基于核心素养下高中生“听-唱-赏-评”音乐能力培养的路径探究

闫明玉

(江西省赣州市南康区第三中学, 江西 赣州 075400)

摘要: 本文基于“高中生音乐教育从培养单一型人才为主, 转向应用型人才为主”的教学理念, 以“核心素养”培养为目的。就音乐学科如何培养学生音乐能力的方法及路径: 通过“听、唱、赏、评”四种方法及“学与听、听与唱、唱与赏、赏与评”进行人才培养, 开拓能听、能唱、能赏、能评”的培养路径。立足学生需求, 层层递进从知识--技能--思维--能力进行实践。并对“听、唱、赏、评”四种方法的特点和运用进行分别阐述。

关键词: 高中; 音乐; 核心素养; 听唱赏评

音乐学科核心素养是学生们学习这门课程的基础, 是除了学习音乐必备基础知识和技巧以外对音乐较高的感悟和认知能力。高中生在具备音乐核心素养的基础之下, 提高音乐能力是对音乐更好的理解。音乐能力培养是 21 世纪新课标教育改革的最新要求, 也是 21 世纪发展的潮流, 在促进我国音乐行业的快速发展同时, 也带动了经济、政治、文化的发展, 加强了与其他国家的交流。

高中这个为高考蓄力准备的阶段, 当前所在地区(南康三中)培养的高中生音乐能力相对单一化。与音乐新课程标准有所不同, 高中生音乐能力较为薄弱, 人才培养体系设计不够完善等诸多问题。音乐课往往是其他学科老师占用或者用来给学生们自己上自习写作业的, 就算个别学校有上这门课, 大多数老师也是用音乐来活跃课堂气氛的, 并没有带领学生们去感受音乐真正的魅力。所以这就是音乐教学所面临的困难。

高中生音乐教育从培养单一型人才为主, 转向培养应用型人才为主。音乐“听-唱-赏-评”能力的培养随之成为重要的音乐能力培养环节。然而无法彰显高中的音乐教育特色和地方特色。因此, 我校高中生音乐教育培养和课程设置需要进行一定的改革, 改变这种教学观念和老师对这门课的认知, 在教学中如何制定科学、合理的教学过程和考核标准, 以及解决高中生音乐素养薄弱等路径都是有意义的探索。本课题将从基于核心素养下高中生“听-唱-赏-评”音乐能力培养的路径探究开展研讨。

学术价值和实践意义:

学术价值: 音乐是一种美, 音乐是通过将文字与旋律结合起来表达情感的一种方式, 人的情绪总是多种多样的, 不管是欢乐的还是伤感的情绪都可以通过音乐来表达。好的音乐可以陶冶情操、可以修身养性, 可以带给学生们正确的价值观和人生观。特别是在核心素养下高中生的“听-唱-赏-评”能力培养过程中, 在授予学生们最基本的音乐基础知识和唱法技巧外, 还能培养学生的审美能力。音乐在文化交流, 经济发展和政治文化中, 充当了一条纽带的作用。通过音乐去理解自然之美、社会之美和人性之美。

实践意义:

(1) 本项研究有利于完善高中生音乐教学的培养方向, 把握地方高中生人才培养过程中遇到的实际问题, 及时总结经验 and 做法, 促进教学和人才培养模式的改革与探索。

(2) 有利于促进学习型和应用型人才相结合: 从单一的传统教学模式调整为新颖的“听-唱-赏-评”的主动性实践教学和特色化教学模式, 通过对高中生“学与听、听与唱、唱与赏、赏与评”进行人才培养, 开拓“能听、能唱、能赏、能评”的“四

能”型人才培养的途径。

(3) 有利于提高完善实践教学运用: 进一步在教学督查、教学评估及考试测评等方面继续探索和不断改进, 规范教学的各个环节, 使其更好地适应当前教育发展的需要。

(4) 有利于提高教学理念调整: 基于核心素养下音乐教育培养为目标, 伴随着日益增长的文化社会发展需要, 培养学生对音乐的认知能力, 激发学生发奋学习的决心, 进一步提高学生的自身综合素养。

研究框架:

(一) 立足“地方性”研究, 打造“四能”型人才培养路径探究

普通高中音乐素养的培养目标是增强民族自信、文化自信。主要是将审美感知、艺术表现、文化理解作为音乐学科的核心素养。抓住地方性优势, 比如各个地方具有代表性的民歌、京剧、器乐曲。通过学生自己搜集材料, 让学生掌握每一首民歌背后的故事, 表达一个怎样的情感, 让学生主动去体会当时的一种情感。学生通过了解每首歌曲背后的故事, 逐渐培养“自学自唱”和“自赏自评”的学习型与应用型相结合的人才。由此, “听-唱-赏-评”能力培养通过对高中生“学与听、听与唱、唱与赏、赏与评”, 开拓“能听、能唱、能赏、能评”的“四能”型人才培养得路径探索。

