

人文精神视域下高中音乐鉴赏教学实施策略

薛奕

(甘肃省白银市艺术中学, 甘肃 白银 730900)

摘要: 音乐是一种情感表达, 欣赏学习、欣赏音乐可以帮助人们净化心灵、陶冶情操。在高中音乐教学中, 要结合音乐作品本身的特点和教学过程进行人文精神渗透, 引导学生在音乐的海洋中徜徉, 借助音乐的力量重新体悟生命、认识生活。基于此, 笔者分析音乐对人文精神的呈现、音乐鉴赏教学对完善人文教育的价值, 并结合笔者实践经验, 从人文精神的视角出发探究高中音乐鉴赏教学实施策略。

关键词: 人文精神; 高中; 音乐鉴赏教学; 实施策略

人文精神是一切文化学术的内在根据, 音乐作为一种情感表达, 与其之间的联系尤为紧密, 在长期发展中形成了丰富的人文精神呈现形式。从人文精神视角, 探究高中音乐鉴赏教学实施策略, 引导学生在音乐的海洋中徜徉, 完成对生命、生活的重新体悟与认识, 是对高中人文教育的完善与补充, 可以帮助学生净化心灵、陶冶情操。

一、音乐对人文精神的呈现

(一) 从音乐创作视角看

研究音乐创作的本质可知, 音乐创作活动是一种艺术实践, 要求作曲者将自身的时代精神、献身精神、敬业精神、创作精神转化为音乐作品, 表现了创作者自身与他人的精神活动。从创作过程来看, 音乐创作是关于理想、精神、心灵以及生命的重塑活动, 是人们通过作曲手法与音乐语言完成复杂、高级的精神创造活动。从创作成果来看, 音乐艺术是文明之花、精神果实, 是人类发展中形成并遗留下来的宝贵精神财富, 以音乐作品的形式集中体现了音乐与人文精神的内在联系。

(二) 从音乐的人文学科性质看

在音乐中包含着丰富的意境, 人文精神隐含于其中, 构建起音乐艺术的内在基础与根据。高中音乐作为一门学科, 以声音承载思想、情感、审美, 形成教育教学活动内容, 通过引导学生感知音乐中包含的意境, 完成人文精神的渗透。从音乐的人文学科性质看, 高中音乐揭示人文精神在音乐中的存在形式, 关注音乐作品中蕴含的人文精神。“交流与对话”是学科知识的重要传播形式, 而“理解”在学生构建精神世界的过程中发挥决定性作用, 音乐作为一门人文性学科, 继承了音乐与人类精神的联系, 关注学生精神追求、精神世界、精神面貌形成。

(三) 从音乐艺术的外在形态与内在基础看

音乐音响、歌词、乐曲标识、各种表情术语, 以及乐谱的曲式结构、织体、复调、调式、调性、音质、音色、音弦、旋律、节奏、音高等都是音乐艺术的外在形态。人们可以通过视觉、听觉直接感觉到它们, 而且学生对它们的感知是开展音乐鉴赏的首要前提, 是音乐鉴赏教学的重要内容。对于多数高中生而言, 在学习有标识的乐曲、歌词时, 相当一部分高中生难以理解其中所包含的多元的、象征的、隐藏的精神、价值以及意义。因此, 教师要引导学生在聆听音乐作品的基础上, 了解音乐作品的意义, 并在学习过程中感悟生活与生命。达到这一教学目标的关键在于打破旧的思维模式, 引导学生在认知音乐形象、音乐语言的前提下, 通过想象、联想形成深层次感悟, 使音乐鉴赏教学通向高境界的精神层面。

二、音乐鉴赏课对完善人文教育的价值

(一) 是落实人文教育的重要途径

高中音乐是人文学科, 是美育的领域的一分子, 是高中学校培养学生学生人文素养、渗透人文知识、弘扬人文精神的重要途径。首先, 音乐鉴赏教学是高中音乐教学中的基础模块, 要求学生通过体验、聆听等方式为主, 完成对音乐作品的品鉴与赏析, 旨在提升学生文化理解素养、强化学生音乐审美感知力。将音乐基本技能、基础知识学习渗透到音乐审美体验中, 符合高中美育需要与新课标要求。其次, 教学理念的转变与教学方式的创新是高中音乐新课程改革的重要体现, 音乐鉴赏课要将教学重心从传统的知识与技能传授向人文精神与人文素养培养转变, 从而真正做到以学生为主体、以人文教育贯穿音乐教学全过程, 促使学生在音乐学习中实现个性发展。教材中所选编的音乐作品不仅具有较高的艺术价值, 而且蕴含着丰富的人文价值、历史意义以及文化背景, 所以能够为健全学生人格修养、陶冶学生情操提供良好教学内容和素材, 可以有效提升他们的欣赏水平和审美能力。

