虚一实”的完美配合，可为文曲在绘景之时更增回味无穷之感，抒情之时更添哀怨苦楚之情。代表作品有：《月儿高》、

《春江花月夜》、《飞花点翠》、《塞上曲》、《陈隋》、《大浪淘沙》等。

相对于文曲而言，武曲可能更为琵琶业余爱好者所青睐，《十面埋伏》、《霸王卸甲》这两部传世之作在经过历代琵琶名家不断的改编、加工、演绎至今，已经成为了无法超越的经典。这两首作品完美的展现了武曲的特征，即音乐内容上具有叙事和写实两种特性，乐曲结构宏大，气势磅礴。武曲常使用的演奏技法包括扫弦、煞音、绞弦、快夹扫、推并双弦、拍、提、满轮等等。演奏时左手的演奏技法为辅，主要着重于演奏者右手指力的运用，左右手指法互相配合穿插运用，不断改变指法的力度，做到有松有紧、有张有弛，才能更为深刻的展现乐曲所要刻画的情节，增强作品本身的艺术感染力。其优秀的代表作品还有：《海青拿天鹅》、《龙船》、《秦俑》等。

随着社会日新月异的发展，琵琶演奏者、爱好者们音乐审美意识的不断提高，一种新型的演奏思维产生了，即“文曲武弹”与“武曲文弹”。这种新思维是由近代琵琶演奏家卫仲乐先生等人提出的，目的在于避免演奏者在演奏乐曲过程中，盲目的重视技术、忽视作品音乐的内涵，只着重于状物而轻视作品的神韵。新式的演奏思维，可以使乐曲的演奏形神兼备，不再单纯地拘泥于作品的表面，即使音乐的形态更加生动逼真，也增添了音乐的表现力、拓宽了琵琶乐曲的表演风格，开创了琵琶演奏艺术的新篇章。

琵琶文曲与武曲演奏技法的布局与运用

琵琶文、武曲中蕴含了复杂、艰深的演奏技法，这些演奏技法通过巧妙的布局与组合运用在曲谱上，不但促进了多种音乐风格的琵琶乐曲的形成，也丰富了琵琶多彩的音响形态。由此可见，琵琶演奏技法是研究琵琶文、武曲音乐的核心和重要切入点。因此本章笔者以一个演奏者、学习者的身份对琵琶文、武曲演奏技法的布局、运用问题进行讨论。

第一节 琵琶文曲演奏技法的布局与运用——以《月儿高》为例

传统琵琶文曲是通过左右手演奏技法的交替组合运用，在节奏、音高、音量、音色上形成对比，产生音响效果，展示乐曲的意韵。文曲演奏技法精炼简洁，左手多采用推、拉、吟、揉、擞、打、带、绰、注等演奏技法，而右手的演奏技法较为简单，以轮指、弹挑为主，并加注了一些节奏感强烈的扫轮、拂轮演奏技法。文曲演奏技法的整体布局：在节奏上，运用“疏松”与“密集”两种演奏方式，勾勒出乐曲的整体音乐形态，使乐曲所塑造的音乐形象更为生动、韵味浓郁；音高上借助于左手推、拉、吟、揉等指法，配以右手弹挑、轮指技巧共同触弦发音，改变琴品位原来的音高，使音乐画面起伏缭绕，带给听众“绕梁三尺，三日不绝”

之感；音量的大小，是通过右手的指尖，在每一次触碰琴弦时发出的力度体现的；琵琶演奏技法赋予了琵琶文曲音色上“虚”与“实”的对比，左手演奏为“虚”，反之右手为“实”。这种“虚”“实”相间的演奏手法极大的丰富了音乐的演奏空间，更添文曲意韵之美。下文将以著名的传统文曲《月儿高》作例，分析文曲演奏技法的布局与运用。

传统琵琶文曲的音乐表现内容一般分为两个方面，即抒情与写意。《月儿高》为写意性的文曲作品，此曲的版本众多，不同的版本体现了各流派演奏手法和音乐风格的迥异。在从古至今流传下来的诸多版本中，有一些版本存在着同族同宗、不可分割的关系。《鞠士林琵琶谱》中《月儿高》共为 9 段，乐曲演奏技法精炼，节奏简洁，旋律富于舞蹈性。笔者将从乐曲演奏技法、乐曲演奏技法的布局与运用两个方面分别进行论述。

一、《月儿高》使用的演奏技法

从《月儿高》主要演奏技法分布图上，我们可以看出传统琵琶文曲演奏技法精炼简单的特点，只有十余种之多。

左手	推、拉、吟、揉、打、带
右手	弹、挑、双弹、双挑、半轮、长轮、勾轮

这些简练的琵琶演奏语言，交织构成了一幅月升到西落的极品佳作，全曲多次使用右手的长轮、勾轮等流线型指法勾勒出歌唱性的旋律线条引人入胜，营造出月夜万物沉寂，一片安逸的氛围。左手是运用琵琶文曲的常用技法推、拉、吟、揉、打等等，这些技法均是以左手指肚触弦发音，音色上与右手击弦的明亮音色有别，常给人空寂、悠远之感，善于描绘月夜之美的意境，增添音乐的意韵。弹、挑、双弹、双挑这几种技法的颗粒性较强，常用于表现愉悦、欢快的旋律，如《皓魄当空》和《琼楼一片》两个段落均运用了快速弹挑技法表达活泼轻快的情绪。琵琶文曲寄情于景，抒发自身情感，表达一种物我归一的境界，用最精炼的演奏语言，表达丰富的内心思想感情。

二、《月儿高》演奏技法的布局与运用

（一）节奏上演奏技法布局与运用的特点

传统琵琶文曲演奏技法在节奏上的布局多采用“疏松”与“密集”的对比方式。“疏松”是指运用弹、挑、泛音，双弹、分等技法制造音响，通过节奏的布局安排，在乐曲技法运用上创造出一种时间的跨度感。此类型演奏技法在文曲中出现时，多会占用独立的节拍或者较长的时值，在音响上呈现一种“疏松”之态。因此，文曲中多会用“疏松”类演奏技法描绘音乐的“静态”。“密集”类技法包括半轮、轮、滚奏、摇指和快速连续的弹、挑技法等，通过若干个“点”的密集演奏，连成线条型的旋律，产生具有“动感”的音响形态。琵琶文曲作品的节奏安排上，通常会采用这种“疏松”、“密集”相结合的技法布局方式，呈现音乐的动静音响状态。试以《玉宇千层》和《银蟾吐彩》两个段落为例，文曲“疏松”与“密集”的布局方式在乐曲中的运用便可见一斑。谱例：《月儿高》玉宇千层片段

此段旋律运用了“疏松”、“密集”相结合的节奏布局方式，在弹、挑、双弹“疏松”类技法后会出现挑轮、长轮“密集”类的演奏技法。“疏松”类技法用以表达音乐的静态，而“密集”类演奏技法是易于将乐曲旋律调动起来，实现先静后动的音响效果，描绘出一幅浩瀚飘渺的月夜画卷。

谱例：《月儿高》银蟾吐彩

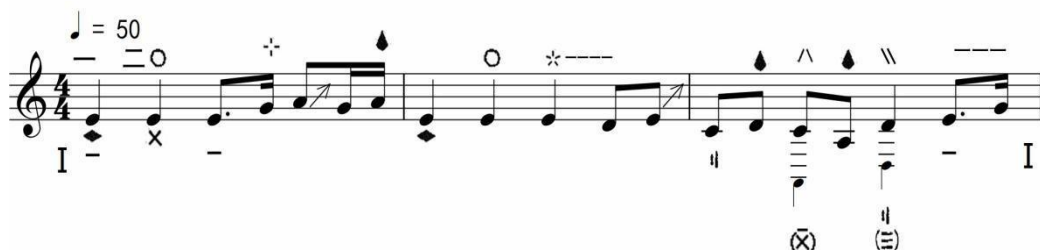
此段是通过弹、挑技法的连续快速演奏，绘出流线型的旋律，使音乐动起来，旋律活泼轻巧，展现月宫中银蟾鸣叫，争相舞动的场景。段落中间还穿插了分和独立时值的弹技法，在动中融入静之态，这又是文曲节奏上先“密集”再“疏松”的技法布局方式，动静相融，使乐曲塑造的音乐形象更加鲜明。

从《月儿高》的片段可以看出琵琶文曲的演奏技法在节奏布局上简单清晰,演奏者观谱时一目了然。通过节奏上“疏松”类与“密集”类技法对比排列,辅以左手推、拉、吟、擞技法的润色,呈现出音乐的多姿形态。没有一首乐曲只使用“疏松”类技法,也没有一首乐曲完完全全的运用“密集”类技法,都是通过“疏松”、“密集”的交替配合、对比运用,将乐曲所要表现的音乐形象更为生动刻画。

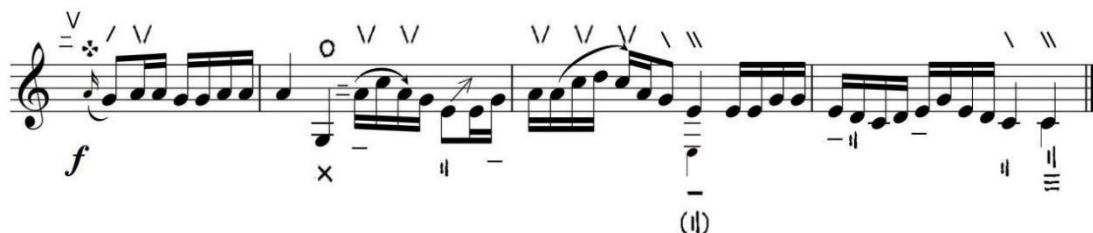
（二）音高上演奏技法的布局与运用

琵琶文曲着重于其“韵”，演奏时韵味是浓是淡、是感人心脾还是平淡若水，都是通过演奏者运用左手推、拉、吟、揉、绰、注技法使音符产生高低起伏变化而实现的。因为文曲着重于自身韵味的展现，通常在一段旋律中，不会直接弹奏音符原来的音高，而是会对音符原音高进行润色、修饰，改变原音符的高低，增添音符发出音响的朦胧感，不是直接左手按住琴品，右手击弦发出的直白之音。运用左手技法改变音高的技法布局方式在中国民族乐器如古筝、古琴、扬琴中也经常会使用。通过《月儿高》中的片段为文曲运用左手演奏技法改变音高的布局特点做出解析。

谱例：《月儿高》素娥思凝片段

通过谱例我们可以看出，这是一段歌唱性、舞蹈性强烈的旋律。谱中多次交替使用打、吟、揉手法，左手做击打琴弦或指关节小幅度抖动的演奏方式，改变原音符音高，使音符的余音循环往复围绕原音高做运动，在乐曲旋律上增加活泼之态，音响上增添飞步缭绕之感。谱例：

推、拉技法是通过右手击弦后，左手做向内或向外拉动琴弦改变原音符的音高实现的，此种技法会为音乐画面增加曲线的效果。在乐曲的音高布局上适当的加入一些推、拉技法可使音乐的旋律线条更为丰满。如例中，第二小节 la 音与第三小节 do 音均运用了推、拉技法，假设两处没有安排推、拉技法，音响上会让人觉得枯燥、平淡，吸引不了听众。但是加注推、拉技法后，音响上会带来耳目一新的感觉，旋律也显得更加多彩。

（三）音色上演奏技法布局与运用的特征

传统琵琶文曲音色上要求演奏技法运用“虚”与“实”对比结合的方式。“虚音”多是运用左手独立触弦的技法弹奏的，如打、带、擞。右手拨触琴弦时会发出明亮的音色，为“实音”。乐曲演绎中做出音色的对比，对同样的音高加以音色上的润饰，在乐曲的音乐表达上也会产生差异性。在琵琶文曲的演奏中，演奏者常常会在连续多小节出现相同的技法时，对技法做一些音色上的润饰，使旋律音色上具有些微小的差异，这种改变增添了旋律的层次感，使音乐画面可以更立体的呈现在我们眼前。以《月儿高》中江楼望月一段为例，研究文曲音色布局的运用。

谱例：《月儿高》江楼望月片段

透过此例我们感受到乐曲刻画画面立体化，听众在欣赏乐曲时内心会充满起伏感，旋律线条也增强了。主要依赖于左手吟、打技法对音符的润色作用，发出“虚”的音色，右手弹、长轮、分技法为主奏，弹奏实音，以“虚”衬“实”，相互交替演奏，使乐曲音色上忽刚忽柔、忽强忽弱、忽明忽暗、忽虚忽实，更添乐曲音色上古朴、清婉之韵。

上述的三种演奏技法布局与运用方式，在实际的作品弹奏中，并不是独立的存在，而是相互配合、互相辅助，共同完成作品的演绎。在看似简单的文曲旋律线上，通过节奏、音高、音色上演奏技法的对比运用，丰富音响的色彩变化，增添文曲和谐静谧的意境美。

第二节 琵琶武曲演奏技法的布局与运用——以《霸王卸甲》为例

琵琶武曲具有写实性和叙事性两种特点，常常会运用生动鲜明的演奏语言来表现作品的故事情节，以描绘古代战争场面居多，所述场面均恢宏浩大、气势磅礴。因此武曲中常运用满轮、长轮、夹扫、强扫、拂、煞音、绞弦等技法对乐曲塑造的音乐形态加以渲染。武曲中运用轮指技法与文曲中四指轮、短时值轮不同，一般都是长时值的满轮表达一整段乐句或乐段。通过轮指以密点连成线的特性，勾勒作品人物形象，表述曲中征战场面，将画面立体的呈现在我们眼前。强扫、拂技法的出现会给人警醒、紧迫之感，最适合刻画军队威武的气势。而煞音、绞弦等非纯乐音的演奏技法，是为更形象描摹兵戎相见、战马嘶鸣的场面创作产生的。武曲演奏时音响上要求雄健明亮，音色上浑厚宽广，力度上强弱对比突出。本节将以李芳园版《霸王卸甲》为例，对武曲演奏技法的布局、运用分析论述。

一、《霸王卸甲》演奏技法布局

《霸王卸甲》与《十面埋伏》被视为传统琵琶武曲的兄弟，《十面埋伏》是叙述楚汉两军垓下激战、一决雌雄的故事，而《霸王卸甲》则是承接《十面埋伏》，

以楚军中刘邦十面埋伏之计，败走乌江，最后霸王项羽自刎乌江边的的题材创作而成的，其音乐情感多有凄楚，悲凉之情。全曲共为 15 段，每段都运用小标题将音乐段落内涵完整的概括出来。

下面笔者以表格的形式对《霸王卸甲》的演奏技法布局做总体概括：

故事发展进程	段落划分	主要演奏技法分布
战前准备	营鼓、升帐、点将 (一)、整队、点将(二)、 出阵	扫、拂、拂轮、夹扫、 凤点头、擞、长轮
战斗场面	接战、垓下大战	扫、拂、勾轮、拂轮、 撇分、夹弹、
战争结局	四面楚歌、卸甲(别 姬)、鼓角甲声、突围、追 兵、逐骑、众军归里	长轮、勾轮、擞、带、 双弹、双挑、扫、绞弦、 煞弦、夹弹、揉、吟