(二) 从“能听会唱”到“会赏能评”的音乐课程教学建构
首先, 从指导高中生学习好理论并实践, 要求具有一定的学科理论和娴熟歌唱技能, 能够自学歌曲并将其演唱出来。

第二, 通过“听与唱”, 让学生主动参与到音乐课堂中来, 同时以培养高中生对于音乐歌曲的认知、学唱和领悟能力, 达到“能赏”的目的。

第三, 训练学生演唱能力, 要求具备一定的基础能力, 在“听与唱”和“唱与赏”当中转化成“会赏能唱”能力的训练与培养。

第四, 通过“赏与评”的循环反复的培养与训练, 教师将自己的理论与实践项目做成特殊案例, 提供给高中生并分析解剖, 讲解研究。这些将指导他们在音乐聆听、表演、实践理论方面进行不同角度的分析研究与指导。

(三) 完善“注重实践”教学, 明确“学以致用”的方法

注重实践教学, 强调学以致用, 真正做到了突出重点、突破难点、强调方法、启迪智慧的教学方法。采用“请进来、走出去”的教学方式, 将各种器乐从民间请入课堂, 或者把学生带民间进行田野采风, 学习民间优秀传统文化, 鉴赏民间优秀作品, 做到从民间来到民间去。同时, 注重课堂拓展, “学以致用”; 注重创造性的思维开拓, 解决能动性与创新力的开发。通过理论、

实践训练、思维训练相结合展开教学，整个过程是从“课堂”到“民间”的飞跃，将课堂上的教学内容与课后的各种活动相结合，由理论到实践，由实践再到理论，增强了学生的听、唱、赏、评的能力。

我以两年，两个阶段进行研究实施：知识—技能—思维—能力梯状式层层递进。

第一阶段：高一上下两个学期，分别是听、唱，是一种知识、技能的学习，从了解到运用，从模仿到表现。

听：聆听音乐，从音响出发，以欣赏为主。聆听音乐，听什么？怎么听？为什么听？聆听音乐就是从了解一个民族到了解中国文化为导向，从音乐开始。从聆听民族歌曲到红色歌曲到当代歌曲

首先在聆听过程中感受音乐的情绪情感。让学生们“心”随“听”动，打开音乐之门，实现对美的感受。音乐作品本身就是作者情感的表达，学生的审美感知和情感应在主动参与“聆听”与“活动”的过程中，通过亲身体会而获得。让学生感受音响本身带给学生感官的刺激，带来身心的感受与体验。在课堂上分析要听什么？怎么听？通过老师播放音频的方式去聆听，包括作品的整体聆听和部分聆听（乐段、主题、乐句），泛听引听、精听全听。比如案例《滚核桃》，这是一首民族器乐曲，学生通过整体聆听对作品的风格、意境、情绪有完整的映像，自主表达对音乐的感受。通过敲击鼓的不同部位发出不同的声音，来表现核桃滚落时不同的音乐形象。以小组的形式并用语言很形象的把它描述出来，这样有助于学生积极的去思考。

其次，在聆听的过程中感受音乐的五要素（节奏、节拍、速度、力度、旋律），如音乐作品《滚核桃》，学生通过部分聆听领略作品中有意义的细节、了解作品独具表现力的特质。《滚核桃》这是一首“鼓”器乐曲，鼓是最讲究节奏的，能够很形象的表现晾晒核桃时，核桃发出不同的声音，就是运用敲击鼓的不同部位形成的节奏型，这个节奏型是这首器乐曲的重要主题部分，因为它最能够表现农民丰收时的心情。

唱：是歌唱体验，是使学生能用优美的声音、愉悦的情绪、丰富的表情表现歌曲的情感内涵，做到以情带声，声情并茂。

歌唱教学是动态的渐进的发展过程，是在教师的引导下，让学生充分感受、体验歌曲的意境，深刻理解歌曲的思想内涵，抒发歌曲的情感并有创意的表现歌曲，获得审美的享受。根据音乐是听觉的艺术的特征，因此歌唱首先从聆听入手，第一步聆听可以带着问题，学生的目的就会很明确。第二步在唱之前同学们对乐曲主要的乐句、乐段、主题在聆听的过程中同学们可以展开想象翅膀，让学生运用视觉联想体验，由内而外领略音乐的美妙。第三步学生充分感受和体验之后逐步引导学生理解歌曲，从分析歌词的内涵和思想感情进行深入的挖掘。第四步学生对歌曲有了丰富的感受和体验、有了对音乐的深刻理解，歌唱的表现就是用优美的声音，声情并茂去表现歌曲的思想内涵。

