

美育视角下高中音乐鉴赏课堂的构建策略探究

张璇

(武汉市第十一中学, 湖北 武汉 430030)

摘要: 高中阶段是学生成长的关键时期, 同时也是开展美育教育的关键阶段。对此, 高中音乐教师应该利用好音乐学科的媒介作用, 改革音乐教学, 使高中学生在学习音乐过程中, 发现美、感知美, 从而提升他们的审美能力。为他们未来发展奠定坚实的基础。对此, 本文就美育视角下高中音乐鉴赏课堂的构建策略进行简要分析, 希望为广大读者提供一些有价值的借鉴和参考。

关键词: 美育; 高中; 音乐鉴赏课; 构建策略

在高中阶段, 学生的理解能力和认知水平都已经逐渐成熟, 各方面的能力和素养也得到了全面地发展。高中音乐学科在培养学生鉴赏能力和审美能力方面具有重要的作用。对此, 教师应该正视音乐学科的媒介作用, 通过运用多种方式和手段培养学生审美素养。当学生具有良好的审美能力后, 他们的思想观念以及价值认知也随之发生改变, 对他们未来学习和发展具有重要的影响。但经过笔者实践调查发现, 在高中音乐教学过程中存在一些问题, 比如说学生兴趣不高、重视智育, 忽视美育等问题, 严重影响高中学生鉴赏能力以及审美能力的提升, 对他们未来发展造成一定的阻碍。对此, 在美育视域下, 为了更为有效地培养学生审美能力, 提升美育教育效果, 高中音乐教师有必要对传统的音乐教学效果进行优化和改革, 通过运用多种方式和手段, 激发学生兴趣, 调动他们的积极性和主动性, 构建音乐鉴赏高效课堂, 从而为学生未来学习和发展奠定坚实的基础。

一、在高中音乐鉴赏课中开展美育教育的重要性

当前, 随着科学技术的高速发展, 国家经济实力的不断提升, 人们对高中教育的要求也随之不断提升。作为教育体系中的重要组成部分, 美育教育的重要性日益凸显。在高中音乐鉴赏课中向学生开展美育教育, 不仅能够培养学生音乐鉴赏能力和审美能力, 帮助他们更好地了解和认识到音乐中的美, 从而提升他们发现美、感受美的能力, 同时还能够帮助他们树立正确的思想观念和价值认知, 强化他们创造美的能力。

首先, 在高中音乐鉴赏课中开展美育教育能够有效培养学生审美能力和创造力。音乐鉴赏课并不仅仅是对优秀音乐作品的欣赏, 而是对其内涵进行深入挖掘, 对作品中情感的感知。通过鉴赏不同时期、不同风格的音乐作品, 能够有效培养高中学生鉴赏能力和审美能力, 提升他们对音乐美的敏感度。同时鉴赏音乐的过程从某种角度来讲也是一种创造的过程。学生在鉴赏过程中会不自觉地将自己的情感和想象融入其中, 从而产生一种独特的鉴赏体验, 激发他们的音乐创造能力。

其次, 在高中音乐鉴赏课中开展美育教育能够继承和弘扬优秀传统文化。优秀传统文化是中国千年历史的沉淀, 是民族、国家发展的根基。在高中音乐鉴赏课中对优秀民族音乐作品进行鉴赏, 能够帮助学生更加全面、深刻地了解本民族的音乐文化, 拓展他们的认知, 帮助他们树立文化自豪感和文化自信, 为高中学生未来学习和发展奠定坚实的基础。

最后, 开展美育教育还能够有效缓解高中学生的心理压力, 强化他们的沟通能力。高中阶段, 学生会承受巨大的考试压力和学习压力, 通过在音乐鉴赏课中开展美育教育, 能够有效地帮助他们缓解因为高考所带来的压力, 平复情绪, 提升心理健康水平。同时, 音乐鉴赏课的开展, 能够使高中学生们一同感受鉴赏音乐所带来的快乐体验, 拉近彼此之间的距离, 增进彼此之间的了解,

从而强化学生沟通能力。

总之, 在高中音乐鉴赏课中开展美育教育对高中学生未来学习和发展具有重要的作用, 它不仅能够有效地提升学生鉴赏能力和审美能力, 同时还能够帮助学生继承和弘扬优秀传统文化, 缓解他们的学习压力, 提升沟通能力, 从而促进学生全面发展。

二、在高中音乐鉴赏课教学中开展美育教育存在的问题

(一) 注重智育, 忽视美育

经过笔者实践调查发现, 部分高中音乐教师受到传统教育观念的影响, 非常重视智育, 过于重视学生音乐知识的学习, 而忽视美育教育的开展, 导致高中学生不懂如何利用所学知识和技能鉴赏优秀音乐作品, 无法对音乐作品的内涵进行深入挖掘, 领悟到其中所抒发的情感。长此以往, 必将对他们感知美、理解美的能力造成影响, 使他们无法形成正确的审美价值观念。