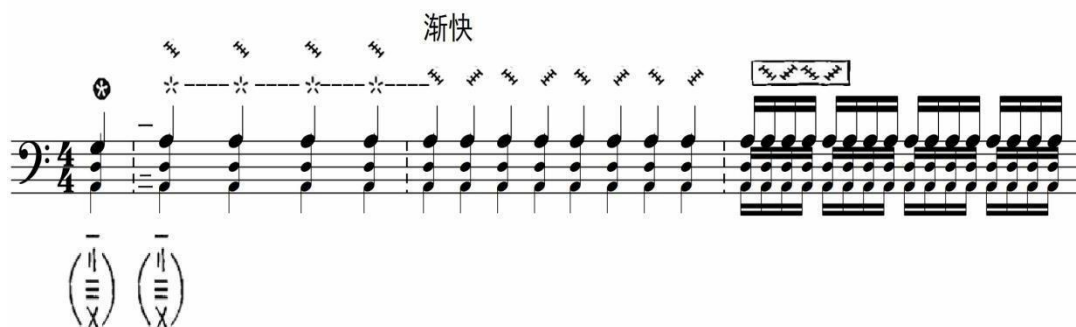
二、《霸王卸甲》演奏技法运用

上述表格按照乐曲故事发展进程，将《霸王卸甲》分为了三个部分。下文将从乐曲涉及的主要演奏技法出发，论述演奏技法的运用。

扫、拂技法的运用

任何一首琵琶武曲都离不开扫、拂两种技法，扫、拂为武曲演奏技法之根本。从表格中可以看到《霸王卸甲》大量运用了这两种技巧为音乐形态的塑造做出渲染。

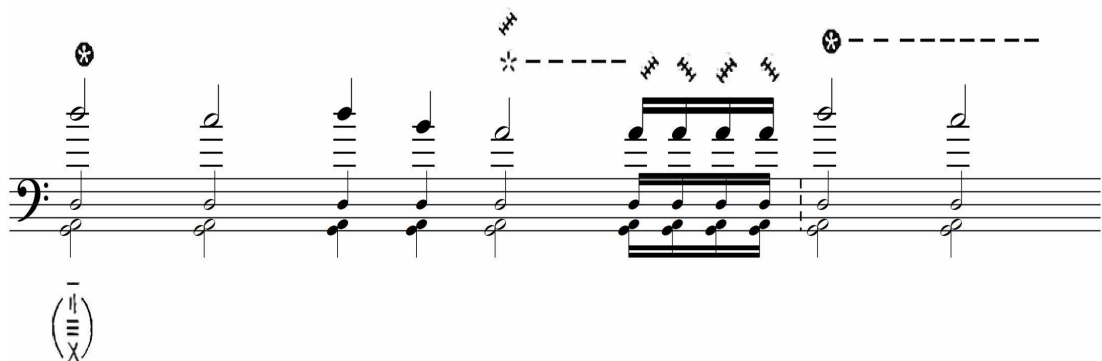
谱例：《霸王卸甲》营鼓

此段名为营鼓，就是用扫、拂技法描绘战争开始前，两军擂鼓振奋士气的场面。扫、拂是运用右手食指或大指向左或右扫四条琴弦，发出的声音均匀统一，犹如一声。音色上给人明亮感，演奏时节奏由慢渐快、模拟击鼓音响，由弱至强再弱再强，同时加快扫、拂频率将音乐推向高潮，起到推波助澜的作用。

(二) 轮指类演奏技法的运用

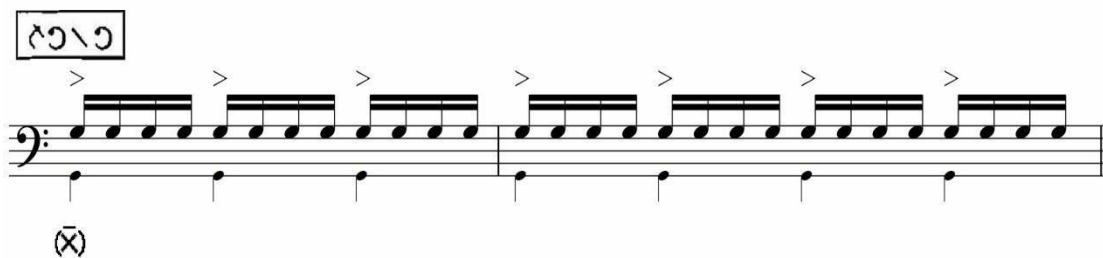
谱例：《霸王卸甲》四面楚歌

此段中大量运用了满轮、扫轮等在轮指基础上衍生出的技法，此种技法是将扫、勾与轮指相结合产生的组合型演奏技法，多用于塑造琵琶曲中富有歌唱性的旋律。楚歌即描述楚军中中了十面埋伏之计，败战回到宿营地，忽听到四面八方传来楚歌之声，勾起思乡的情感，顿时军心涣散。因轮指多描绘流线型的旋律线条，段落中运用轮指类技法可将楚歌画面模拟的更加栩栩如生。

凤点头演奏技法的运用

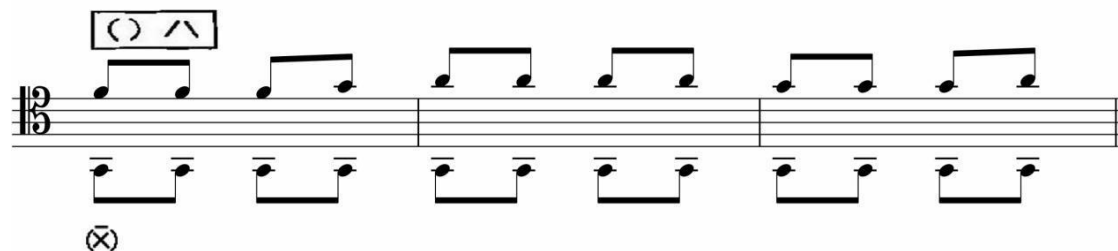
谱例：《霸王卸甲》营鼓

谱例中运用了琵琶独有的演奏技法“凤点头”。“凤点头”弹奏时右手中指第一关节向内弯曲，做摇指动作，大指向内勾弦，以手腕密集匀速的转动带动两指在琴弦上发音。“凤点头”节奏紧密，给人急迫感，为大战的即将来临埋下伏笔。

搵、分演奏技法的运用

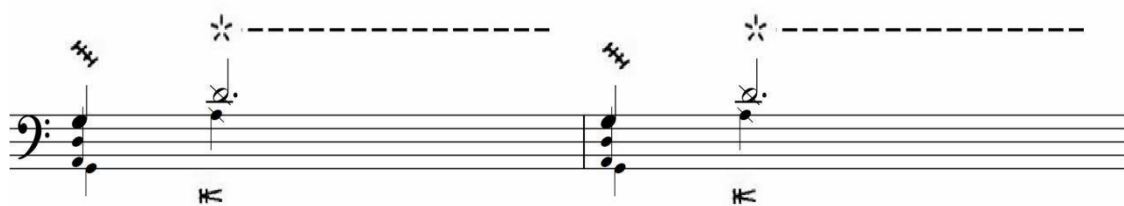
谱例：《霸王卸甲》接战

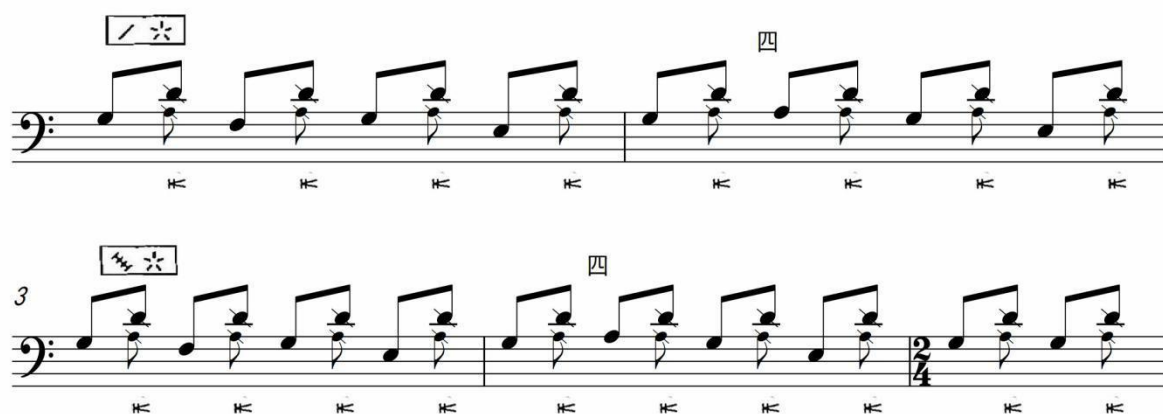
搵弹奏时右手大指与食指向内做“勾”、“抹”动作，同时发音。而分技法与搵动作相反，是将大指与食指向外“挑”、“弹”，击弦发音。搵、分技法节奏上排列密集规整，给人迫在眉睫之感，用于描述两军相交，军情紧急的故事情节最恰当不过。

（五）绞弦、煞音演奏技法的运用

谱例：《霸王卸甲》出围

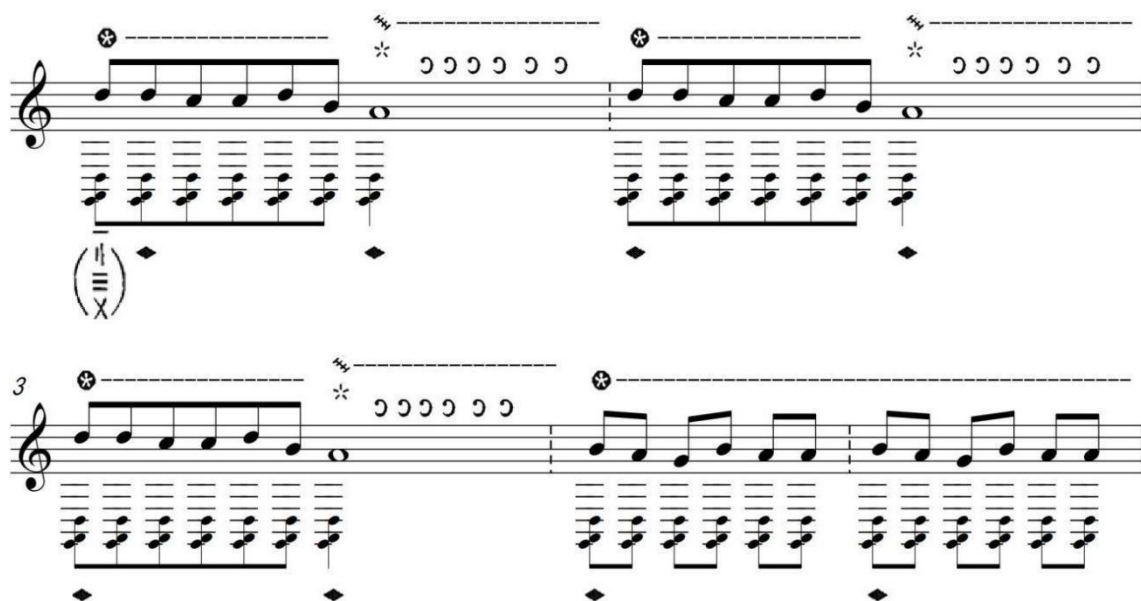
谱例：《霸王卸甲》逐骑

绞弦是将两条琴弦相互交绞，用右手击弦发音。煞音弹奏时，左手指甲浮靠在弦身末端，右手触弦发音。两种技法所得之音均为非纯乐音，例中旋律使用绞弦、煞音技法是为模拟兵器相撞的音响效果和金戈铁马的交战场面而特别创造出来的。

（六）吟、揉、擞演奏技法的运用

谱例：《霸王卸甲》卸甲（别姬）

吟、揉、擞技法是通过左手改变、装饰音波的技术方式达到润饰音符的目地。吟、揉的区别在于吟是左手按音，指关节做小幅度的左右摆动；而揉的动作幅度稍大于吟，在指关节运动的同时，又须与手腕、手臂同时摆动发音。吟善于表达哀怨、凄苦的情绪；揉因其运动产生的音波具有平缓、柔和的特性，多用于美化音色。擞技法是运用左手扫弦发出微音。谱例中可以看出乐曲的三小节全部重复使用相同的音符、节奏、技法。以第一小节作例分析，**re**、**la** 音上的吟、揉技法融合 **la** 音上方以无名指连续斜向掠过琴弦的擞音弹奏方式，发出凄柔、哀怨的声音，表现虞姬与霸王战败之后生死别离的内心沉痛与绝望的情感。

当我们再次翻看乐谱时，只需通过观看音符上演奏技法的标记，就可将乐曲的类型分辨出，归其源于琵琶演奏技法的核心作用，丰富、繁多的演奏技法使琵琶在众多民族乐器中独领风骚、超群绝伦。

琵琶文曲与武曲中特殊技法与相同技法的运用

在琵琶乐曲的演奏中，技法就相当于音乐的语言，对同一段乐谱加注不同的技法符号，所形成的音乐风格也随之发生了变化。演奏者们为了使自身演奏的音乐别具一格，拥有自己的特色，常常会为更形象描摹文、武曲作品内容，创作出一些特殊的演奏技法，或根据作品音乐风格的需要将一些相同的技法以不同的方式演奏出来。本章重点分析文、武曲中特殊技法、相同技法的运用。

第一节 特殊演奏技法在文、武曲中的运用

为了形象演绎文、武曲的音乐内容，在文、武曲中应运产生了一些具有特殊音响效果的演奏技法，用以更准确的描摹音乐所需表现的主题形象。本节将文曲刘德海改编版《陈隋》和一些经典武曲作品中所含特殊演奏技法的音乐表现做分别论述。

一、文曲《陈隋》特殊演奏技法的运用

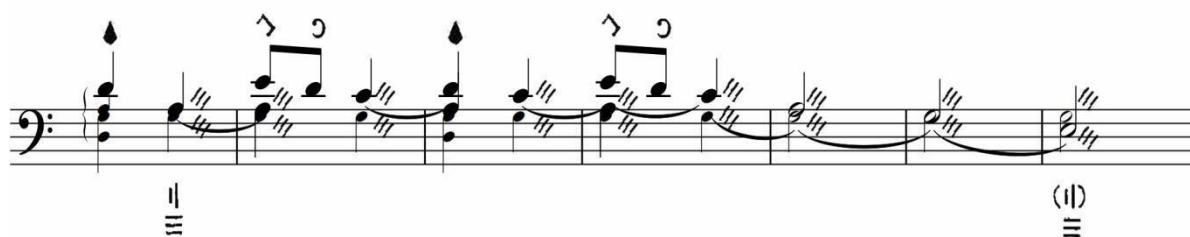
刘版的《陈隋》是在曹安和版《汉宫秋月》的基础上改编而来的，刘德海先生缩短了乐曲原有的篇幅，将乐曲的速度和结构重新定位，同时也为勾画乐曲音乐形象创作了一些特殊的演奏技法。

谱例：

这几小节旋律是整首乐曲的特色之处，左手擞、打琴弦演奏旋律，右手以大拇指虚按琴品尾处，无名指在距复手三分之一处，辅以有节奏的虚弹、模仿木鱼敲击的声音。这是一种左右手复合演奏技法的运用，将中国五声调式与西方复调音乐创作思维相结合，音响上产生了“和音”的效果，将深宫女子寂寞空虚的音乐表现内容更生动化。

谱例：《陈隋》尾声

尾声是此曲的经典之处，首先曲中运用左手打四根琴弦，模拟右手扫弦技法。然右手扫弦所发之声太过实，不如左手打弦发出的声音柔和、空远；其次此段复合技法又再一次出现，左手的打、带结合右手临、挂技法，如高山流水一般的音响沁人心脾。两种特殊的演奏技法将深宫女子陈述宫墙之内孤苦无依、幽怨无助的心情演绎的更为深刻。

二、武曲中特殊演奏技法的运用

在武曲中，有一些非乐音类演奏技法被看作是特殊演奏技法，包括拍、提、摘、煞音、绞弦、并弦、擦音、弹面板等。这些技法都是作品为塑造音乐形态而产生的。因武曲作品多为战争题材，所以特殊技法发出的音均不悦耳，多为非纯乐音。以下是武曲中常用的几种非乐音类演奏技法：

