

音乐素养培养视角下中职音乐课程改革策略

邹 黛

(广西工业技师学院, 广西南宁 530031)

摘要: 音乐素养的培养在中职音乐教育中占据着极其重要的位置, 它不仅是学生音乐技能提升的关键, 更是学生全面发展的重要组成部分。然而, 当前中职音乐课程在设置、内容与师资建设等方面存在诸多问题, 在一定程度上制约了音乐素养的有效培养。基于此, 本文从音乐素养培养的视角出发, 提出了中职音乐课程改革的若干策略, 旨在通过系统的课程改革, 提升中职学生的音乐素养, 为其未来的职业发展和终身学习奠定坚实的基础。

关键词: 培育音乐素养; 中职音乐课程; 课程改革

一、音乐素养的核心要素

(一) 音乐知识

音乐知识是构成音乐素养的核心要素之一, 它不仅包括对音乐理论的理解, 还包括对音乐历史、音乐文化、音乐形式与体裁的认识。音乐知识的掌握对于中职学生来说至关重要, 在掌握理论知识的同时, 培养学生的审美情趣和人文素养。

首先, 音乐理论是音乐知识的基础, 涵盖了音乐的基本元素, 如音高、节奏、旋律、和声、音色等。音乐理论还涉及音乐结构与形式, 如曲式分析、调式调性等。中职学生通过学习音乐理论, 能够建立起对音乐的基本认识, 为后续的音乐实践打下坚实的基础。其次, 音乐历史是音乐知识的重要组成部分。通过了解音乐的发展历程, 学生可以更好的理解不同历史时期的音乐风格与特点, 从而挖掘音乐作品背后蕴含的深意。再者, 音乐文化是音乐知识的重要维度。音乐不仅仅是艺术形式, 更是文化的一部分。不同地区、不同民族的音乐文化各具特色。通过学习音乐文化, 学生能够掌握音乐与社会、历史、宗教等多方面的联系, 增强对音乐的全面认识。最后, 音乐形式与体裁是音乐知识的重要内容。不同的音乐形式与体裁有着不同的表现方式和艺术特点, 学生需要掌握不同音乐形式作品的结构和表现手法, 从而提高音乐欣赏和分析的能力。

(二) 音乐技能

音乐技能作为音乐素养的重要组成部分, 涵盖了演奏、演唱、创作、即兴、记谱等多个方面, 是从理论到实践转化的关键环节。在中职音乐课程中, 音乐技能的培养不仅是学生掌握音乐知识的必要途径, 更是其音乐审美能力、情感表达能力以及创新能力发展的基石。

首先, 演奏与演唱技能的培养是中职音乐课程的核心内容之一。通过系统化的训练, 学生能够熟练掌握乐器演奏技巧和声乐演唱技巧, 不仅能够准确的表达音乐作品的情感, 还能够演奏或演唱过程中展现出个人的艺术风格。其次, 创作技能的培养对激发学生的创新思维与艺术创造力具有重要意义。中职音乐课程应当鼓励学生尝试音乐创作, 无论是简单的旋律创作还是复杂的编曲, 都能够帮助学生理解音乐结构与音乐语言。再者, 记谱技能作为音乐技能的基础, 是学生理解和分析音乐作品的重要工具。通过学习乐谱的阅读与写作, 学生可以深入理解音乐作品的结构与内涵, 提高音乐分析能力。此外, 记谱技能的掌握还能够促进学生在音乐创作与即兴演奏中的表现, 更加准确的记录自己的音乐想法, 为后续的音乐制作与表演提供支持。

(三) 音乐欣赏与批评

音乐欣赏与批评是音乐素养的重要内容, 它不仅涉及到对音乐作品的理解和感受, 还涉及到对音乐文化的批判性思考。在音乐素养的培养过程中, 音乐欣赏与批评的教育能够帮助学生建立

起对音乐的深刻认知, 培养他们的审美能力和批判性思维能力, 进而促进其全面发展。

一方面, 音乐欣赏是指个体对音乐作品的感知、理解和情感体验过程。在这个过程中, 学生需要学会如何聆听音乐, 如何从旋律、节奏、和声、音色等多个维度去分析音乐作品, 如何感受音乐作品所传达的情感和意境。音乐欣赏不仅仅是一种听觉体验, 更是一种心灵的交流。通过音乐欣赏, 学生可以提高自己的审美能力, 丰富自己的情感世界, 培养良好的情感态度和价值观。另一方面, 音乐批评是指对音乐作品进行分析、评价的过程。音乐批评不仅是对音乐作品的艺术价值进行评判, 更是一种对音乐文化的批判性思考, 学生需要从不同的角度和层面去分析音乐作品, 对音乐作品进行客观、公正的评价, 对音乐文化进行深入的探讨。因此, 音乐批评能力的培养对于提高学生的音乐素养具有重要意义。