(二) 忽视鉴赏能力的培养, 学生对音乐作品理解不全面

在高中音乐鉴赏课教学过程中, 一些教师往往只会让学生进行大量的反复聆听, 增加学生对作品的熟悉感, 这种教学方式存在一定问题, 只会使学生对作品的旋律比较熟悉, 但对其中所表达的情感无法深入理解。即使学生对一首歌曲听了很多遍, 也很难深刻地领悟这首歌曲的内涵和所传递的情感和精神, 无法积累自己的审美经验。这种教学方式非常容易使学生对音乐鉴赏课产生误解, 从而逐渐轻视音乐鉴赏课内容, 从而影响课堂教学效果的提升。

(三) 美育教育与学生实际生活之间缺乏联系

美育教育也就是通过音乐教育, 使高中学生能够充分认识到生活中的美, 从而使他们体验美, 创造美, 提升他们的鉴赏能力和审美能力。然而经过笔者实践调查发现, 在我国音乐教学之中存在美育教育与实际生活之间不紧密的现象。在音乐教学之中, 教师过于注重音乐知识、技能方面的讲授, 而忽视了学生的实际体验, 导致很多学生对美的认识仅停留在书本上, 无法将所学音乐知识运用到实际生活之中。使得美育成为一种“看不见, 摸不着”的教育。同时, 美育教育缺乏实践性。很多教师主要以音乐课堂教学为主, 很少组织学生开展实践活动, 导致高中学生们无法亲身参与音乐创作之中, 印象他们的审美能力和创造能力提升。

三、美育视角下高中音乐鉴赏课堂的构建策略

(一) 激发学生兴趣, 培养审美能力

兴趣是学生的益友良师, 同时也是他们学习的动力源泉。他们只有在浓厚兴趣的激发下, 才能够全身心地投入到课堂教学之中, 提升课堂教学效果。对此, 在高中音乐教学过程中教师应该对传统的教学模式进行优化, 以激发学生兴趣为导向, 通过运用多种方式和手段, 激发学生兴趣, 调动他们的积极性和主动性, 使他们主动参与到课堂教学之中, 从而提升鉴赏教学效果, 培养学生审美能力。例如, 在学习民歌《辽阔的草原》时教师可以引

导学生们围绕这首歌曲开展联想,通过这首歌曲,可以联想到草原、骏马、蓝天、羊群等词汇,为学生们打好情境基础。此外,教师可以向学生们设置问题,比如说“同学们去过草原玩吗?你对草原的印象是什么?”引导学生们分享自己的草原经历和感受,拓展他们认知。之后为学生们播放民歌《辽阔的草原》,介绍这是一首蒙古族民歌,解释什么是“长调”,与“短调”作对比。歌词质朴、精炼,对草原上的牧民生活进行了赞美。节奏自由舒缓,又热情奔放。通过这样的方式开展鉴赏教学,能够有效地激发学生兴趣,拓宽他们的视野,培养学生审美能力。

(二) 灵活融入技巧,丰富学生审美体验

从某种角度来讲,审美体验也就是一种心理方面的体验,强调在鉴赏教学过程中学生积极性和主动性的调动和激发。但由于在高中教学过程中教师往往更加注重音乐知识和技巧的传授,而忽视了美育教育,导致他们难以获得良好的审美体验。对此,高中音乐教师在开展鉴赏教学过程中,要关注学生鉴赏能力和审美能力方面的培养,提升美育教育效果。对此,首先可以从音乐体验方面入手。例如,为学生播放一些节奏变化强烈的音乐,通过奥尔夫身体律动教学方式,帮助他们获取更好的音乐感知。比如引导和鼓励学生有节奏地拍手、跺脚、相互配合击掌等,以此促使他们更加清晰地感受节奏的变化,从而使他们通过身体律动感感受音乐节奏。还比如,在学习非洲民间音乐《鼓舞》时,教师可以引导学生们摆动手臂,围成圈跳舞等律动方式,体会音乐节奏的美和趣味,感受音乐所抒发的抗争、拼搏精神。在初次聆听完毕之后,教师还可以引导学生们表达自己的看法和观点,与同学们共同讨论和分析,再二次聆听加深认知,加强他们的立体审美体验,有效提升教学效果。

(三) 创设情境,深化情感体验

京剧是我国一种综合性舞台艺术,同时也是我国传统文化的瑰宝,它凭借着独特的艺术魅力深受社会各界的青睐。为了深化学生情感体验,使他们了解和掌握京剧知识,更好地继承和弘扬传统文化,教师可以在教学中运用情境教学法,根据教学内容以及学情,为学生创设生动、形象的教学情境,通过这样的方式,既能够有效激发学生兴趣,调动他们的主观能动性,提升课堂教学效果,同时还能够深化学生情感体验,使他们更好地继承和弘扬优秀传统文化。除了传统京剧的介绍和赏析,教师也可以通过其他剧种拓展音乐与戏剧的知识广度。比如越剧《天上掉下个林妹妹》,在教学过程中可以向学生们分享名著《红楼梦》,使他们对其有一个大概的认知,之后再由学生分别扮演贾宝玉、林黛玉等人物,开展角色扮演活动,通过这样的方式,帮助学生更好地了解案例内容。此外,教师还可以利用现代教辅工具多媒体,向学生们播放《天上掉下个林妹妹》《葬花》等视频表演版本,使他们更加直观、深刻地了解名著内容,提升学生鉴赏能力,从而深化他们的情感体验。