谱例：《龙船》锣鼓

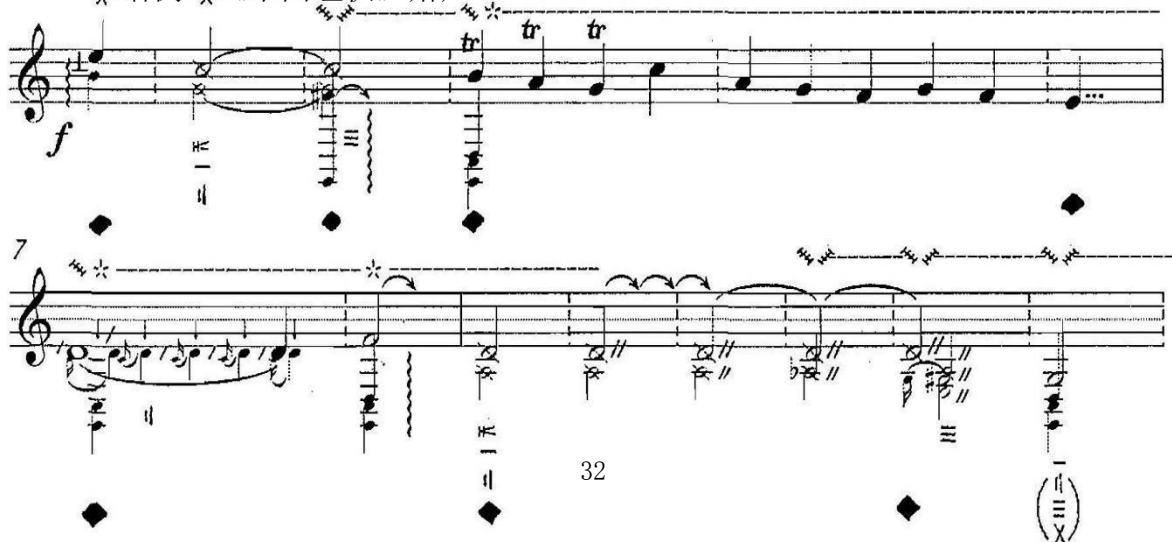

谱例：《十面埋伏》鸡鸣山小战

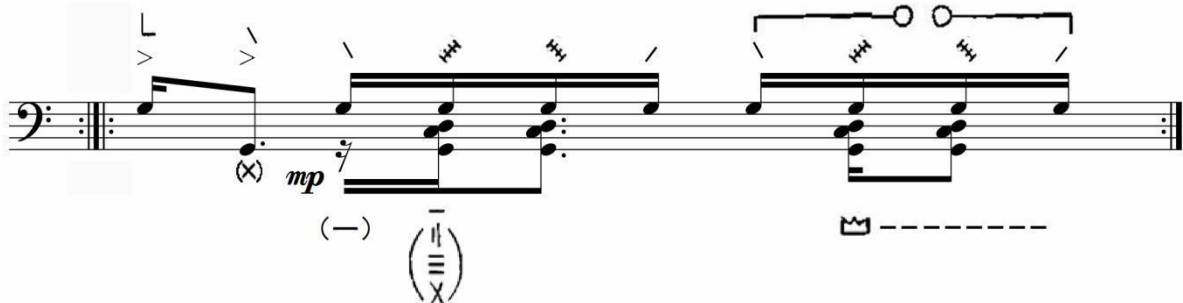
从谱例中可以看出，两段旋律均采用了煞音技法。煞音是以左手无名指向内推琴弦，食指按音在一根弦上，右手双弹琴弦发声。这种弹奏手法发出的声音不是纯粹的乐音，有沙哑之感。《龙船》锣鼓一段，以煞音发出的“切切”之声形象模拟打击乐锣鼓喧天的场景。《十面埋伏》则是实描战场兵戎相见所发之声。

※谱例：※《十面埋伏》箫声

上例中技法上使用了绞弦。绞弦是以左手无名指向内推弦，右手食指向外拉弦，将相绞的琴弦按在相或品位上发音。发出的声音从音响上给人紧迫感，此段是为即将到来的大战做铺垫，此时双方将士的心情必是极为纠结、紧张，每个人的内心都会紧勒到一起。运用绞弦技法描摹紧绷的音响状态是再合适不过的。

谱例：林石城版《十面埋伏》

拍是用右手大指将缠弦撬起即放，作断弦的声响。此段是用拍技法刻画战场上的放炮之音，很是形象。

综上所述，琵琶文、武曲中的特殊演奏技法所制造出的音响均具有模拟的效果，可以为听众从审美听觉上带来遐想空间，从而在人的内心形成“无目而见”的心里形象。

第二节 相同演奏技法在文、武曲中的运用

传统琵琶文、武曲中不能避免出现一些相同的演奏技法，这些演奏技法会因作品所要表现的音乐形象的不同，在演奏方式上做出变动，演奏的速度、节奏、音量、力度、手腕运动的幅度都会进行调整。本节运用对比手法论述文、武曲中相同演奏技法的音乐表现。

一、轮指技法在文、武曲中的运用

轮指是琵琶在众多民族乐器中所特有的技法，右手五个指头按照顺序依次弹弦发音，要求每个指头发出的力度均匀，音高一致，一般在乐曲中用于勾勒音乐的旋律线条。轮指的种类很多，有长轮、半轮、拂轮、扫轮、满轮、勾轮、挑轮等。在琵琶文曲中不会大篇幅的运用轮指技法，往往是使用半轮、短节拍的轮与其它技法在乐曲中穿插运用。

谱例：《月儿高》海岛冰轮

此段为乐曲之始，以长轮奏起音乐，力度上由弱渐强再弱，轮指要保证颗粒性，清晰、明亮，但触弦又不可过深，将月夜朦胧之感渲染出来。第三小节、第五小节出现了两个小半轮，演奏需干净、利索。铺垫出海岛一片沉静、一轮明月渐渐升起，正是“海岛冰轮初转腾”的景色。

谱例：《霸王卸甲》四面楚歌

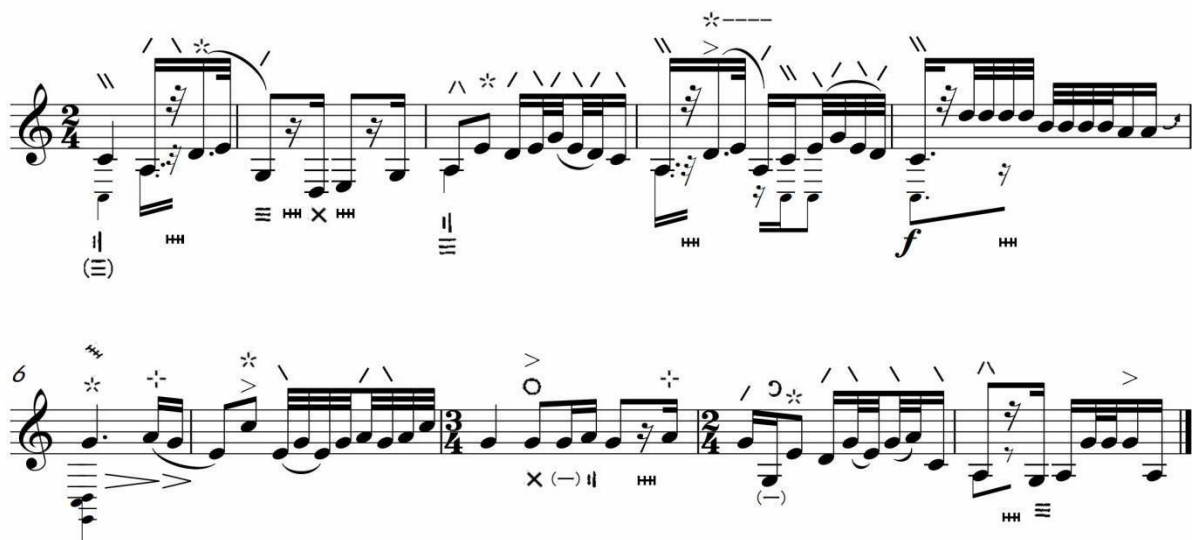
(三)

整个乐段都运用了长轮、扫轮等轮指类演奏技法。文曲《月儿高》中轮指在音色上要求清晰、干净，在力度上不宜过强，若“大珠小珠落玉盘”之声。而“四面楚歌”在演奏上要求旋律线条流动性更强，在音色上要饱满挺拔，临摹出楚歌动人心魄的声音，将作曲家要表现忽听家乡之音、楚军将士军心动摇、项羽深感大势已去的纠结心情，与轮指勾勒出的旋律线条形态融为一体，达到情景相融、形神兼备。

二、左手演奏技法在文、武曲中的运用

推、拉、吟、揉无论在文曲还是武曲中处处可见，它们具有美化音色、强化音乐艺术效果的作用。不同的是文曲在演奏上要求音色柔美，武曲则是要求果断、有力。

谱例《大浪淘沙》

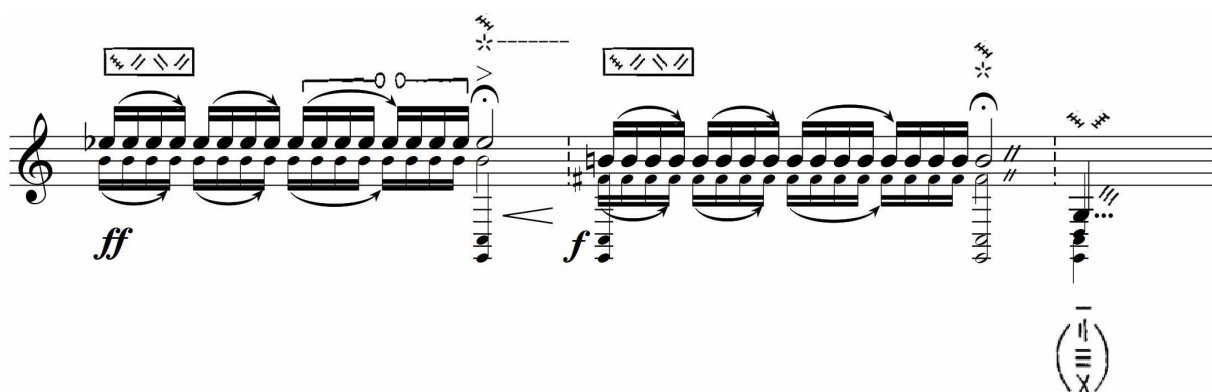

上例旋律缓慢、流畅，所使用的推、拉、吟、揉均是比较轻比较慢的，手指的力度与运动频率不大也不快。意在表现作者在黑暗社会中的痛苦挣扎、内心的苦楚以及受尽煎熬，发泄自己内心强烈的不满情绪。此段音乐情绪上给人压抑、沉痛的感觉，过快过急的吟揉推拉琴弦给人带来了焦躁感。

谱例《十面埋伏》列营

谱例《十面埋伏》呐喊

上面两段旋律中所用的推拉技法要求指关节推拉弦时要稍有力，不似文曲推拉的缠绵音色，给人刚劲之感。吟揉技法上与文曲的运用也有区别，为快吟快揉，频率快，手指颤动的幅度要大。展现汉军士气磅礴、所向披靡的气势，为表现战场上将士们“力拔山兮气盖世”的气概和战争兵戎相见的紧张感做渲染。

第三章 传统乐曲的“文曲武弹”与“武曲文弹”

“文曲武弹”与“武曲文弹”是现代琵琶演奏者弹奏传统文、武曲的一种新思维、新导向。随着社会的进步，时代的变迁，人们的音乐审美意识也在不断提高，对作品音色上有了更高的要求，传统的演奏方式，无法满足现代人在演奏作品是的音乐审美需要。有些演奏者在演奏文、武曲时比较固守本本，认为“文曲必文弹”、“武曲必武弹”，需知这样的演奏手法只重于乐谱的“外”，忽视作品其“内”的表现，并不能让听众在欣赏音乐时从内心产生美感。一成不变，没有新意的演奏手法，抓不住听众的心，也抒发不了音乐的情感。真正能扣人心弦的音乐，需要演奏者对技法的运用拿捏有度、新颖、有层次感，将乐曲塑造的音乐形态立体化、生动化。

第一节 “文曲武弹”与“武曲文弹”的涵义

一、文曲武弹的涵义

文曲武弹就是在把握传统琵琶文曲内涵、风格及演奏方式的基础上，不在单纯的拘泥于文曲传统演奏所强调的柔和缓慢、平淡、无层次感的演奏框架，而是结合现代演奏者、研究者的新式思维，创造出的一种适应时代发展的新型演奏手法。这种新型演奏手法要求演奏者在运用文曲演奏技法弹奏作品时，不单只演奏音符的表面，弹奏时一味求慢求稳，显得整首乐曲在听觉上过于啰嗦，没有新意，易使欣赏者产生厌烦感。文曲武弹则是突破传统演奏思维的束缚，在弹奏中适当的改变乐曲的速度、力度、音色，将作品演奏的张弛有度、起伏相间、刚柔并济，充分的体现出一种全新的文曲演奏理念。

二、武曲文弹的涵义

武曲文弹的演奏理念是近代琵琶演奏家卫仲乐先生等人提出的，他们认为武曲是使用高水平的演奏技巧来陈述作品的思想内容，但绝不可以只重视作品塑造的形象，而忽略作者创作时赋予作品的思想感情。“文弹”的提出，源于现代琵琶演奏者们在演奏武曲作品时，经常会出现过于重视展现自身的演奏技巧，一味图快、图强、图力度大。忽视了武曲的演奏也需有感情，也需通过乐曲的表现来传达演奏者对音乐所给予的情感。其实真正做到完美的演奏武曲作品，需要形神兼具，以形塑神。

第二节 从演奏的变化实现“文曲武弹”与“武曲文弹”

一、“文曲武弹”在演奏上的变化

(一) 从演奏呼吸上做到“文曲武弹”

演奏呼吸可以理解为乐句与乐句之间气口、气息的划分，它是完整演绎琵琶作品不可或缺的重要因素。演奏者在演奏过程中恰当的划分乐句、调整气息，可以使音乐的语句变的自然、清晰、流畅。反之忽视气息在乐曲中的调控作用或者乐句的气口安排不当，就无法将音乐的语句交待清楚，从而音乐的节奏也会变的混乱无章、语无伦次。因此演奏者在演奏的过程中正确、准确地划分乐句之间的气口至关重要。通常武曲作品技法上难度较大，节拍的划分也比较明显、规整，演奏者们就会相对重视对乐句划分气口。而琵琶文曲旋律大多平静、缓慢；节拍上的划分也不严格，常常会出现自由的散板；技法上的难度也没有武曲大，致使演奏者在弹奏作品时，因无技法上的阻碍，弹奏比较得心应手，常常会忽视乐句划分的重要性，一气呵成、平淡无奇的演奏作品。又或者在对乐句划分时不够恰当合理，造成音乐的语句变的支离破碎，影响了作品的流畅性和整体性。由此可见，文曲演奏必须同武曲一样合理安排乐句气口，重视演奏呼吸对作品的影响与支撑。以陈永禄版《塞上曲》为例，笔者对文曲演奏呼吸和乐句的划分进行分析。

《塞上曲》是描绘王昭君和亲匈奴、远离自己家乡的故事。抒发了昭君在离开故土，今后只身留在异国他乡的内心凄苦、哀怨、苍凉之情。此曲就是昭君以琴抒情的内心情感表达。

谱例：

谱例：

单从谱面上我们看出乐曲气口的划分没有武曲划分的明显，一些演奏者在弹奏此段时没有呼吸口，太过拖沓、平稳。现在我们将谱例设定出几个小呼吸口，此曲开头为弱起小节，呼吸与乐句的划分不同于乐曲节拍上的划分，以弱起 si 音为头，在连续 4 个紧凑的擞音之后，设定一个小呼吸口，之后再以弱 si 音为下一句开头，将乐句结束在 la 音后。第二条谱例我们以 mi 音为头，将乐句的呼吸口定在 la 音之后，再以弱 si 音为头，承接乐曲。因此 la 音就是两段旋律的呼吸标识，这种呼吸口的安排，一方面可以尽量展现作曲家创作乐曲时对乐曲所给予的情感，另一方面可以加强气口处音符的语气。将昭君内心的哭泣、哀怨、忧愁的情感淋漓尽致的发挥出来。由上述两例我们可以看出，文曲呼吸和乐句的划分是由乐思所决定的，气口的安排要确保音乐思想的完整性和整体性，不是按照个人的喜好随意决定，要确保文曲音乐语言的流畅。

(二) 从演奏技法上做到“文曲武弹”

众所周知，文曲突出左手演奏技法的表现。因此要做到“文曲武弹”，必定会在使用左手技法时做功夫、有新思路，不能按照传统套路，一成不变的弹奏乐谱。演奏者应该适时的结合作品所需的音乐表现，对推、拉、吟、揉、绰、注等技法加以变化、润色，实现“文曲武弹”。如下例：