二、当前中职音乐课程存在的问题

(一) 课程设置缺乏系统建设

当前, 部分中职院校在音乐课程设置方面存在缺乏系统建设的问题, 这不仅影响了学生音乐素养的全面发展, 也在一定程度上制约了音乐教育的长远发展。首先, 课程体系的不完善导致了课程内容的零散性和碎片化。部分中职学校的音乐课程设置过于单一, 缺乏系统的课程模块, 学生在学习过程中难以形成连贯的知识体系和技能体系。其次, 在部分中职音乐课程教育中, 不同课程之间的内容往往缺乏有机的联系, 学生在学习过程中无法将各个知识点和技能点融会贯通。例如, 乐理课程与乐器演奏课程之间缺乏有效的衔接, 学生在掌握了乐理知识后, 往往难以将其应用于实际演奏中, 导致理论与实践脱节。此外, 音乐欣赏课程与音乐批评课程之间也缺乏有效的互动, 学生在欣赏音乐作品时缺乏批评性的思考, 难以形成独立的音乐审美观。再者, 课程设置的非系统还体现在课程目标的不明确。部分中职学校的音乐课程目标过于模糊, 缺乏具体、可操作性的教学目标, 教师在教学过程中难以把握教学重点, 学生在学习过程中也难以明确自己的学习方向, 这就容易导致课程教学缺乏针对性和实效性。

(二) 内容与时代衔接不紧密

首先, 教材内容更新较为滞后, 无法反映当代音乐发展的最新成果。当前使用的中职音乐教材大多以传统音乐理论和经典曲目为主, 虽然这些内容是音乐教育的基础, 但忽视了现代音乐的多样性和创新性。其次, 教学内容与学生实际需求脱节。中职学生的音乐背景和兴趣爱好各不相同, 然而现有的音乐课程往往采用“一刀切”的教学模式, 忽视了学生的个体差异和实际需求。此外, 当前音乐课程应更多的关注学生的就业需求, 如音乐制作、音乐管理、音乐治疗等领域的知识和技能, 这些关乎实际的内容在现有课程中也较少涉及。最后, 教学资源的匮乏也是导致内容与时代衔接不紧密的重要因素。部分中职学校在音乐教学资源的

投入上相对不足,如音乐教室、乐器、视频设备等硬件设施较为陈旧,无法满足现代音乐教学的需求。此外,学校缺乏与社会音乐机构的合作,无法为学生提供更多的实践机会和资源支持。

(三) 师生音乐素养较为薄弱

一方面,教师自身的音乐专业背景参差不齐,部分教师缺乏系统的音乐理论知识和实践技能,这直接影响了教学质量和学生的学习效果。另一方面,学生在入学前普遍缺乏音乐基础,对音乐的兴趣和认知水平有限,这使得音乐课程的教学难以达到预期效果。

首先,教师的音乐素养是影响教学质量的关键因素。部分中职学校的音乐教师并非音乐专业出身,他们在音乐理论、演奏技巧、音乐史等方面的知识和技能存在不足。在课程教学中,教师往往难以准确传达音乐的核心理念和技巧,导致学生对音乐的理解和掌握不够深入。此外,随着信息技术的快速发展,音乐教育手段和方法也在不断更新,但部分教师对新工具和方法的应用能力较弱,影响了教学效果的提升。其次,学生音乐素养薄弱也是一大问题。中职学生在入学前大多没有接受过系统的音乐教育,对音乐的兴趣和认知水平较低,这就容易导致学生在音乐课程中的参与度和积极性不高,学习效果自然受到影响。同时,由于缺乏音乐基础,学生在学习过程中遇到的困难较多,容易产生挫败感,进一步消磨了学习动力。

三、音乐素养培养视角下中职音乐课程改革策略

(一) 调整课程结构,注重融合教学

在培养音乐素养的视角下,首先需要明确的是,音乐课程设置不应仅限于传统意义上的理论知识传授,而是要结合音乐素养的核心要素——音乐知识、音乐技能以及音乐欣赏与批评,形成一个有机整体。具体来说,可以将音乐课程分为基础课程、专业课程和拓展课程三个层次。基础课程旨在普及音乐基本知识,如音乐史、音乐理论等,让学生对音乐有一个全面的认识;专业课程侧重于培养学生的音乐技能,如乐器演奏、声乐训练、音乐创作等,掌握一定的音乐技能;拓展课程则是为了丰富学生的音乐体验,如音乐欣赏、音乐批评等,从更广阔的角度理解音乐。

其次,在注重融合教学方面,教师应将音乐课程与学生的生活实际相结合,让音乐教育更加贴近学生的生活,增强学生学习的主动性和积极性。例如,可以结合学校的特色活动,如校园歌手大赛、音乐节等,让学生在实践中体验音乐的魅力,提高其音乐素养。此外,在课程设计上,还应注重跨学科融合,将音乐与其他学科如文学、历史、艺术等相结合,帮助学生在更广泛的背景下理解音乐。例如,可以通过分析不同时期、不同文化背景下的音乐作品,让学生了解音乐与社会、文化之间的关系,从而加深其对音乐的理解。

