

高职音乐课程体验式教学实践应用对策分析

钟 昱

(四川职业技术学院, 四川 遂宁 629000)

摘要: 音乐作为一门融合情感表达与实践创造的艺术学科, 其教学过程的特殊性不容忽视。高校音乐教育因其显著的实践性特征, 要求教学必须突破传统理论灌输的模式, 转而强调学生的亲身体验与技能掌握。本文分析了体验式教学的概念、高职音乐课程体验式教学的应用优势和现状, 并从四个方面对其应用对策进行了初步探究, 希望可以为各位同行提供一些参考与借鉴。

关键词: 高职; 音乐课程; 体验式教学; 实践应用

音乐学科和体验式教学方法具有很高的匹配度。这种教学方式强调学生的主动参与, 通过让学生亲身经历创设的真实音乐场景, 不仅可以转变学生学习地位、状态, 还可以将抽象的音乐理论转化为具体的艺术表现, 帮助学生加深对音乐的理解和记忆。因此, 在高校音乐教学中运用体验式教学方法, 不仅能够提高课堂教学效率, 更能培养学生的专业素养和实践能力, 为其未来的职业发展奠定坚实基础。

一、体验式教学的概念分析

体验式教学的本质是一种师生互动交流的“游戏”。在课堂中, 主要表现为学生愿意与教师进行沟通, 敢于对教师提出质疑和疑问, 从而由教师为其答疑解惑。随着师生交流的不断深入, 学生的情感也会代入到课堂当中, 持续完善他们情感、学科素养。

体验式教学概念是什么? 简单来说就是以学生为中心, 根据他们的认知规律、认知特征以及认知基础, 结合其实际生活内容和课堂理论知识, 为学生创造出多元化的感知场景, 从而使其在不同场景体验中明白所学的内容, 并以此锻炼学生的音乐实践能力。同时, 体验式教学不是为了方法而活动的一种教学活动, 它更加强调学生不同场景体验中感悟和收获, 并在教师引导下, 获得进一步的升华。由于教师、学生的亲身参与、仔细感受和体会, 在体验式教学中, 教师和学生都会投入一定真情实感, 并以情感为跳板, 实现学生与音乐作品之间的共鸣, 切实保证了课堂教学的质量和效果。

二、高职音乐课程体验式教学的应用优势

(一) 激发学生兴趣

不同于传统课堂教学模式中单调、乏味的教学方法, 体验式教学法更具趣味、更加生动, 更容易被学生所接受。同时, 体验式教学方法并不是一种方法, 而是一类方法的总称, 如情景体验法、活动体验法、生活体验法、想象体验法等。通过多元教学方法的应用, 不仅可以让学生在课堂中投入更多的情感、精力, 还可以激发学生学习音乐理论、练习歌唱技巧的兴趣, 从而使其音乐素养得到迅猛发展。

(二) 锻炼创新思维

创新思维对学习音乐的学生来说, 是一种十分重要的音乐能力。良好的创新思维, 一方面可以帮助学生突破传统音乐格式、结构、模式的束缚, 使其在音乐创作与表演上“更上一层楼”。另一方面创新思维有助于学生对音乐内涵形成更为深入地理解, 持续提升他们的音乐表现力和感染力。除此之外, 创新思维还能够帮助学生更好地适应多元化的音乐创作、表演环境, 使其在就业过程中具有更为强大的竞争力。

(三) 增加师生沟通

受应试教育的影响, 教师在学生眼中被看作“大一”的存在, 因此, 他通常不会质疑教师, 还会按照教师的要求, 一眼完成学习任务。在这种环境中, 学生几乎很少和教师进行沟通,

而教师也很难了解到教学中的不足和问题, 从而影响自身教学能力的提升和发展。而在体验式教学法中, 教师不再是课堂的主导者, 而是要扮演引导者与参与者的角色, 与学生平等互动交流, 极大地促进了师生间的沟通和理解。同时, 也可以改变教师威严、“霸权”的形象, 改善师生关系, 从而为创新创造更多的教学方法打好了基础。

(四) 提高教学质量

传统音乐课堂中, 教学质量往往不高, 原因也是多种多样。从学校角度来看, 高职院校缺乏对音乐、体育等学科的重视, 一味地强调对学生职业技能的训练。而在高职音乐专业中, 虽然学校重视程度很高, 但是教学方法陈旧、单一, 理论讲授多于实践实训教学环节, 加上教学资源有限, 教学质量自然难以得到有效提升; 从教师角度来看, 一些教师苦于“巧妇难为无米之炊”, 为无法提升学生音乐素养而苦恼, 还有一些教师则直接将“教”“学”分割, 不管学生学习结果, 只管完成按部就班的教学任务。无论哪种教学做法对教学质量的提高意义不大。而体验式教学法的出现, 不仅解决了教师“无米之炊”的苦恼, 为其指明了教学革新的方向, 还可以有助于教师教学理念的解放, 认识到“教”与“学”的关系, 积极应用体验式教学方法, 提高教学氛围, 改善音乐教学质量。