谱例：刘德海版《陈隋》

谱例中我们可以看出，上例是通过在二弦使用绰注技巧演奏音乐的旋律。绰注技法不是从外表上看到的手指按音上下滑动的动作，这个技法对演奏者左手按弦的力度、手指上下滑动的位置、手腕的角度均有要求。文曲左手在滑动琴弦时不能太快、力度大小要恰当，要以指腹按音，指关节抓牢琴弦，慢滑到指定的音位。此外，绰注的滑动也有刚柔之分，上例中作者运用绰注技法弹奏此段旋律，意在表达深宫女子的忧伤纠结情绪。要将内心的纠结演奏出，弹奏时左手中指第一关节必须抓牢琴弦，手指关节滑动时，柔中稍带些刚，通过控制音量上的高低起伏变化，加重乐句的语气，展现幽怨、婉转之情。

谱例：陈永禄版《塞上曲》

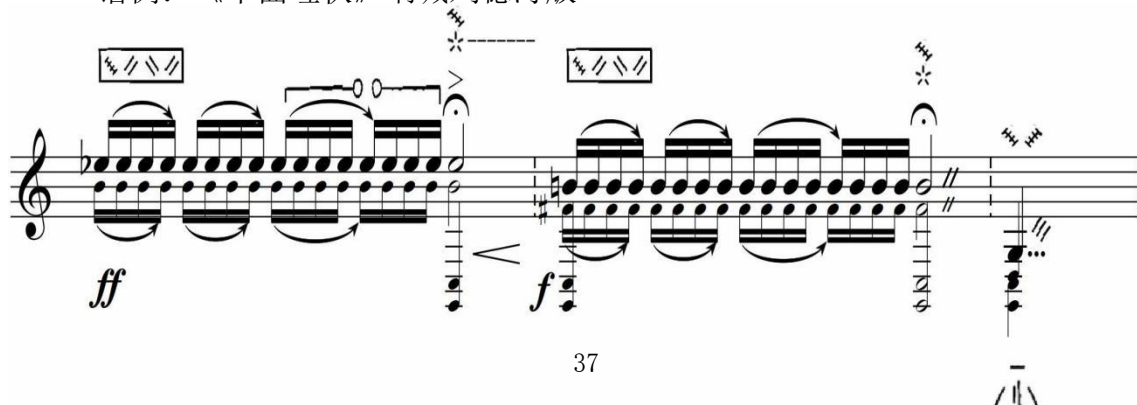
文曲中推、拉弦演奏方式不是固定的，它根据乐曲情感的需要，有快、慢、急、柔四种推拉方法。《塞上曲》中使用的拉弦技法是用于表现昭君思念家乡时，内心惆怅、郁结的情绪。演奏时运用武曲中稍急、快的拉弦方法，将 si 音急拉至 re 音，拉弦要迅速、果断、不可太粘，然后再接 4 个由急到缓的擞音。

二、“武曲文弹”在演奏上的变化

琵琶武曲运用繁冗复杂的演奏技法当作音乐的语言来讲述故事情节，乐曲的结构庞大、所描述的场面均宏伟壮大，因此经常会使用大量密集的扫弦、夹弹等展示演奏者速度和力度的技法。一些琵琶演奏者在演奏武曲时会走入误区，过分的追求音量大、速度快、扫弦时力度强。这种演奏方式太过粗糙、张扬，不够含蓄、内敛，会让人在听觉上生出厌烦感。“武曲文弹”这一理念正在为了纠正演奏者们的误区提出的。下面以传世之作《十面埋伏》中“呐喊”、“追击”两个段落为例，试对“武曲文弹”的演奏技法的变化进行阐述。

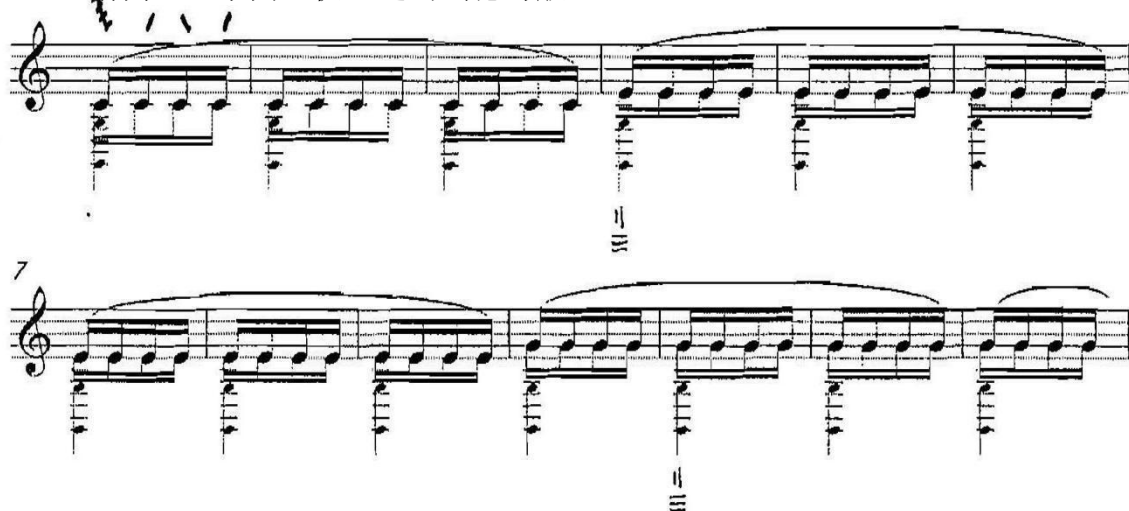
（一）右手技法的改变

谱例：《十面埋伏》呐喊刘德海版

此段运用大强度的夹扫技法来表现楚汉两军浴血奋战、奋勇杀敌的大战场面。演奏时要注意扫弦尺度的把握，不能片面的认为武曲的扫弦就是要力度强、音量 大，一味的狂扫琴弦，只会让人产生烦躁感，没有将乐曲的真正寓意表现出来。战争画面的生动展现，要求右手触弦点要集中，音色统一，指尖适时的调整触弦 力度，做到强而不紧，有张有弛，在急扫中也可以适当的放松，模拟呐喊声，给 人紧迫感。

谱例：《十面埋伏》追击刘德海版

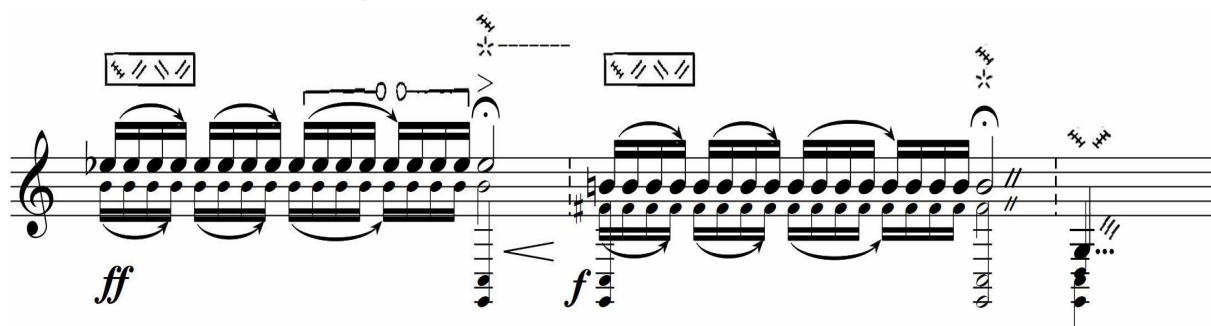

此段也出现了夹扫技法，但与上段夹扫弹奏的方式并不相同。它所描绘的汉军战胜后乘胜追击的场面，不如呐喊一段描写得紧张度高，演奏此段夹扫技法，需要有层次感，一层一层推波助澜，点出每一拍音头后弱下来，以手腕带动手指扫弦，稍稍松散，扫的有弹性些，将骑马追击的音乐形态体现出来。

通过前面两个谱例可以分析出，不是所有武曲中涉及到的扫弦技法都是一味强扫，技法也是要根据乐曲所表达的内容作出调整，要做到可刚可柔、可急可缓、粗中有细，加深武曲内在情感的塑造，将作品的气魄完美再现。

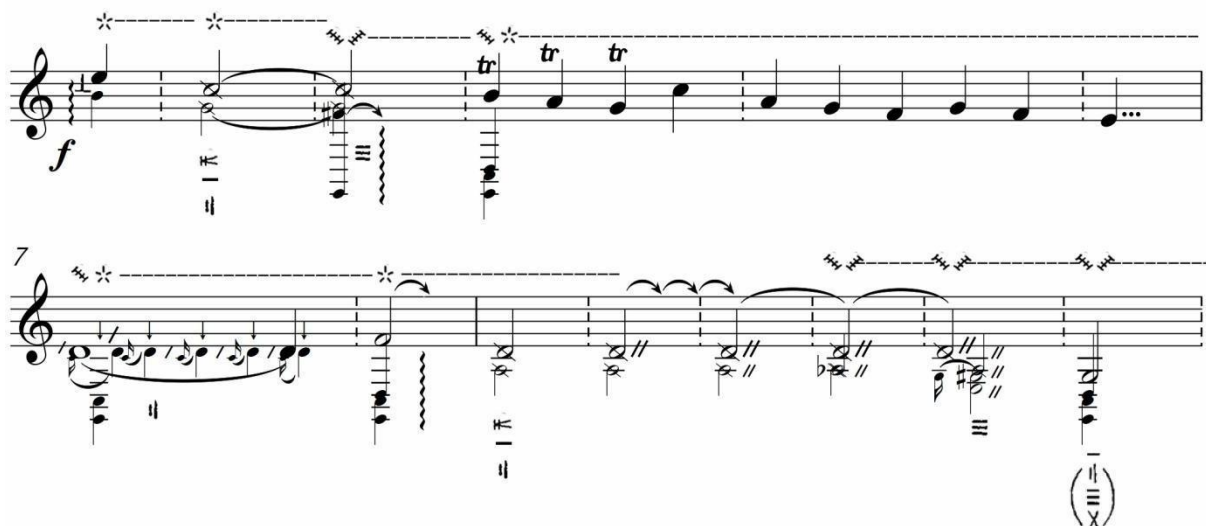
（二）左手技法的改变

谱例：《十面埋伏》呐喊刘德海版

谱例中运用的推、拉技法，其演奏方式不同于文曲。此处推、拉的运用目的在于表述战场厮杀纠结的音乐画面，给人迫在眉睫、一触即发之感。现在有很多演奏者在弹奏此段时，左手拉弦过急过紧，本身旋律篇幅较长，还没有演奏完，力量很容易耗尽。若将此段描述战士生死拼杀的画面淋漓尽致的展现，左手指关节向外拉动琴弦时，做到像文曲拉弦一样细腻，不能太紧，配以节奏上的变化，拉弦的力度也要有强与弱、急与缓的对比。

谱例：《十面埋伏》箫声刘德海版

演奏中在轮指的同时，融入了吟、揉技巧，但是此段所需的吟、揉技巧并不是通常所使用的快吟急揉，将大战即将开始，两军将士内心紧张、激动带动起来。应以左手手腕带动手指，指腹按住琴弦，减慢左手指关节运动幅度，缓且有力的抖动琴弦，不可让旋律在听觉上给人太过直白感，吟、揉要含蓄、细腻。

琵琶文曲与武曲演奏技法、音乐风格、表现内容均存在着差别，但不论是文曲还是武曲，我们演奏中都应该秉承在继承传统的基础上，坚持不断推陈出新的演奏理念。同时，演奏过程中做到技法的弹奏拿捏有度，始终尊重作品内涵，结合当代的演奏思维，将琵琶文、武曲艺术代代相传。

结语

琵琶艺术的发展距今有两千多年的历史，在漫长的时代更替中，它没有随着社会的变迁而消亡，反而迈入了繁盛时期。既离不开从古至今琵琶艺术家们的不懈追求、努力，更离不开复杂多样的演奏技法为其增添的独特艺术魅力。

琵琶文、武曲几乎囊括了琵琶所有的演奏技法，本文对文、武曲演奏技法的布局、演奏技法的运用以及现代琵琶演奏思维“文曲武弹”与“武曲文弹”分别做出了详细的论述。通过分析一方面可以帮助现代的琵琶演奏者在弹奏作品时能够更细致的运用演奏技法诠释作品音乐形象，再现作曲家在创作作品时的内心真实写照；另一方面，希望现代演奏者紧跟时代更替变换的新形势，在琵琶演奏艺术的道路上，不断“去其糟粕，取其精华”，将琵琶音乐的魅力持久保持。

参考文献

- 韩淑德 张之年 (1985 年 12 月). 中国琵琶史稿. 成都: 四川人民出版社
李光华主编. (2005 年 3 月第 2 次印刷). 琵琶曲谱 (一). 北京市海淀区翠微路 2 号: 人民音乐出版社. 151 页~167 页
李光华主编. (2005 年 3 月第 2 次印刷). 琵琶曲谱 (二). 北京市海淀区翠微路 2 号: 人民音乐出版社. 276 页~401 页
李光华主编. (2005 年 3 月第 2 次印刷). 琵琶曲谱 (三). 北京市海淀区翠微路 2 号: 人民音乐出版社. 483 页~512 页
李光华编著. (2007 年 5 月第 1 版). 琵琶必学教程 (上册). 天津市和平区西康路 35 号: 百花文艺出版社. 8 页
林石城编著. (1994 年 6 月北京第 6 次印刷). 琵琶三十课. 北京翠微路 2 号: 人

民音乐出版社

林石城（1999 年 3 月）.琵琶名曲选浅说.北京:人民音乐出版

社钱铁民（1986 年）.李芳园的琵琶艺术.音乐研究.1986(4)

王超然（1994 年）.弹琵琶演奏艺术.音乐学习与研究.1994(1)

王俊生（1985 年）.琵琶弹拨及轮指概述.山东艺术学院学

报.1985(4) 王范地（1983 年）.琵琶演奏艺术及教学的基本理论.中

国音乐.1983(4) 王耀华 刘春曙著（1920 年）琵琶谱霸王卸甲.音乐

杂志.1920(7)

于雅丽（1989 年）.琵琶轮指的速练.中国音乐.1989(1)

朱荇菁 杨少彝传谱 任鸿翔整理（1929 年）琵琶左右手全部指法说明.音乐院院刊.1929(1)

庄永平著.（2001 年 1 月第一版）.琵琶手册.上海绍兴路 74 号: 上海音乐出版社.135 页~212 页

琵琶传统民乐与新民乐作品的创编课教案

教材来源：上海音乐出版社《中国琵琶考级曲集》、《中国琵琶考级练习曲集》 **课型：**

以琵琶教学为主的综合课

课时：一课时小课（40 分钟）

教材分析：

琵琶作品按其艺术风格特征进行划分，可界定为传统作品与新民乐作品两大类。传统琵琶作品是指作曲者在改编创作乐曲时运用了本民族固有创作方法，采取了本民族固有的创作形式，从而产生的具有本民族固有形态特征的音乐作品，如：《送我一枝玫瑰花》、《三六》、

《远方的客人请你留下来》等；而新民乐作品则是科学技术发展的新产物，民族乐器不再是孤军奋战的展示自身个性，而是将民族乐器、电声乐队与 MIDI 音乐接合在一起，加上流行配器手法，互补长短，新世纪音乐作曲家林海开创了新民乐琵琶作品的先河，创作专辑《琵琶相》，将琵琶演奏的万千风情充分彰显，如红遍大江南北的《琵琶语》、《欢沁》等。本节课选用两首具有代表性的作品《送我一枝玫瑰花》与《欢沁》作为例。

《送我一枝玫瑰花》是由王范地先生在 1961 年时，对同名新疆民歌进行改编而成的传统琵琶独奏作品。最初作品为新疆维吾尔族的民间歌舞音乐，维吾尔族的民间歌舞音乐可以分为“来派尔”和“赛乃姆”，《送我一枝玫瑰花》来源于前者，因此乐曲具备了篇幅小、节奏欢快活泼、旋律易于上口的特点。这首乐曲采用五大类不同的琵琶技法和音乐手段对主题旋律进行加工，通过五种不同音乐形态的呈现将热恋中男女的欢快情绪表现的淋漓尽致，充满风味，使作品一气呵成，颇具生命力。