第二阶段：高二上下两个学期。随着学生年龄的增长，知识的储备越来越多，学生的感悟能力逐渐增强，情感逐渐成熟。赏、评是从体验到共情，从共情到表达的过程，是训练学生思维和能力的过程。

赏：在学生掌握了一定知识与技能的基础之上，进行作品的赏析，通过每个作品历史背景、创作背景，让学生达到共情。

赏的方法有，“意境用能”优艺术表现力。新课标明确提出“综合运用多学科知识、紧密联系现实生活进行艺术创新和实际应用能力”，课程充分利用与师生现实生活紧密联系的生活场景。综合知识的运用，通过创设情境，激发灵感探究艺术来提高学生

的共情、表达能力。

比如《十送红军》在课堂上，老师根据歌曲创作历史背景，采用师生互动，生生互动的方式帮助学生理解歌词涵义，配合视频把学生带入到当时对红军一种不舍的情境当中，利用情境式语言带动学生情绪一起一落，把情感点爆到高潮。通过学生互相交流，把他们对红军的不舍表现得淋漓尽致，学生根据自身情感感悟把歌曲唱出来，表达出来。

“多感官联动”以视觉为切入点，结合听觉体验，比如学生在欣赏《滚核桃》过程中表现对鼓的兴趣和期待，慢慢进入欣赏的过程当中，学生可以根据动作的模仿核桃滚落时的情境，倒核桃—铺核桃—收核桃，将听觉与动觉结合，在表演中感受核桃滚落时发出不同的声音，来感受核桃滚落时的独特魅力，接着学生欣赏《滚核桃》视频，感受敲击鼓的不同部位发出不同的声音，视听结合，并根据新课标思政要求努力挖掘核桃成熟，农民们收获物质，收获幸福，幸福都是奋斗出来的精神内涵，让学生在中华优秀传统文化的熏陶中树立文化自信，民族自信。

评：在听、唱、赏、原有的基础上，以“课程融合”“多元化”的方式评价作品，体验其对作品表达的能力。

课程融合，以音乐艺术学科为主体，加强与其他艺术的融合，重视艺术与其他学科的联系美术、历史、地理、文学、政治充分发挥协同育人作用。开展多元评价，多种评价的方式融合在一起进行评价。

对作品的评价，评价作品本身的语言文字，更重要评价它的创作背景、它的寓意。评价欣赏作品的人，通过音乐的欣赏提升自己斗志，明确了自己以后努力的方向，还是对历史背景有更深的了解。好的是什么？我们要怎么做？这样以小组形式进行，可以调动学生积极思考。2022年新课标提出：文化理解的培育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、文化观尊重文化多样性，增强文化自信。

评价方式，自评，是根据老师所讲的音乐作品的知识与技能，来评价自己在鉴赏音乐作品时哪方面不足或者没有想到的内容，通过自评学生可以自己发现问题，及时总结经验。互评，是通过自己对作品的理解，音乐的特点，对方有没有层层深入，作品有没有达到一定的高度，和教学目标是否有一定的差距，差距在哪里？小组评，通过小组人员合力对音乐作品的理解，层层深入，最终达到一个深层次的寓意，这样一个目标。展示评，通过实践活动，元旦、文化艺术节展示，把音乐成品展示给观众，通过评分制评出一等奖，优秀奖，指导奖，来给予一定的肯定。通过自评—互评—小组评—展示评的方式，从艺术的熏陶到陶冶情操，达到艺术育人再到价值观的体现，最终达到文化自信。

参考文献：

- [1] 王国安. 普通高中音乐课程标准解读 [M]. 北京：高等教育出版社，2020.
- [2] 赵季平·莫蕴慧. 普通高中教科书·音乐鉴赏（必修）教师用书 [M]. 北京：人民音乐出版社，2020.
- [3] 刘贝. 浅谈音乐审美感知和文化理解素养的培养——以高中音乐鉴赏教学为例 [J]. 中小学音乐教育，2022（06）：38-40.
- [4] 徐惠琴. 与名师对话——音乐教学问答（十四）音乐欣赏教学的方法及运用 [J]. 中小学音乐教育，2022（02）：22-25.

本文系江西省教育科学“十四五”规划2022年度课题《核心素养下高中生“听—唱—赏—评”能力培养的路径探究》（课题编号：22PTYB145）研究论文。