三、高职音乐课程教学中存在的问题

(一) 受重视程度不同

高职院校常见的专业课程主要有: 机械制图、电工电子技术、汽车构造、数控编程、计算机网络基础、电子商务概论、建筑工程测量、护理基础、烹饪工艺学等。因此, 在一些综合性高职院校中, 学校更加关注与上述课程相关的专业教学情况, 对音乐专业、课程的重视程度相对较低。在课程设置上, 音乐专业相关的课程、教学资源投入可能会被压缩。而在一些以艺术教育为主或是文化艺术领域声誉较高的高职院校中, 则对音乐专业表现得较为重视, 通常会在师资队伍建设和教学设施配备上投入较多资源, 如建设专业的音乐教室、录音棚等, 还会积极组织学生参加各类音乐比赛和艺术活动, 提升学校在音乐领域的影响力。

(二) 教学效果一般

随着教学改革的持续深入, 虽然不少高职院校也在“跟风”进行改革, 但是, 大部分高职院校的改革成果较为一般。这种一般性, 在课堂教学中主要表现为教学效果一般。主要原因是教师没有摆脱“以教为中心”理念的束缚, 一味地让学生跟从、模仿, 从而导致学生学习兴趣、主动性持续下降, 进而使得课堂活动收效甚微, 最终与素质教育的要求、方向背道而驰。

(三) 教学模式传统

在传统教学模式中, 课堂是教师的“一言堂”, 无论学生音乐天赋如何、音乐基础如何, 教师都会根据自己的教学经验、教学理解进行授课。同时, 为了照顾不同能力、天赋的学生, 他们

常常会采用一些浅显的教学方法、教学内容“灌输”给学生,但是,这种缺乏对音乐“抽丝剥茧”的做法,不仅会降低音乐教学效率和质量,更无法达到新课标的要求。

四、高职音乐课程体验式教学实践应用的有效对策

(一) 应用情景体验法, 增强情感体验

情景体验法, 简单来说就是利用多媒体设备、实物构建一个接近真实场景的虚拟教学情境。在情境中, 学生能够充分感受歌曲中饱含的情感, 进而结合表演技能, 将歌曲中的内容完美展现给观众。在传统课堂中, 教师往往“以教为中心”, 无论是教学方法还是教学内容, 都要依据课程标准、教学进度进行设计。在这种课堂模式下, 学生几乎失去了“主动”的权利, 常常教师主动讲课, 学生被动听课; 教师布置作业、考试, 学生被动完成学习任务。由于学生和教师之间缺乏应有的沟通, 长此以往, 不仅会降低课堂授课的效果、课堂氛围, 还会影响学生对歌曲内容、情感的理解和感受, 最终阻碍学生音乐核心素养的生成。

基于此, 教师应当根据学生的能力、基础和特点, 立足教材内容, 构建相应的教学情境。例如, 结合不同音乐类型和风格的《茉莉花》, 教师可以播放传统民歌、交响乐改编和流行音乐等多感官刺激的方式, 调动学生的音乐感知。之后, 用多媒体技术营造江南水乡的意境, 如在黑板上投影小桥流水的场景、播放古筝演奏的乐曲背景、在讲台上布置一些茉莉花盆栽和油纸伞等实物道具, 从而在教室营造真实的演唱情境。通过这种方式, 学生能够“真实”感受到江南水乡的温婉韵味, 并从中自然而然地掌握音乐表现技巧, 同时培养他们的音乐情感和艺术审美能力, 为其将来从事音乐相关职业奠定坚实的实践基础。

(二) 借助活动体验法, 提升歌唱能力

高职音乐知识的学习, 学生不仅要掌握、了解音乐演唱理论和技巧, 还需要具备良好的歌唱表演能力, 才能够成为一名合格音乐人才。但是, 在实际教学中, 教师使用的教材具有一定的滞后性, 相比较而言, 学生更加喜欢流行音乐、热门音乐, 因此, 学生在学习音乐知识的过程中兴趣往往一般。同时, 加上一些高职院校音乐演唱设备的缺失和较少的活动, 也使得大部分学生对歌曲演唱缺乏足够的动力和热情。以音乐活动为例, 传统音乐活动主要包括: 歌唱比赛、合唱排练等, 形式较为单一, 难以激发学生兴趣。为了更好地调动学生的主动性和积极性, 教师应当遵循“学生为中心”的原则, 创新设计“流行歌曲改编创作”“跨风格合唱挑战”等互动活动。例如, “流行歌曲改编创作”活动, 首先, 教师可以采用投票的方式, 让学生选定所要改编的歌曲和改编方向(如古风、爵士、民谣等), 经过学生投票, 选定了《孤勇者》《少年》两首热门流行歌曲; 其次, 教师可以让学生自由结组, 共同拆解《孤勇者》《少年》原作的旋律、节奏、和声结构, 讨论如何保留核心记忆点, 同时融入新元素(如加入戏曲唱腔、民族乐器音色等); 然后, 让学生自行划分组内责任、工作, 如学生A负责旋律调整, 学生B负责歌词改写, 学生C进行编曲设计, 教师负责和弦、乐器等工作; 最后, 在班级中进行成果展示, 并由每个小组组长进行投票选出第一名。通过该活动, 学生既能提升音乐创造力, 又能深入理解不同风格的演唱技巧。