《欢沁》是一首现代琵琶曲，它给人的第一感觉是惊艳的，琵琶在曲中的表现力颠覆了常人对琵琶曲的常规认识，竹笛、钢琴、MIDI 音乐的接合融入了现代气息，闭上双眼，仿佛看见一群孩童嬉闹于林间或市井，让人有一种说不出的愉悦、欢快，随着琵琶的一拨一弹之下慢慢的沁人心脾，这就是《欢沁》。

本节课重点在于通过实践性、开放性逐层深入的体验，让学生有自己的音乐作品的情感理解，能够变化本身音乐作品的情绪特点，从生活的原点来表现、感受音乐。

学情分析：

此班为六年级至初中的学生，已经能够较好的把握琵琶演奏技巧，对于两首乐曲演奏技术的掌握也较为熟练。为了能够让学生可以在演奏上有更深层次的展现，意图通过创编、演奏技术、演奏形式、演奏情感几种不同的讲授方式进行深入体验，促使学生更为深层次的把握作品演奏情绪，获得感知，提升音乐审美素养。

设计理念：

两首乐曲从演奏技巧、演奏形式以及演奏情感上，均彰显了传统琵琶作品与现代新作品创作的艺术特征，具有很强的代表性。通过对比讲解的授课方式，以琵琶作为媒介，让学生通过听、看、弹亲身体验的方式，去感受乐曲演奏技术上的差异性，演奏形式上的独特性，以及演奏情感上的饱满性问题，从而提升学生在琵琶艺术上对于传统与现代、古典与流行演奏问题的音乐审美认知。

教学目标：

1. 在演奏、创编体验两首作品的音乐内涵中，提升对于琵琶演奏艺术的兴趣；
2. 通过对两首作品深入的学习，在碰撞对比体验中，运用不同的演奏手法更深层次去表达对于作品的情绪感受；
3. 运用演奏技术、演奏形式、演奏情绪的差异性，感受传统作品与新民乐作品的音乐艺术碰撞。同时了解体验琵琶的多元演奏风格，激发学生坚定学习琵琶演奏艺术的决心，促进音乐审美能力的综合提升。

教学重点：

演奏技术、演奏形式、演奏情感的对比

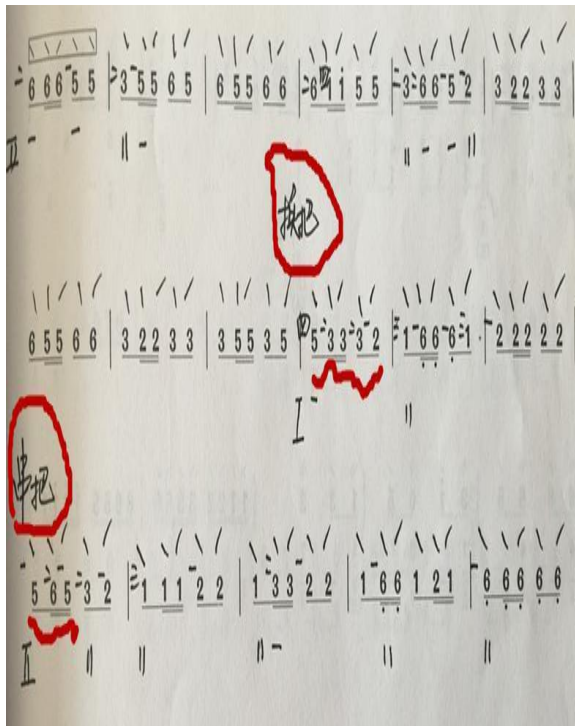
教学难点：

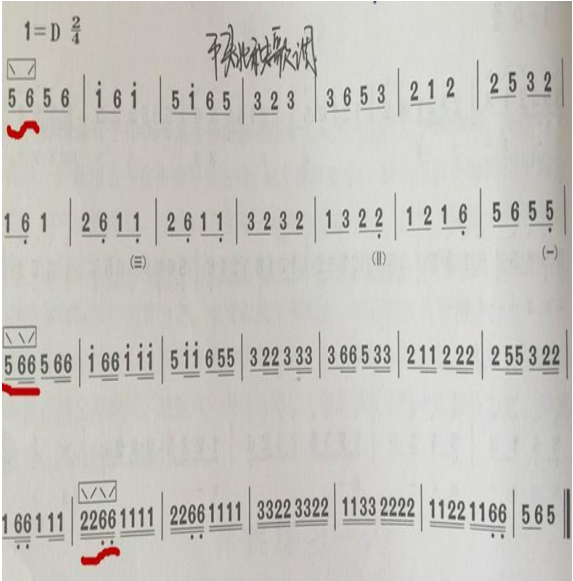
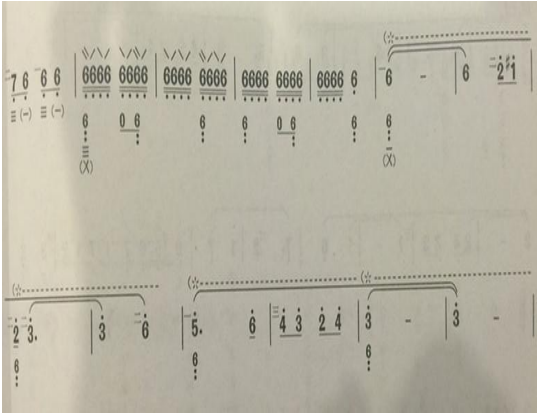
1. 演奏技术上的稳定保持，如：快速换把的衔接、颗粒性夹弹技巧的展示以及小华彩乐段弹奏的问题；
2. 演奏形式上的对比体验，如何完美的完成独奏与重奏角色的转变；
3. 在不同创作背景元素下，如何着重于演奏技巧与演奏情感之间相互融合，使作品的音乐线条更加坚实丰满，情绪上更加具有张力。

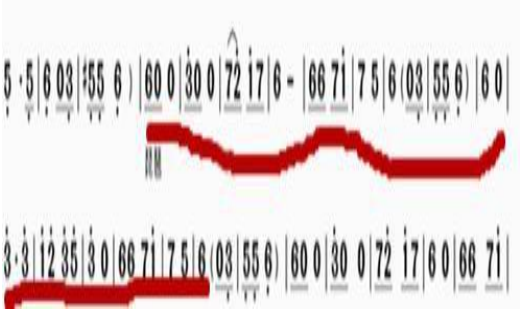
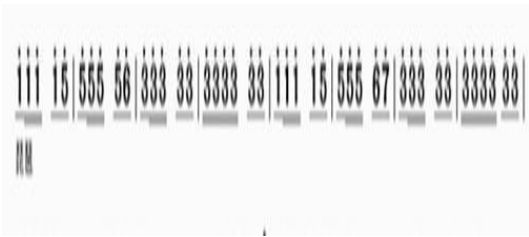
教具准备：

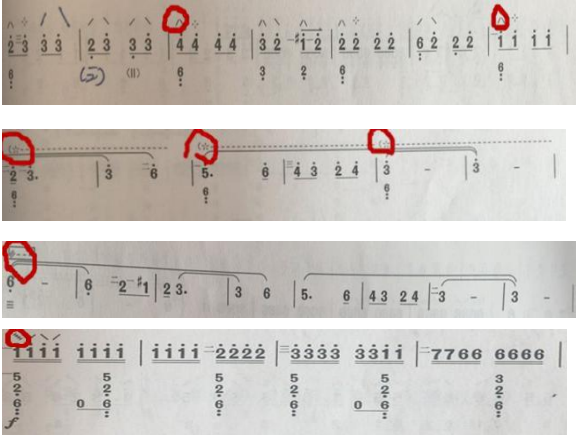
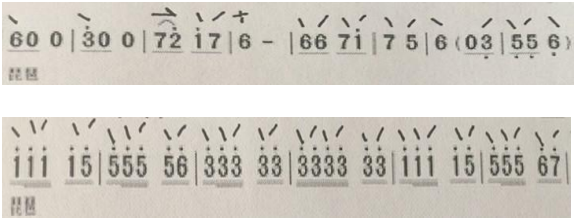
琵琶、视频、义甲、玫瑰花

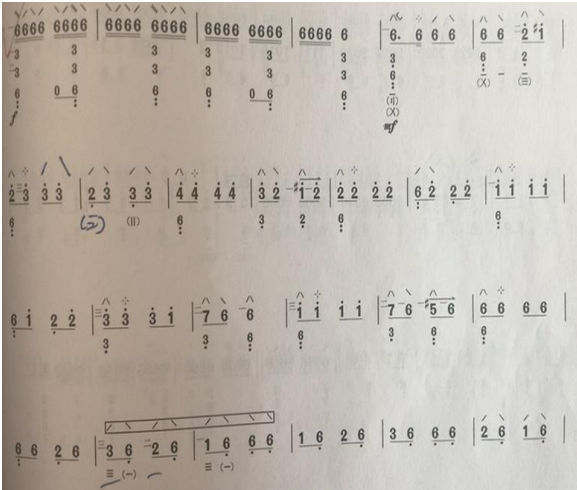
教学过程：

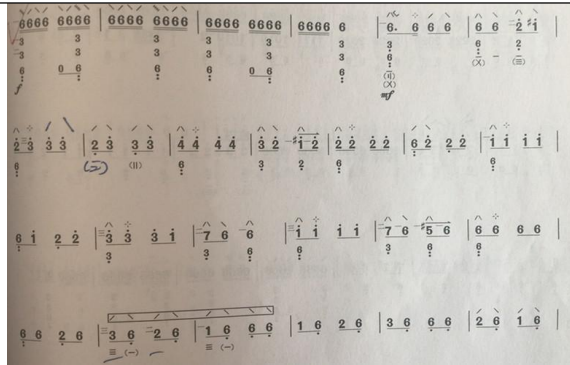
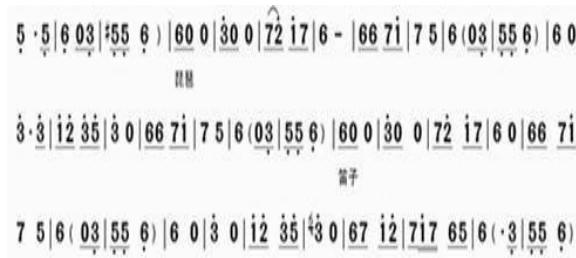
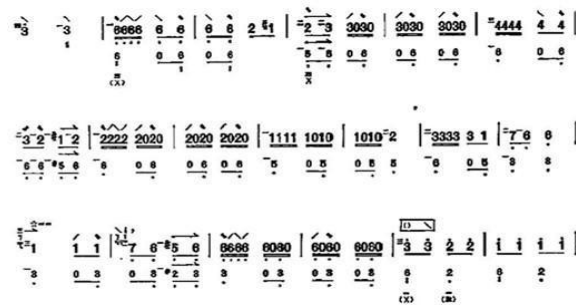
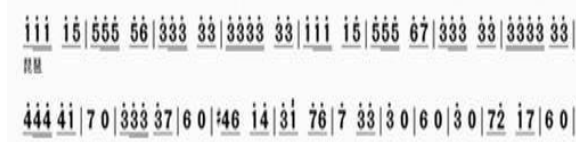
教学过程	教学活动	设计理念
一、情境导入	1.奏民歌、练技巧（教师演奏三组民歌小调） 导语：同学们，大家都知道中国是一个多省份的国家，每一个省都拥有着自己的地域文化，在不同的地域文化差异下，各地区的音乐文化也有着些许的区别，同学们，你们都知道我们国家有哪些省呢？大家思考一下，我们都学过哪些地区的民歌呀？不同地区的民歌都有什么样的情绪特点呢？ 2.学生参与活动 导语：今天我们要通过学习福建与安徽两地的民歌训练后十六与四个十六分音符技巧组合，接下来，同学可以先自行试奏一下。 1) 福建民歌练弹挑《采茶扑蝶》选段 先合奏、后重奏； 	创设民歌小调的演奏情境，让同学们通过先演唱的方式，熟悉曲调旋律特征。所选定的民歌曲调旋律均欢快活泼，琅琅上口，易于记住。通过这种基本功训练方式，让学生既可以主动积极的练习，摆脱以往枯燥的基本功训练方法，也可以加深同学们对我国传统民族音乐文化的了解，提升对于民族民间音乐的认知与兴趣。

教学过程	教学活动	设计理念
	2) 陕北秧歌调 (不同节奏型下的夹弹技巧训练) 注: 红线标识处为演奏时需着重处理部分。	
二、实战创编	导语: 同学们, 刚才的训练是为我们今天的课程做一个热身, 接下来我们将通过三种方式 (调式转换、技法创新、节奏刷新) 为我们两首乐曲的片段进行创编, 感受音乐的情绪变化 1、调式转换 《送我一支玫瑰花》选段 学生弹奏体验 C 调弹奏旋律片段与 D 调弹奏在音乐的情绪感受上有着什么样的变化? 学生弹奏感受, 教师示范弹奏, 同学们认真聆听, 然后说出感受。 2、技法创新 《欢沁》片段 导语: 同学们, 调式的不同音乐的情绪也相应发生了转变, 那么如果我们把旋律的演奏技法进行重新编配后, 音乐的情感是不是也同样发生了改变呢?	学生自主创编的重要段落, 教师试图去调动每一位同学可以充分发挥自己在琵琶演奏上所学, 在调式、技巧、节奏、甚至是运用行为艺术进行创作编配达到学以致用目的。不在单纯的拘泥于课本, 完全彰显学生自身对于音乐上的个性领悟与见解。

	 学生相互讨论、试奏，然后跟随老师进行展示。 3、节奏刷新 《欢沁》片段 导语：刚才我们为旋律的调性、技法进行重新创编，接下来我们在将乐曲节奏进行新的编配，看看 这段旋律又会发生什么新的变化呢？ 同学们与教师一起进行创编，并且共同感受体会。 结语：我们通过了三种不同方式的片段创编体验，发现在调式、技法、节奏发生改变时，音乐的情绪也会随之发生很大的变化，接下来我们将通过对比碰撞体验的方式更深入的去感受两首作品。	
三、实践体验	（一）演奏技术上的深入对比探寻 1. 导语：同学们两首乐曲我们现在都已经可以完整的弹奏了，在两首乐曲的学习过程中，大家有没有发现传统的琵琶曲与新琵琶曲从演奏技术上来看有着什么样的差异性呢？ 2. 学生先复习弹奏乐曲，然后根据自身的演奏体验 进行讨论，并且相互交流心得体会 3. 畅所欲言说体会 (通过 PPT 展示两首乐曲的谱例)	在演奏技术上对于两首乐曲进行深层次对比研究，让学生可以充分发挥自己的主观能力性，主动、积极的根据自身演奏体会、经验参与到课堂活动中来。以学生为主体， 让学生的演奏潜能得到充分的发挥。

教学过程	教学活动	设计理念
	《送我一支玫瑰花》重点段落片段 《欢沁》片段 4.小结: 同学们的发言都很精彩，从我们对于传统乐曲与新民乐作品演奏上的体验来看，传统琵琶曲着重于的是乐器自身演奏技巧、个性的突出，演奏技法比较复杂繁冗，对于演奏者自身有较高的技术要求，而新民乐琵琶作品的演奏技巧均较为简单，曲调旋律更贴近于我们的生活。同学们，我们对于两种不同演奏风格的作品从演奏技巧上有了更加深刻的了解以后，大家想不想去亲身体会一下两种作品演奏形式上的有着什么样的不同呢？	
	（二）演奏形式深体验（独奏与重奏） 1. 导语：同学们，乐曲我们已经很熟悉啦，大家说一说这两首乐曲在演奏形式上最大的区别是什么？ 2. 请同学们带着问题和我一起弹奏一遍两首乐曲，师生共同演奏体会（选择片段） 例：《送我一支玫瑰花》	通过演奏形式上的亲身体验，让学生不在单单的拘泥于只独奏的演奏方式，重奏曲目的融入加强学生对于民族器乐演奏上的融合与了解，更侧重于演奏上的配合与协调，如何将自己的所弹奏的音乐润色。