(二) 更新教学内容,创新教学模式

首先,教学内容应与时俱进,紧密联系社会实际,引入更多现代音乐元素,如流行音乐、电子音乐、世界音乐等,不仅能够激发学生的学习兴趣,还能拓宽他们的音乐视野,培养多元化的音乐审美观。例如,可以通过分析流行歌曲的创作背景、音乐风格、歌词内涵,引导学生理解音乐与时代发展之间的关系,提升其音乐鉴赏能力。

其次,教学内容应注重实践与理论相结合,增加音乐创作、表演、制作等实践性课程的比例,鼓励学生动手操作,亲身体验音乐创作的乐趣与挑战。例如,可以开设音乐制作工作坊,让学生学习使用数字音频工作站(DAW)软件,进行音乐剪辑、混音、编曲等,培养其音乐技术应用能力。同时,通过这些实践活动,教师可以更好地了解学生的学习状况,及时调整教学策略,提高

教学质量。

再者,教学模式应从传统的“教师讲授—学生听讲”转变为“师生互动—学生自主学习”,构建以学生为中心的课堂教学环境。教师不再是知识的唯一传授者,而是学习的引导者和促进者,鼓励学生主动探索、思考、表达,培养其独立思考与解决问题的能力。例如,可以采用项目式学习方法,围绕某一音乐主题,设计一系列探究任务,如研究某一音乐流派的历史背景、分析其代表作品的特点、尝试创作类似风格的音乐片段等,引导学生在完成任务的过程中,深化对音乐知识的理解,提升音乐技能水平。

最后,为了确保教学内容与模式的创新能够有效实施,学校应建立完善的评估机制,定期对教学效果进行评价,及时发现问题并加以改进。评估不仅应关注学生音乐技能的提升,更应重视其音乐素养的全面发展,如音乐审美能力、创新能力、合作精神等。通过多元化的评估方式,如自评、互评、师评、作品展示等,全面了解学生的学习情况,为教师提供教学反馈,促进教学相长。

(三) 加强师资建设,提高音乐素养

师资建设是中职音乐课程改革中至关重要的一环,因为教师是课程实施的主体,其音乐素养的高低直接决定了教学效果的好坏。因此,加强师资建设不仅能够提升教学质量,还能够为学生提供更加丰富和多元化的音乐学习体验。

一方面,中职学校应重视音乐教师的聘任与培训,构建一支专业素质高、教学能力强的音乐教师队伍。聘任过程中,除了考察教师的专业知识和技能外,还应关注其音乐审美能力和创新意识,确保教师能够将音乐知识与技能传授给学生的同时,也能引导学生形成正确的音乐审美观,激发学生的音乐创造力。此外,学校还应定期组织音乐教师参加各类专业培训和学术交流活动,如音乐教育研讨会等,提升教师的专业水平和教学能力,促进教师间的交流与合作,共同探讨音乐教育的新理念、新方法,推动音乐课程的创新发展。另一方面,中职学校还应建立健全音乐教师评价机制,将音乐素养作为教师评价的重要指标之一,激励教师不断提升自身音乐素养。评价机制应注重教师的专业发展和教学成果,通过定期的教学评估、学生反馈等方式,客观公正的评价教师的教学水平和音乐素养,为教师提供改进教学的建议和指导。同时,学校还应建立激励机制,对于在音乐教学中表现突出的教师给予表彰和奖励,激发教师的工作热情,促进教师队伍的整体提升。

四、结束语

总之,随着新时期教育革新的不断推进,在培育音乐素养的视角下,对中职院校的音乐课程改革提出了更高的要求。通过对当前教学问题的深入分析,本文为中职音乐教育的实践提供了有益的参考和指导。未来的研究将进一步关注改革措施的实施效果,不断优化和调整,以确保中职音乐教育的持续发展和学生音乐素养的全面提升。

参考文献:

- [1] 魏丽. 优化中职音乐教育, 促进学生音乐素养发展 [J]. 学周刊, 2021(2): 21-22.
- [2] 荣珊珊. 优化中职音乐教育, 促进学生音乐素养发展 [J]. 中国宽带, 2022(3): 139-140.
- [3] 陶思源. 高校音乐教育对学生的艺术鉴赏力和审美素养的影响 [J]. 喜剧世界(中旬刊), 2023(10): 168-170.
- [4] 杜明霞. 中职学生音乐审美判断素养浅析——以音乐鉴赏课堂教学为例 [J]. 大连教育学院学报, 2023(01): 78-80.
- [5] 张子宁. 信息化背景下中职音乐课堂教学的探究与实践 [J]. 当代音乐, 2023(10): 69-71.