(三) 立足学生生活, 创新体验方式

随着现代音乐的不断发展, 学生群体喜欢的音乐风格、形式也越来越多样化。受不同音乐形式、风格的影响, 学生的审美素养也在发生变化。而这种变化, 往往存在两极化的特点, 如部分学生沉迷于节奏强烈、内容肤浅的网络神曲, 审美品位趋于浮躁; 而另一部分学生则能欣赏旋律优美、内涵深刻的经典作品, 保持着较高的艺术鉴赏力。面对这种分化现象, 为了进一步提高学生的审美素养、音乐素养, 教师应巧妙引导, 既要尊重学生的音乐

偏好, 又要帮助其提升审美格调。音乐来源于生活, 因此, 在教学形式上, 教师可以尝试采用一些接近生活的教学方法, 如课堂KTV、音乐生活分享会、校园音乐生活纪录片等活动, 通过这些活动的开展, 不仅可以学生敢于大胆展示自我, 使其在寓教于乐的氛围中持续锻炼自身的音乐能力, 还可以提高音乐教学效果和质量, 全面提升学生音乐素养。

此外, 教师还可以鼓励学生利用周末、寒暑假的时间, 到一些歌曲创作地进行游玩, 如陕北民歌的发源地延安、苏州评弹的起源地周庄、云南山歌的故乡大理等地。通过这种“音乐采风”的形式, 一方面可以让学生亲身感受到不同地域音乐文化的差异, 另一方面也可以让学生通过观察当地人的演唱方式、生活场景以及民间艺人的表演, 对歌曲内容进行对比, 从而让学生理解歌曲创作的不易, 加深其对音乐文化内涵的理解, 进一步锻炼他们将生活体验转化为艺术表达的能力, 使音乐学习真正扎根于生活实践之中。

(四) 开展想象体验法, 锻炼音乐思维

不同于上文其他方法, 想象体验法不需要用到太多的实物, 同样也可以达到提升学生音乐素养的效果。音乐本身就具有一定的想象空间, 这种想象力主要源于音乐的旋律、节奏、和声等。在高校音乐课堂中, 教师应当结合学生认知、音乐基础以及教学内容, 通过想象的方式, 帮助学生锻炼和提升他们的音乐思维。一方面通过想象, 学生可以突破时空限制, 在脑海中构建音乐场景, 提升他们音乐审美思维, 另一方面还能够激发他们的创作灵感, 将抽象的音乐感知、理解转化为真实的音乐表达。例如, 在欣赏《黄河大合唱》时, 教师可以引导学生进行闭目想象和聆听: “同学们, 现在让我们闭上眼睛, 仔细聆听这段旋律。想象自己站在黄河岸边, 感受奔腾的河水拍打岩石的震撼。你们听到了吗? 低音部就像翻滚的浪涛, 高音部仿佛呼啸的狂风...” 通过这样生动的语言引导, 学生会在脑海中自然想象出黄河壮阔的画面。同时, 教师还可以让学生根据自己对歌曲、舞蹈的理解, 尝试用肢体动作表现自己想象中的场景, 如有的同学张开双臂模仿浪涛, 有的弯腰做出划船动作。这种不用任何道具的想象训练, 既可以活跃课堂气氛, 又可以加深学生对音乐的理解和认识。

五、结语

总而言之, 在教育全面发展的大背景下, 高校音乐课程教学工作的开展变得越来越重要。然而, 受传统音乐教学模式的影响, 教师往往难以取得良好的教学效果。为此, 教师可以尝试采用体验式教学方法, 通过创设生动有趣的创新体验方式情境, 不仅可以激发学生的学习兴趣, 调动他们的主动性, 使其在寓教于乐的音乐氛围中快速完善音乐素养, 实现全面发展。

参考文献:

- [1] 陈毓博, 孙雪梅, 张宁. 高校音乐通识课程思政体验式教学探索与实践[J]. 大众文艺, 2023:109-111.
- [2] 马欣. 体验式教学法在高职院校钢琴教学中的应用[J]. 戏剧之家, 2025(1).
- [3] 陈晓娜. 体验式教学在高职院校钢琴教学中的运用研究[J]. 中国民族博览, 2024(16):174-176.
- [4] 孔晓飞. 高校音乐教学中的综合体验式音乐欣赏教育[J]. 当代音乐, 2023(11):36-38.
- [5] 刘莉莉. 大学音乐体验式教学中音乐短视频的有效融入与应用[J]. 戏剧之家, 2024(11):101-103.

课题信息: 本文“高职音乐课程体验式教学实践应用对策分析”系2025年遂宁市教育科研项目《落实规范评价促进小学音乐课堂教学的策略研究》立项课题研究项目