教学过程	教学活动	设计理念
	 《欢沁》片段 (6·6 5·5 5·5 4·4 3·3 5·5 6 0 3 5 5 6 6·6 5·5 5·5 4·4 4·4 5·5 6 0 3 5 5 6) 6 0 0 3 0 0 7 2 1 7 6 - 6 6 7 7 5 6 (0 3 5 5 6) 6 0 3·3 1 2 3 5 3 0 6 6 7 7 5 6 (0 3 5 5 6) 6 0 0 3 0 0 7 2 1 7 6 0 6 6 7 7 5 6 (0 3 5 5 6) 6 0 3 0 1 2 3 5 3 0 6 7 1 2 7 1 7 6 5 6 (·3 5 5 6) 1 1 1 5 5 5 5 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 5 5 5 5 6 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 7 0 3 3 3 3 7 6 0 4 6 1 4 3 1 7 6 7 3 3 3 0 6 0 3 0 7 2 1 7 6 0 6 6 7 7 5 6 (·3 5 5 6) 6 0 3 0 1 2 3 5 3 0 6 7 1 2 7 1 7 6 5 6 3 6 7 1 3 6 7 3.心得体会谁先讲（学生发言） 《送我一枝玫瑰花》是一首独奏曲目，突显的是琵琶本身演奏上的魅力，而《欢沁》则融入了电声、MIDI 音乐、竹笛、钢琴多声部配合的重奏曲目，演奏时需要团队之间的配合与协调，更加侧重的是团队的力量，同学们你们更喜欢那种演奏形式呀？ 小结：传统独奏曲注重琵琶自身个性的彰显，而现代作品更需要的是团队合作的精神，讲究声部之间的协调与搭配。 （三）如何表达你做主 导语：同学们，接下来呢？老师会演奏两首乐曲的片段音乐，同学们可以仔细听老师的演奏，然后发挥一下自己的想象力，听听每段旋律表达是一种怎样的音乐情感呢？（教师弹奏两首乐曲中的片段） 例谱 1：	通过教师弹奏乐段，学生聆听的方式，一方面可以增加师与生在习琴上的默契，另一方面让学生做主，充分发挥自己的想象力，畅所欲言的表达，说出自己的想法，这样弹奏的音乐才会有血有肉，不再会拘泥于音符的表面。

教学过程	教学活动	设计理念
	 同学们，你们听了老师的演奏，觉得这段旋律表现 是一种什么样的情感和心情呢？（学生发言） 例谱 2： 乐段旋律可以表达的是小顽童偷偷的跑出门出去玩耍的场景，也可以表现的是孩童们在草地上捉迷藏的画面。 谱例 3： 表达男女热情洋溢的舞蹈场景或者可以是泛舟与湖面的场景。 谱例 4： 	

教学过程	教学活动	设计理念
	可以是表现男童们林间嬉戏、玩闹的场景；也可以是表达孩子们外出采摘的场面。 小结：我们欣赏了传统作品与现代音乐作品片段，同样是表达欢快、愉悦的情绪，传统作品的旋律比较单一，现代音乐作品旋律线条通过多种乐器与电声乐器的搭配表达更加丰满、充实。 结语：本节课我们通过创编、对比碰撞的方式层层深入体会传统作品与新民乐作品的魅力，相信通过今天的学习，大家对于琵琶音乐有了更深的理解与感受，希望每一位同学在今天的课堂学习中都能够有所收获！	通过对于乐曲三步递进、比较、碰撞的学习方式，深入探究、学习两首乐曲，可望学生可以获得更深层次的音乐审美认知。

基于本土书法资源的书法教学实践

【摘要】本文以平湖市青少年活动中心书法教学为例，平湖市为中国书法之乡，当地书法资源丰富，但在书法教学实践过程中发现书法教育呈现出了一种固定模式，对于教学内容相对僵化，针对这一情况提出了基于本土书法资源的书法教学实践，旨在增强学生对书法的兴趣，提升书法教学质量。

【关键词】教育；书法；本土书法资源

一、平湖市青少年宫书法教学情况

（一）书法教学内容与方式

少年宫内现共开设有九个书法班，等级从启蒙到高级不等，教学内容多为名家名帖，主要是练习为主，解决的也多是书法中的结构问题，上课教学方式较为传统，形成了一种较为僵化的固定模式，教师在黑板上讲述结构问题，再在学生桌面上辅导，反复口述重复要点。

（二）问题与解决方法

上课过程中发现有以下几点问题：1、教学过程中教学方法的新意较少，学生的兴趣不是很明显；2、对于年龄较小的学生来说结构问题比较难以理解；3、学生对于书法风格、书法鉴赏能力较弱。

在书法课程与本土化书法资源相结合时能有效解决以上问题。平湖书法文化资源丰富，在教学过程中糅杂本土化资源，通过实地探访了解书家个人事迹与艺术风格特征，学生资料收集积极探讨，通过鉴赏、临摹书家书法作品拓宽眼界，提高学生对于书法的结构、用笔等方面的理解能力。通过多种教学方式，以学生为主体，提高学生对于书法的兴趣，在可视可感的艺术熏陶中提高教学质量。

二、平湖市本土书法资源调查

平湖地处长三角，素有“金平湖”之称，物产丰富经济发达，文化底蕴向来丰厚。关于平湖市本土书法资源的调查将举例在历史上占有一席之地的各平湖籍书法家事迹及他们的经历、人格对其书法艺术风格的影响，以此来说明如何在具体的教学实践中做到“欣赏书法即欣赏人格”，拓宽学生眼界。此外将针对现有的书法文化基础设施来说明平湖对于文化艺术的重视，这也将有利于书法教学的本土化进程。

（一）历史上的本土书法名家

1.赵孟坚

南宋末年画家、书法家赵孟坚字子固，号彝斋，为平湖广陈人士，工诗善文，家富收藏，擅长画梅、竹、兰等高洁之物。有书法墨迹《自书诗卷》传世。因经历家国政变，子固在元初年因感怀亡国之痛，吴下隐居之时于墨兰长卷上题道“纯是君子，绝无小人”以抒发爱国之情。赵孟坚志趣高远、博识儒雅，现存有书法墨迹《自书诗卷》，藏于北京故宫博物院，是子固晚年时所作，笔力浑厚，结体内紧外松，颇有黄山谷之意；字势倚侧则有米元章书风。观其现存作品的用笔、结构、章法便能体会到身处乱世的爱国文人高尚情操。

2.朱为弼

朱为弼，字右甫，号椒堂，又号颐斋，清代中期乾、嘉、道人，为浙江平湖人，精金石学，尤嗜钟鼎文字。阮元督学浙江之时曾为阮元所撰的《积古斋钟鼎彝器款识》稿审释、作序、编定成书，其金石学造诣至深，书法以钟鼎文字为创作，结字朴茂，笔法遒劲，字距小而行距大，颇有金石意味。朱为弼因爱金石

其作品也不能避免的展现出一派碑学气息，沉着朴茂。现有书法墨迹以及篆刻作品留存于平湖市博物馆中。

（二）现有书法文化设施

平湖身为书法之乡，对于文化艺术领域的重视也不可小觑，在有关书法的文化建设设施方面有以下几处地方可供书法教学实践。

1.李叔同纪念馆

李叔同(1881-1942),浙江平湖人。李叔同生于巨富之家,幼时便受到了佛教的熏染,因家境富有,音乐、美术、书法、诗词等方面都有所成。在其剃度为僧后,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。因受佛教浸染,书法作品从其早年的取法魏碑,笔势开张、灵动跌宕转变为宁静与淡远,有如董其昌所追求的“平淡”,平淡非平淡,乃是绚烂至极也。为纪念弘一法师,在浙江平湖东湖湖畔建造了李叔同纪念馆。纪念馆中的陈列室分别有列出其在各个时期的生活照片和历史资料,李叔同的卓越艺术成就和其不懈的艺术探索精神分别从绘画、音乐、话剧、诗词、书法篆刻、佛学成就和社会影响等方面展示,这对了解李叔同的生平以及艺术成就有很积极意义。

2.陆维钊书画院

1989年陆维钊夫人李怀恭将陆氏的书画精品和收藏,无偿捐献给家乡。1995年平湖市建陆维钊书画院。平湖市陆维钊书画院是以中国美术学院(原浙江美术学院)教授、著名书画艺术家陆维钊先生书画生涯为主体的专业艺术馆。陆维钊(1899—1980),原名子平,字微昭,晚署草劭翁,平湖新仓镇人。先生在艺术上有两件事值得我们记住:一是创造“螺扁”书法,非篆非隶为书坛的一大创造;二是在浙江美术学院就职时期首创书法篆刻一科,填补了我国艺术教育领域的空白。陆维钊书画院内不仅有陆先生所作、所藏的精品与文物,现也会将各类书画艺术展览放置于馆内,极大地利用了资源,给与书法教学以学习的空间。

3.平湖市博物馆

平湖市博物馆馆内藏品十分丰富,书画类有明代文征明行书卷、清代弘一法师、沈曾植、吴昌硕、赵之谦、任颐等人的作品,上文所介绍的朱为弼也有作品藏于馆内,呈现出平湖悠久的历史文化以及丰厚的书法资源。

三、基于本土书法资源优化书法教学

平湖本土化书法资源十分丰富,历代书家的个人品性爱好以及所处社会环境皆不同,故形成的书法艺术风格也不同。在馆内参观过程中采取现场教学,在可亲可敬的本土书家身上寻找到书法结构、用笔、章法的奥妙,在练习过程中寻找与书家情感上的联系,寻找“人格”与“书法”的关联。除学习历代书家之外也可在各类书画院、纪念馆、博物馆所举办的书法展览中现场学习。

学生通过课前资料查询、课上馆内现场教学,深入其境地在本土书法资源的基础上学习,以学生为主体,开拓学生眼界、提高学生兴趣、提升教学质量。

参考文献

- [1] 王镇远.中国书法理论史[M].上海:上海古籍出版社.2009年
- [2] 刘恒.中国书法史清代卷[M].江苏:江苏教育出版社.2010年
- [3] 王镛.中国书法简史[M].北京:高等教育出版社.2004年
- [4] 金萍.东方实验小学引入本土文化资源的美术教学实践[D].湖北:华中师范大学美术学院,2016.

穿越文化光辉

——陶玩之良渚智慧

“穿越文化光辉——陶玩之良渚智慧”活动解析

一、设计缘由

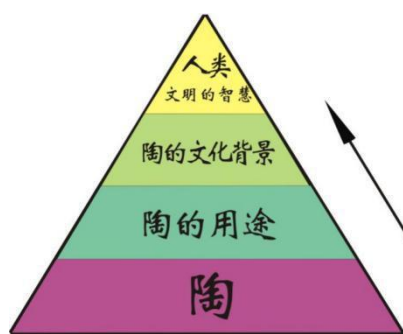
1. 从儿童来看，我们的存在就是为广大青少年儿童服务的。根据参加活动的主体看，幼儿园大班的孩子，正处于对事物好奇又好动的时期，又不会太稚嫩，也不会老练，做出的作品气质更加符合主题的要求。
2. 从主题来看，我们经常会滔滔不绝地夸赞别人的家乡好，往往会很轻易的忽略自己身边的家园特色和优秀文化，所以我们很有必要来挖一挖自己家乡的文化，晒一晒自己家乡的特色。
3. 从形势来看，我们采用的主要手段是陶艺制作，也就是“陶玩”，更为活动增添童趣色彩。

二、设计意图

我们优秀的文化传承精神，要从儿童开始熏陶。艺术熏陶要从娃娃抓起，通过此次活动的孩子从“玩”中体验自己动手玩陶的乐趣和成就感，使学生对中国的陶瓷艺术有所了解，对其中蕴含着的丰富而深厚的艺术内涵有所领悟，通过学习培养学生的爱国主义情感，树立民族自信心和自豪感。

三、设计理念

从最原始的最基础的“陶”，再延伸到“陶的用途”，由“陶的用途”联想到“陶的文化背景”，最后升华到“人类文明的智慧”！

四、设计思路

整个活动是以点到面，逐步逐步深入的一个过程。以“陶”为突破口，根据套的实用性，联系到陶在生活中的用途，进一步引申到支撑陶的文化背景，再进一步感悟和体会到人类伟大文明的智慧，在金字塔的最顶端。本活动以幼儿为主体，积极发挥主题的主观能动性，自觉主动地去捕捉这个活动有趣的地方。贯穿整个活动的两个关键是“游戏性”和“意义性”，以“寻宝”方式，引导孩子们在“陶玩”的过程中，解密陶的奥秘，并以自己的“语言”来表现自己对陶的理解。不仅体验了一把玩陶的乐趣，还感受了良渚文化的无穷魅力，最后让孩子们的作品留下永久的展示给整个体验升华为我们人类文明的伟大智慧！

需要思考两大问题：

1. 怎么让孩子“趣玩”？让学生从基础的纹样开始寻觅，随着信息量大增大，制作的内容在要求上难度提升，到造型的图片，联想人与陶的联系，再联想到整个生活场景的呈现。
2. 怎么把“趣玩”和“文化”结合？

五、活动亮点

1 对儿童而言，让幼儿知道他从小就生活在这个充满历史文化底蕴深厚的家乡，让作者和参观者仿佛有种穿越到了过去，重新体验了一把古代人民的生活欣欣向荣的和谐家园的情境中去了。培养了儿童动手能力、想象力和自信心。让孩子知道参加的孩子们长大了，多少年后，回到自己的家乡，看到自己儿时的作品还保留着，增强了家乡情和民族自豪感。

2 对活动内容而言，真真地将当地文化与活动内容精密联合在了一起，并以陶艺作品的形式呈现了出来。

3 对本次活动最后的呈现形式而言，本次陶艺作品，虽出自幼儿之手，但本活动结束后孩子的陶艺作品将陈列在本市博物馆内，是一个大的陶艺作品，占地面积约七、八十平方米，供本市及外来人员参观。作品主要表达的是当地特色，即良渚文化底蕴，利用陶为突破口，使学生对中国陶瓷艺术有所了解，从而映射出人类文明的智慧，培养中小学生的爱国主义情感，树立幼儿民族自信心和自豪感和凝聚力，对社会各个阶层都有重大的教育意义。

六、实施策略

（一）主要实施方向

1. 活动实施前期，通过线上线下进行活动预热，线上微信平台 and 互动吧；
2. 要求幼儿用发现美的眼睛去进行观察和思考，想象古代的生活环境，联想当时的生活场景，并用泥巴再一次呈现出来；
3. 对儿童鼓励为主，让他们成为真正的活动主体，体验这一次非比寻常的穿越之旅；
4. 鼓励学生观察法、探究法、小组讨论法等等；
5. 作品的保存和纪念，让活动意义更上一台阶，升华主题；
6. 所有工作人员充足做好一切活动准备。

（二）实施步骤

定稿前→定稿后→实施初期→实施中期→实施后期→后续延续工作

1. 定稿前

联系专业陶艺专家、名师交流商量方案细节，制定详细方案。

2. 定稿后

A. 联系协办单位交流实施方案

B. 设计活动展板、纪念章、纪念册、宣传海报、横幅、路标、地标、导向牌、活动室、接待室、休息室布置方案，联系设计公司设计，制定初步设计方案。

C. 联系专业陶艺专家、名师交流商量方案细节，制定详细方案。

联系电工师傅、专业陶艺技师辅导员、维护和疏导自愿者。前期线上线下活动预热，网站上进行知识竞赛。

采购陶艺工具和泥料、接待用品准备，宣传资料印刷

3. 实施初期

A. 活动展板、纪念章、纪念册、宣传海报、横幅、路标、地标、导向牌、投票箱、号码球、活动室、接待室、休息室准备就位；

电工师傅、专业陶艺技师辅导员、维护和疏导自愿者等人员全部到位；

活动授课用品和后勤用品全部到位。

4. 实施中期

保存和晾干部分作品

部分作品烧制

C. 投票箱、号码球到位

5. 实施后期

布置展览、投票、点评、合影

6. 后续延续工作

线上活动反馈、线下事后调查反馈、各周边收集反馈信息、文件整理存档

“穿越文化光辉——陶玩之良渚智慧”活动方案

一、活动名称

穿越文化光辉——陶玩之良渚智慧

二、活动目标

1. 通过此次活动，让孩子了解、感悟良渚的陶文化，感受其陶的艺术之美，初步建立审美修养，提高审美能力，锻炼发现美的眼睛。
2. 通过活动，让孩子在“玩”中学，学中做，初步学会陶艺的基本成型方法，并根据自己的创意完成陶艺作品。
3. 通过亲手制作陶艺，让孩子体会制作陶艺制品的乐趣，通过玩泥锻炼孩子手、眼、脑协调发展，发展他们的感知力，提高动手能力。
4. 了解我们悠久的陶艺文化和千年流传的陶艺历史、工艺，从小培养学生对传统工艺的热爱和利用“泥巴”再现生活的热情，从而埋下我们优秀文化的优良基因。