(四) 引导学生参与,凸显学生主体地位

随着新课程改革的推进,高中音乐教学也迎来了改革的新契机。在《新课标》中明确提出要以学生为主体,尊重学生的主体作用。对此,为了提升美育效果,培养学生审美能力,教师有必要在教学过程中重视和关注学生的主体地位,将课堂“还”给学生,从而更为有效地开展审美教育,提升鉴赏课堂教学效果。

首先,在教学过程中,教师应该以学生兴趣为导向,不仅要选择学生容易接受的教学方法,而且还要确保教学内容与他们的日常生活紧密融合,使他们能够针对教学内容说出自己的想法和认识,从而调动他们的主观能动性。其次,教师可以以小组合作

的方式,组织学生进行讨论,使他们在相互沟通、交流的过程中获取新的思想和认知,进而拓宽他们的视野。例如,在学习《中国流行音乐》这部分内容时,以《外婆的澎湖湾》为例,在教学过程中,教师可以先引导学生们分享一些自己与外婆的故事,激发学生的参与兴趣与情绪上的铺垫,老师亦可以做那个抛砖引玉的人。当学生们分享完有趣的回忆故事后,教师再向他们播放《外婆的澎湖湾》这首歌曲,引导学生分析这首歌曲,除了音乐基本要素的提炼和讲解之外,也要鼓励大家说出自己听到这首歌后的情绪感受和想法。比如会有学生听到这首歌就想到自己的外婆对自己的教导,但是自己总是惹她生气,很惭愧等等。通过这样的方式,为学生创设情境,使他们在此环境中感受好的音乐作品具有的感染力,使他们从审美体验上升到审美理解,促使他们理性思考。

(五) 丰富教学内容,缓解学生压力

高中阶段是学生人生的关键时期,关系到他们的未来发展。面对高考,很多高中学生都会产生较大的心理压力,一些学生时常会产生焦虑、不安等情绪,严重影响他们的学习和成长。同时,针对此高中音乐教师可以对高中音乐鉴赏教学内容进行改革和优化,选择一些质量高、学生青睐的优秀作品进行鉴赏,通过这样的方式,不仅能够培养学生鉴赏能力和审美能力,同时还能够缓解学习压力,舒缓心理,提升他们的心理健康水平。例如,在学习《斗牛士之歌》时,除了歌剧《卡门》剧情介绍的介绍,教师也可以引导学生们对这首著名的男中音咏叹调进行全面分析和解读。从浑厚力量感的男中音音色,强劲有力的进行曲风格,细致的动作情景描写等方面,体会作曲家是如何将一位自信勇敢、百战百胜的斗牛士形象用听觉的方式呈现出来并让听众感同身受的。以此强调音乐对人情绪的影响。因势利导学生利用音乐来为自己的情绪做调节。此外,教师还可以将流行音乐引入到鉴赏课中,比如说《孤勇者》《水手》《隐形的翅膀》等流行歌曲,让学生进行赏析,不仅极大地提升教学有效性,同时也能够帮助他们更好地对歌曲进行鉴赏,让他们更加容易了解歌曲中表达的情感和思想,使之与歌曲产生共鸣,提升他们的鉴赏能力,丰富他们的音乐情感。

四、结束语

总之,为了更好开展美育教育,培养学生审美能力和鉴赏能力,高中教师有必要充分利用音乐学科作为媒介,通过多种方式和手段,提升鉴赏教学效果,培养学生鉴赏能力和审美能力,帮助他们树立正确的思想观念和价值认知,为他们未来全面发展奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1] 王聪. 基于核心素养的高中音乐鉴赏教学定位思考[J]. 天津教育, 2023(34): 45-46.
- [2] 郑雨昕. 聚焦审美能力培养的高中音乐鉴赏教学[J]. 当代家庭教育, 2023(20): 97-99.
- [3] 马洪光. 试论如何在高中音乐课堂开展音乐鉴赏教学[C]//北京青爱教育基金会. 新时代青少年政治素养提升与跨学科课程融合研讨会论文集(二). 钦州市小董中学; 2023: 3.
- [4] 杨灿. 高中音乐鉴赏教学的育人价值与策略[J]. 亚太教育, 2023(18): 79-81.
- [5] 王永宁. 基于审美教育的高中音乐鉴赏教学策略探究[J]. 当代家庭教育, 2023(16): 125-127.