三、活动对象

全市幼儿园大班的孩子。这个年龄段的孩子，好奇心重，自理能力和劳动能力明显提高，能做一些日常的劳动，在劳动中表现出一定的责任感。合作意识逐渐增强，制作陶艺过程中，有的时候需要团队合作。规则意识逐步形成，动作灵活、控制能力明显增强，爱学、好问，有极强的求知欲望，陶艺活动能促进幼儿造型、想象、察看、记忆、审美等多种才能的开展，有利于树立幼儿的自信心。在活动中，我们容身于游戏，并充沛应用游戏的方式，将陶艺制造的技艺贯串“玩”的进程中，让幼儿“玩”中做，“玩”中学，“玩”中想，“玩”中悟！

四、活动时间、地点

时间：X月的每个周日下

午地点：本单位陶艺教室

五、活动准备

（一）场所准备

1. 活动前提前一周进行教室内卫生打扫。
2. 排查一切可能引起安全隐患的设施设备、器材等。
3. 教学课件、多媒体教学器材。
4. 搜集教学相关图片资料、视频资料，实物等。
5. 陶艺工具、泥料、示范作品。

（二）参加者准备

教师帮幼儿准备陶艺创作的相关的用具。

六、活动内容及要求

（一）活动内容

1. 活动安排

第一周，参与者签到。领取活动资料，本单位大厅签到处，安保人员做好接待和安保工作。陶玩之《良渚的陶密码》（上）主讲老师给学员“陶密码”上半部分讲解。陶玩之《良渚的陶密码》（下），泥板制作，纹样装饰。

第二周，陶玩之《良渚的陶创意》（上），泥条盘筑成型，陶玩之《良渚的陶创意》（下），在基本性的基础上进行造型创意和装饰。

第三周，陶玩之《良渚的陶生活》（上），人物的捏制，陶玩之《良渚的陶生活》（下），辅助材料的妙用。

第四周，陶玩之《良渚的陶家园》（上），“陶家园”整体场景制作，陶玩之《良渚的陶家园》（上）。

第五周，作品通风晾干。门窗半开，保持教室内空气流通，有助作品水份晾干。

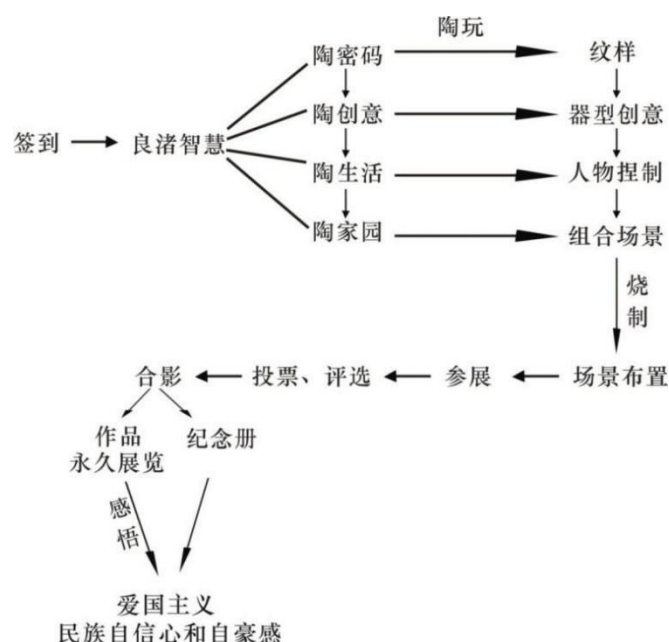
第六周，作品烧制。教师安排作品进行一次烧成，

第七周，作品参展。学生分组，每组成员向观展人员介绍自己作品的设计构思。在博物馆，让学生通过自己的方式拉票，成人不予干涉；揭晓投票结果，统计票数，颁发纪念章肯纪念册；合影留念，让学生们跟整个作品合影留念。后续放合影照片用，作品将永久保留在博物馆内，待学生长大成人，将这份经历和文化长存。

（二）活动要求（注意事项）

1. 收到确认信息的孩子报名成功，不接受现场报名。
2. 请事先确认好时间，如有无故缺席，将取消本少年宫所有活动资格。
3. 活动期间，家长不能影响孩子，请不要大声喧哗和任意走动，告诉孩子不能随意动陶艺室的作品和其他设备。

七、活动流程图

八、操作实施

（一）活动预热

1. 微信公众号前提活动预热、报名信息推送。
2. 网站上进行知识竞赛。

（二）报名方式

1. 关注本单位微信公众号，进入活动报名页面，点击报名。
2. 进入“互动吧”点击报名即可。

（三）陶艺制作活动内容解析

1. 本活动的授课部分为单元式的，共由 4 个部分组成，分为 4 个单元。
第一单元，良渚的陶密码。主要让学生以“寻宝”的理念去寻找陶器上的“纹样”及其所要表达的意义；
第二单元，良渚的陶创意。主要通过对陶器造型进行创意设计，体验泥条盘筑成型的技法学习；
第三单元，良渚的陶生活。了解进而想象古代游牧民族的日程生活，借助辅助材料对人物的手捏制作与创造；
第四单元，良渚的陶家园。以每个小场景为单位，如：草原上的牛羊、耕作、捕鱼等等，最后完成整个大的原始生活家园的大场景。

单元	主题	内容	要求
第一单元	良渚的陶密码	重点：纹样→体现原生态 形式：观察、泥板制作→团、擀、揉、捏 切入点：发现、制作→体验	
第二单元	良渚的陶创意	重点：造型、技法 形式：泥条盘筑 切入点：以学生探究为主	
第三单元	良渚的陶生活	重点：陶与生活的联系 形式：①人物的造型→手捏成型 ②场景。辅助材料的运用 切入点：人物、物品的组合	想象人们的生活场景，利用辅助材料，木条、麻绳等，体现人民的生活场景。
第四单元	良渚的陶家园	重点：整个家园的场景 形式：各个小场景组合 切入点：人物生活场景，如：畜牧、捕捞、烧饭、砍柴等等	整体场景体现气势的磅礴

（四）作品展示

幼儿陶艺作品以整体为单位，视作一个系列，在本市博物馆展出，供参观人员观看和投票。

（五）表彰

对每个幼儿进行表彰奖励，发放纪念章和纪念册，并与作品合影留念。

（六）安全预案

1. 安全排查

- (1) 本活动的主要场所是本单位陶艺室，活动前提前一周进行教室内卫生打扫。
- (2) 邀请一名电工师傅管理活动期间的活动现场，监督供电安全。在活动开始前，派人员协助点共检查活动教室所有电路电线。
- (3) 检查陶艺设备是否能正常运行、陶艺工具是否太锋利、竹制工具打磨好，避免倒刺刺到幼儿。
- (4) 检查活动所用桌椅是否稳固，避免摔伤，检查桌椅表面是否光洁，避免裸露的钉子或塑料凳毛边划伤幼儿皮肤。
- (5) 检查活动几个出入口是否完好，保证活动进行期间楼道、电梯口等通道畅通整洁。清楚杂物和垃圾。
- (6) 检查消防设施是否完好。

2. 具体预防措施

- (1) 一切用电、用设备，必须保证有电工师傅和专业陶艺老师等管理人员的监督下使用；
- (2) 如有漏电、设备短路等情况，立即建立隔离区域，防止幼儿靠近危险地带；
- (3) 单位成立安全维护小组，负责突发情况下知道人流疏散；
- (4) 活动中途休息期间，保证洗手池周围底面干燥，安排保洁人员时刻关注，避免幼儿因底面湿滑而摔倒；
- (5) 紧急撤离时，人流按规定秩序有序疏散，避免踩踏事件发生。如，在博物馆展出期间；
- (6) 提醒幼儿不能往自己各个器官塞泥巴，管理人员分组时刻管理好各组人身安全；
- (7) 接待、遣送和活动期间，安排好管理人员或志愿者在各个出入口、重要的点、交通出口做好人流向导和疏散工作。

九、预期效果及反思

(一) 预期效果

1. 作品

由于作者是幼儿园大班的孩子，所以作品所呈现的效果是富有童真童趣，又有良渚文化的元素在其中，人物和器皿的造型不失满满的童心，而捏制略显粗糙，但恰是如此，才能体验原始环境里的原始生活风貌！加上辅助材质物品的陪衬，亦真亦假。使参观者视觉上的冲击，仿佛有种穿越到古时候的人民幸福和谐的家园生活中，感受到浓浓的原始生活氛围，流连忘返，深陷其中。不禁让人感叹良渚文化的陶之魅力，人类文明的博大智慧！

2. 参加者

- (1) 体验了一次前所未有的陶艺盛宴。
- (2) 了解和感受良渚文化的智慧，并指导良渚文化在我国乃至世界的地位，培养了爱国主义情怀。
- (3) 感叹我们的祖先是如此的智慧，让自己知道自己生活在这么有文化底蕴的家乡的土地上，是多么的自豪！

3. 主办单位

(1) 成功地举办这么一次活动周期长、活动作品大、意义大的活动，对作为主办单位来说，意义深刻。这不仅凝聚了全单位和各协助单位和个人的汗水与智慧，更是通过活动让社会更感受到了本次活动的中心思想和意义，就是让孩子、家庭、社会更加关注我们自己身边甚至是家门口的文化、家乡的特色，爱我国的历史文

化、华夏文明，更高层次是爱国主义情怀。

(2) 也实现了本单位又一次“走出去”，把自己单位的特色呈现给社会各界，特别是服务中小学幼年儿童，体现它的品牌和价值。

(3) 收获了更多的社会关注者，提升影响力。

(4) 更加紧密周边单位的联系度和亲密度，为更好地为社会服务打下良好基础。

4. 协办单位

1. 更加紧密周边单位的联系度和亲密度，为更好地为社会服务打下良好基础。

2. 收获了更多的前来参观人员，提升影响力。

5. 社会人士

体验和感悟到了我国的华夏文明、良渚文化，爱国主义情怀油然而生并再一次升华。

(二) 反思

怎么让幼儿“玩”中做，“玩”中学，“玩”中想，“玩”中悟！设计的环节内容应更加生动有趣些！

十、经费预算及经费来源

(一) 经费预算

1 陶艺工具 20 元/人，泥料 40 元/人，釉料 90 元/桶*2；

2 投票彩球及投票箱费用预算 6 个，80 元/个；

3 纪念章 30 枚，10 元/枚；纪念册 30 元/本，共 30 本；相片每人 3 张，共 3 元，一张集体照，一张个人与自己作品的合照，还有一张是作品照片。

4. 后勤劳保费 200 元，电费等

(二) 经费来源

活动经费（除陶泥原料）由主办单位承担

“海岸线上的追忆”红色寻访活动

进一步深入贯彻学习习近平同志在全国十九大会议上的讲话精神，培养学生健康、积极向上的学习兴趣，把红色文化引入学生生活、走进课堂、进入学生的心灵，用红色文化引领学生健康成长。通过寻访革命先辈、抗战老兵，使学生切实地感受到他们所表现出的不怕牺牲、前赴后继、英勇战斗的爱国主义精神，对广大学生进行重温历史、勿忘国耻、矢志振兴中华的爱国主义教育和民族精神教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，不断增强民族自尊心、自信心和自豪感，增强青少年忧患意识及社会责任感和使命感，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

一、活动对象

全市各校优秀少先队员，各校大队辅导员

二、活动地点时间

市青少年宫，2018年1月6-7

三、活动准备

笔记本，水壶，穿校服，佩戴红领巾，队长队旗

四、活动内容

触摸平湖 27 公里的美丽海岸线，踏寻抵御外敌的英雄印记。缅怀先烈，党史普及活动，切身感受党的血与火的历史，感悟革命年代的红色记忆。学习发扬革命精神，激励我们不断奋进。

1. 组织参观乍浦古炮台乍浦镇历史的记忆。
2. 平湖市独山港镇政府南侧日军登陆处纪事碑。
3. 平湖市独山港镇衙前集镇百人坑遗址。
4. 平湖市独山港镇政府南侧青少年抗战历史宣教馆。
5. 毛泽东同志新仓经验批示展示馆。
- 6 平湖市钟埭街道钟埭社区下塘街新四军北撤司令部。
7. 东湖景区南村书堆南的施奇烈士像。

五、具体活动安排

时间	地点	活动内容	注意事项
1月6日 8:00—9:00	青少年宫广场	活动启动仪式 1. 共青团领导致辞，开启红色之旅。 2. 少先队员代表发言。 3. 合唱《国歌》、《中国少年先锋队队歌》。 4. 领队讲解活动内容注意事项。	队员统一服装、佩戴好红领巾

9:45—13:00	乍浦汤山革命纪念馆 海湾古炮台等	1. 革命纪念碑开展扫墓活动。 2. 听取乍浦抗战历史故事。 3. 参观乍浦海湾古炮台。 4. 午餐。	
13:00—16:00	1. 日军登陆处纪事碑。 2. 百人坑遗址。 3. 青少年抗战历史宣教馆。	1. 由亲历者讲述抗日战争日军登陆事件。 2. 勘察当年日军登陆地点的滩涂。 3. 参观百人坑遗址。 4. 听取抗战历史宣教馆馆员讲解。	
17:00	青少年宫广场	家长接孩子回家当天活动结束	

时间	地点	活动内容	注意事项
8:00	青少年宫广场	集合	
8:10—10:00	毛泽东同志新仓经验批示展示馆	1. 学生参观馆藏做好笔记，参观后交流并向工作人员做提问交流。 2. 党史普及活动，党史知识竞赛活动。	
10:00—11:00	新四军北撤司令部	学习新四军历史，了解当年新四军北撤的历史背景同学们做好记录。	
11:30—13:00	钟埭农家乐	体验感受革命午餐。	

13:30—16:00	东湖畔施奇烈士像	1. 敬献鲜花，瞻仰烈士，回顾烈士英雄事迹。 2. 总结收获，学生发表感言。	
17:00	青少年宫广场	活动结束，家长接送。	

八、活动要求

各少先队员统一着装佩戴红领巾，队长手举队旗。

九、经费预算

50 人，人均 100

十、效果评估

为了加深广大青少年对党史知识的理解，活动中心将通过开展党史知识竞赛，组织青少年学习党的基本知识，党的奋斗历史，进而增强党在广大青少年中的影响力和凝聚力。青少年宫组织青少年开展“踏寻红色印记，重温革命历史”社会实践活动，到革命遗迹实地考察和寻访先烈足迹，通过“缅怀先烈”、“吃顿小米饭”、“听篇革命故事”、“唱首革命歌”等活动内容，让广大青少年了解我党的光辉历史和丰功伟绩，继承和发扬党的光荣传统和优良作风。共同增长历史知识，培养学习党史的兴趣，架起友谊的桥梁。深刻理解中国共产党的奋斗历程，明了历史发展的必然趋势，进而引导广大青少年从内心认同党、将爱党、爱国、爱社会主义。

明心课程材料

明心课程，依托富有特色的传统文化专项培训课程、艺术活动、通识讲座和沙龙活动打造课程，用教育的智慧和艺术与青少年平等对话，引领他们发现中华文化之美，自觉学习、传承中华优秀传统文化，培养特长，在激发民族自豪感的同时，丰富生命体验，走向更加适合他未来潜能的专业之路，明心成才。开设了包括京剧、琵琶、古筝在内的十大类传统文化特长培训课程。

①传统文化特长培训公开课

笛子：俞卫东

中国舞：张雯艳

篆刻：沈吕峰

琵琶：闫含

篆刻：徐叶林

国画：李强

古筝：郑倩武

②特长展示活动

成德课程材料

成德课程，以立德树人为宗旨，以传统节日、乡土资源为突破口，从“爱国”“养德”“践行”三个纬度打造课程，增强青少年文化自信，培养爱国爱家乡的情感，促进其道德品质的发展。开发了“我们的节日”系列活动、“传承、感悟、弘扬”非遗系列活动。

【“我们的节日”系列活动】

元宵节探秘

“粽”情端午

拥抱春天，感受清明

【传承、感悟、弘扬”非遗系列活动】

活动方案：

“指尖上的艺术”——传承·感悟·弘扬文化体验活动

一、活动背景

为引领青少年关注和支持杭州亚运会筹办，让更多少先队员知晓亚运、服务亚运、参与亚运。同时鼓励青少年学习、了解非物质文化遗产，以体验式教学方式锻炼青少年的动手与鉴赏能力，使其热爱上传统文化，从而达到传承传统艺术、弘扬民族文化的意义。平湖市青少年宫决定动员全市少先队员以“描绘我心中的吉祥物”为载体，开展“百米长卷迎亚运”活动。

每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新，优秀的民族非物质文化遗产更是如此。因此，基于非物质文化遗产的保护传承与现代性转化浪潮，青少年宫将开展“指尖上的艺术”——传统文化研学体验活动，立足于当今手工艺发展保护现状，从非物质文化遗产层面完成教学体验活动，鼓励青少年学习、了解非物质文化遗产，以体验式教学方式锻炼青少年的动手与鉴赏能力，使其热爱上传统文化，从而达到传承传统艺术、弘扬民族文化的意义。

二、活动时间

2019 年 6 月 1 日

三、活动地点

四、组织单位

主办单位：

承办单位：“者舍”文创工作室

五、活动项目

1. 扎染体验
2. 土布画体验
3. 百米长卷绘

画六、活动流程

1. 扎染研学体验活动，争当最美小工匠（暂定 120 人）

①（古代染纈知识普及）

上午 8:00—8:35 户外灰纈、染纈的知识普及，让孩子们初步了解染纈的起源、发展、特点、用途

②（户外扎染体验）

上午 8:35—10:30 进行户外百人扎染教学及动手实践，课程老师将进行现场演示教学（参与人数暂定 200 人，体验人数 120 人左右）

③（展示及评选）

上午 10:30—11:10 进行孩子们作品的展示布置并评选出三名最美“小染匠”并进行现场颁奖

④（扎染心得交流及现场合影）

上午 11:10—11:30 孩子们现场进行心得交流、活动体会发言并现场合影

2. 土布画制作体验活动（暂定 80 人）

①（土布画知识普及）

上午 8:00—8:35 户外土布知识普及，让孩子们对平湖土布的起源、制作流程、特点、用途有一初步了解

②（土布画制作）

上午 8:35—11:00 进行户外土布画制作，先让孩子们以十人为一组进行创作前材料的讨论、思考，后以小组为单位进行土布与其它材结合的作品创作

③（土布画评选及展示）

上午 11:00—11:30 进行作品装框及评选展示，并选出三名最美“小匠人”进行现场颁奖

3、百米长卷绘画（60 人）

①亚运会背景介绍（上午 9:00-9:15）

让青少年关注和支持杭州亚运会筹办，以实际行动迎接新中国成立 70 周年和少先队建队 70 周年，让更多少先队员知晓亚运、服务亚运、参与亚运。

②开始现场绘画（9:20-11:00）

小朋友们现场绘画创作，老师巡视

③作品展示

“瓜乡娃娃迎国庆”浮雕制作体验活动方案

一、活动目标

1. 通过此次活动，让未成年人丰富的迎国庆活动不仅让孩子们潜移默化地感受到了中华民族源远流长、独具魅力的文化底蕴，还进一步激发了孩子们的爱国热情，促进了孩子素质的全面多元发展。
2. 了解我国悠久的历史文化和浮雕艺术历史、工艺，感受浮雕的艺术之美，初步建立审美修养，提高审美能力，锻炼发现美的眼睛。从小培养学生对传统工艺的热爱和利用“黏土”再现生活的热情，从而埋下我们优秀文化的优良基因。

二、活动对象

全市幼儿园至小学六年级学生。这个年龄段的未成年人，好奇心重，自理能力和劳动能力明显提高，能做一些日常的劳动，在劳动中表现出一定的责任感。合作意识逐渐增强，制作黏土浮雕过程中，很多时候需要团队合作。规则意识逐步形成，动作灵活、控制能力明显增强，爱学、好问，有极强的求知欲望，黏土浮雕活动正好能满足此类未成年人的这些方面的需求。

黏土浮雕活动能促进未成年人造型、想象、察看、记忆、审美等多种才能的开展，有利于树立未成年人的自信心。在活动中，我们容身于游戏，并充沛应用游戏的方式，将黏土浮雕制造的技艺贯穿“玩”的进程中，让未成年人“玩”中做，“玩”中学，“玩”中想，“玩”中悟！

三、活动时间、地点

时间：2018 年 9 月 27 日下午 13:00~16:00

地点：平湖市青少年宫广场

四、活动准备

（一）场所准备

1. 40 个桌子，160 只凳子，20 帐篷
2. 排查一切可能引起安全隐患的设施设备、器材等。
3. 教学课件、多媒体教学器材。

4. 搜集教学相关图片资料、视频资料，实物等。
5. 黏土、手工工具、颜料等材料
6. 联系工作人员及搬运工等，4 个志愿者

（二）材料准备

大背景：我和祖国共成长——瓜乡娃娃迎国庆

心里话展板、大相框（门框）：左侧心愿墙：对祖国妈妈的祝福语

右侧“我和祖国共成长”——瓜乡娃娃迎国庆

3 宣传展板 KT 展板：介绍祖国之最、辉煌成就，让学生感受祖国的繁荣伟大

4 心愿卡

五、活动内容

13:30 —14:00 学生签到

14:00 开场仪式

（主持人开场、朗诵节目表演、主持人介绍本次活动意义）

1. 全体少年队员唱队歌

全体少先队员起立唱少年先锋队队歌（幼儿园小朋友观礼。）

2. 献给祖国妈妈 70 华诞的礼物——制作天安门浮雕

14:20 开始制作天安门浮雕

活动材料：40 个桌子，160 只凳子，20 帐篷，黏土、手工工具、颜料

3. 写一写

活动流程：将对祖国妈妈 70 华诞美好祝愿写在心愿卡上，贴在展板上。

4. 晒一晒（拍摄精彩活动瞬间，晒晒“朋友圈”）

活动流程：拍摄精彩活动瞬间，将活动照片和拍一拍环节中的照片晒在“朋友圈”。六、

活动流程图

唱队歌、国歌——献礼（制作浮雕作品）——写祝福——晒瞬间——大合影

七、活动的操作实施

（一）活动预热

1. 微信公众号前提活动预热、报名信息推送。
2. 网站上进行知识竞赛。

（二）报名方式

1. 关注本单位微信公众号，进入活动报名页面，点击报名。
2. 进入“互动吧”点击报名即可。

（三）广场浮雕制作活动内容解析

（四）作品展示

1. 全体少先队员起立唱少年先锋队队歌（幼儿园小朋友观礼。）
2. 未成年人黏土浮雕作品集体展示
3. 将心愿卡上对祖国妈妈 70 华诞美好祝愿美好话语展示
4. 拍摄精彩活动瞬间，晒晒“朋友圈”
5. 大合影留念

（五）表彰

对每个未成年人进行表彰奖励，发放纪念品，并与作品合影留念。

（六）安全预案

1. 安全排查

- （1）本活动的主要场所是本单位广场，活动前提前一周进行教室内卫生打扫。
- （2）邀请一名电工师傅管理活动期间的活动现场，监督供电安全。在活动开始

前，派人员协助点共检查活动教室所有电路电线。

(3) 检查黏土浮雕设备是否能正常运行、黏土浮雕工具是否太锋利、竹制工具打磨好，避免倒刺刺到未成年人。

(4) 检查活动所用桌椅是否稳固，避免摔伤，检查桌椅表面是否光洁，避免裸露的钉子或塑料凳毛边划伤未成年人皮肤。

(5) 检查活动几个出入口是否完好，保证活动进行期间楼道、电梯口等通道畅通整洁。清楚杂物和垃圾。

(6) 检查消防设施是否完好。

2. 具体预防措施

(1) 一切用电、用设备，必须保证有电工师傅和专业黏土浮雕老师等管理人员的监督下使用；

(2) 如有漏电、设备短路等情况，立即建立隔离区域，防止未成年人靠近危险地带；

(3) 单位成立安全维护小组，负责突发情况下知道人流疏散；

(4) 活动中途休息期间，保证洗手池周围底面干燥，安排保洁人员时刻关注，避免未成年人因底面湿滑而摔倒；

(5) 紧急撤离时，人流按规定秩序有序疏散，避免踩踏事件发生。如，在博物馆展出期间；

(6) 提醒未成年人不能往自己各个器官塞泥巴，管理人员分组时刻管理好各组人身安全；

(7) 接待、遣送和活动期间，安排好管理人员或志愿者在各个出入口、重要的点、交通出口做好人流向导和疏散工作。

八、经费预算及经费来源

(一) 经费预算

1 黏土浮雕工具材料 50 元/人；

2 摄影费 500 元；

3 展板等舞台费用 3500 元；

4 后勤劳保费 200 元，电费等

(二) 经费来源

活动经费由主办单位承担

九、活动的效果及反思

(一) 预期效果

1. 作品

由于作者是未成年人园大班的未成年人，所以作品所呈现的效果是富有童真童趣，又有良渚文化的元素在其中，人物和器皿的造型不失满满的童心，而捏制略显粗糙，但恰是如此，才能体验原始环境里的原始生活风貌！加上辅助材质物品的陪衬，亦真亦假。使参观者视觉上的冲击，仿佛有种穿越到古时候的人民幸福和谐的家园生活中，感受到浓浓的原始生活氛围，流连忘返，深陷其中。不禁让人感叹良渚文化的陶之魅力，人类文明的博大智慧！

2. 参加者

(1) 体验了一次盛大的黏土浮雕制作盛宴。

(2) 了解和感受我国文化的智慧，并指导良渚文化在我国乃至世界的地位，培养了爱国主义情怀。

(3) 感叹我们的祖先是如此的智慧，让自己知道自己生活在这么有文化底蕴的

家乡的土地上，是多么的自豪！

3. 主办单位

（1）成功地举办这么一次活动周期长、活动作品大、意义大的活动，对作为主办单位来说，意义深刻。这不仅凝聚了全单位和各协助单位和个人的汗水与智慧，更是通过活动让社会更感受到了本次活动的中心思想和意义，就是让未成年人、家庭、社会更加关注我们自己身边甚至是家门口的文化、家乡的特色，爱我国的历史文化、华夏文明，更一层次是爱国主义情怀。

（2）也实现了本单位又一次“走出去”，把自己单位的特色呈现给社会各界，特别是服务中小学幼年未成年人，体现它的品牌和价值。

（3）收获了更多的社会关注者，提升影响力。

（4）更加紧密周边单位的联系度和亲密度，为更好地为社会服务打下良好基础。

4. 协办单位

1. 更加紧密周边单位的联系度和亲密度，为更好地为社会服务打下良好基础。

2. 收获了更多的前来参观人员，提升影响力。

5. 社会人士

体验和感悟到了我国的华夏文明和传统文化，爱国主义情怀油然而生并再一次升华。

得力课程材料

得力课程，以户外实践活动为载体，利用本土资源开展多元化学习，践行优秀传统文化中蕴含的意志品质。通过各种研学、拉练、野营、学军学农活动，磨炼青少年的意志，培养诚信品格，塑造健康人格。开发了四季系列活动。

四季系列之：夏之歌

童眼看家乡系列活动

活动方案：

关于举办平湖市“美丽平湖”青少年系列主题活动的通知

各少先队总（大）队部、幼儿园：

为进一步增强青少年的主人翁意识和社会责任感，积极引导广大青少年参与社会实践，展示朝气蓬勃、积极向上、阳光自信的精神风貌，做一个“爱家乡、爱浙江；有梦想、有行动！”的青少年，经研究，决定举办平湖市“美丽平湖”青少年系列主题活动。

一、组织单位：

主办单位：

二、活动主题

寻“路”家乡

三、活动时间

2020 年 6 月至 10 月

四、活动内容

本次活动以寻“路”为主题。“路”，可以是家门口的小路、乡村山野间的小道，可以是林荫大道、省道国道，可以是四通八达的高速公路、轨道交通，可以是家乡人文的发展之“路”，可以是抗疫之“路”，还可以是数字化之“路”、信息高速“公路”。活动以线上、线下相结合的多种形式，鼓励少年儿童通过寻找、发现、记录金平湖的发展“路”，感受金平湖的发展与变化。

活动一：组织开展以寻“路”家乡为主题的绘画、书法比赛

以寻“路”家乡为主题，联合教育局、团市委、少工委在全市幼儿园、中小学，分组别开展绘画、书法大赛。鼓励参赛者围绕活动主题进行艺术创作，比赛内容、形式不限，旨在通过描绘、书写金平湖的发展之“路”，感受家乡巨大变化，树立家国情怀，强化责任担当。参赛作品请于 7 月 1 日前交到平湖市青少年

宫活动部，随后将邀请专家评委对参赛作品进行评比。获奖作品有机会入选“家乡的路”青少年书画作品展。联系人：张老师 电话 0573-85124156。

活动二：组织开展以“红领巾赞家乡”为主题的特色活动

活动对象

全市少先队员

活动流程

活动启动时间：2020 年 6 月

活动筹备时间：2020 年 7 月-9 月

活动汇报阶段：初定 2020 年 10 月上旬组织现场展示评比。

活动内容：

要求全市各少先队总（大）队部组建活动团队，以家乡发展变化为主题，结合浙江“重要窗口”和“三个地”等要求，聚焦金平湖发展之“路”，开展综合实践活动。各校可以根据学校、镇街道发展特色，创造性地开展寻“路”家乡活动，并择优推荐一个活动团队，汇报综合实践成果，汇报形式不限，人数不限，可以是演讲、讲故事、课本剧等。要求参赛团队汇报内容丰富，主题鲜明，突出红领巾元素，形式新颖，可使用音乐、道具、PPT 等丰富展示内容。建议汇报作品时长在 4-10 分钟。最终将评选出十佳优秀作品。

参考选题方向：家乡少先队发展之路、接轨上海融入长三角之路、抗疫之路、文明城市创建之路、科技发展之路、经济发展之路、文化发展之路、农业发展之路、数字化之“路”、信息高速“公路”等。

活动三：组织以“美丽金平湖”为主题的线上知识普及活动

活动时间：2020 年 7 月-10 月

活动形式：线上活动

活动内容：

通过公众微信号从平湖人文、历史、经济、科技等方面进行知识普及宣传，借鉴“学习强国”的模式，通过学习、知识竞答的形式，不断提高少年儿童对家

乡的认识和热爱。

六、其他事项

1 全市各中小学、市青少年宫要积极宣传组织本次活动，活动信息请及时关注青少年宫微信公众号。

志愿课程材料

志愿课程，依托中小学红领巾团队组织、红领巾学院、青少年校外教育研学基地等组织开展夏令营、冬令营和一日营和流动少年宫活动。为青少年呈现种类繁多的文化表现形式，阐释博大精深的中华文化，培育民族精神，树立社会责任感。成立了“哥哥姐姐”志愿队，开发了四色系列活动。

【青少年教育专家讲座】

儿童心理专家张骏老师讲座

文明办副主任徐成校讲座

党校王晓燕老师讲座

技工学校魏巍老师讲座

【流动少年宫系列】

篆刻艺术进校园

少儿诗词大会

非遗项目进校园活动

红领巾学院及其课程