(二) 是完善人文教育体系的重要手段

通过音乐鉴赏课提升高中生音乐鉴赏能力、思维能力, 激发学生创作力, 开阔学生思维与视野, 有利于培养他们的审美情趣, 促进身心健康发展。故而, 提升开展音乐鉴赏教学有助于受提高高中生整体素质, 对整个高中阶段的人文教育有着十分重要的推进作用, 是完善高中人文教育体系的重要手段。此外, 在高中音乐教育中, 音乐鉴赏课是最为基础的教学模块, 可以在教学实施中深化学生对音乐文化内涵的理解、激发学生创意表达的兴趣、陶冶学生情操, 要求教师在结合教材内容分析乐曲音程、调式、音阶的基础上, 引导学生完成一个完整倾听的过程, 继而促使学生将自己对作品的理解与个人情感融入到乐曲表演中, 实现“再度创作”。也就是说, 学生鉴赏乐曲的过程应是“聆听——理解——表演”过程。

三、人文精神视域下高中音乐鉴赏教学实施策略

(一) 与音乐知识传授解绑, 突出课程人文性

高中生普遍不够重视音乐课程, 在学习中表现得较为被动。针对这种情况, 教师要从自身做起转变教育观念, 将音乐鉴赏教学与音乐知识传授解绑, 通过创新教学模式突出课程人文性, 强化学生的学习体验与学科美育价值, 以推动高中人文教育的体系的完善, 让学生在高中学习阶段有更多收获。一方面, 教师要梳理教学目标, 将一些“假大空”剔除, 提升教学目标与高中生发展的贴合度, 为人文精神培养目标与音乐鉴赏教学目标的融合打好基础。另一方面, 教师启发式教学将一些学生感兴趣的元素和话题引入课堂, 激发学生学习音乐课程的兴趣。比如, 教师

可以通过微课教学呈现音乐作品创作的人文背景,将其中蕴含的人文精神传递给学生,并将学生对音乐作品的鉴赏兴趣激发出来。在微课资源制作中要融入一些高中生喜闻乐见的小故事,以故事为载体呈现教学内容,帮助学生了解音乐作品创作背景形成具体认知。在引导学生鉴赏音乐过程中,要融入形式多样的教学技术,促使学生结合对音乐作品创作背景的了解,感知音乐作品思想内核、创作意图、审美情趣,以凸显课程人文性。

(二) 基于聆听过程,有机渗透人文教育

学生将感知音乐的过程与听觉活动过程相融合,才能够在不断地聆听中提升音乐鉴赏能力、形成丰富的审美体验。教师要意识到“什么也代替不了聆听音乐”,引导学生在听觉活动中建立对音乐的感知。比如,引导学生欣赏肖邦的《d小调前奏曲》《革命练习曲》时,可以结合音乐艺术的特点,在“以聆听为主”为主要的教学实施原则下构建多样、生动的音乐活动,促使学生基于聆听过程发展审美能力与音乐判断能力,感悟音乐作品蕴含的人文精神。首先,教师需要通过信息化教学引领学生走进肖邦所处的时代,以便学生深刻地理解流淌在肖邦胸中的情感,这对于学生感知、体会音乐作品的情感表达具有重要促进作用。其次,引导学生结合对肖邦的了解,有计划地分段欣赏其音乐作品,继而在肖邦个人情感与音乐作品之间建立联结。尤其在引导学生欣赏一些比较复杂的乐曲时,了解作者生平与创作动机将对理解作品产生重要影响。

(三) 丰富学习方式,体现人文关怀

学生是学习的主体,结合学生实际情况设计高中音乐鉴赏课教学目标与教学实践过程,提升课堂对学生的吸引力和引导作用,有利于丰富学生学习方式,促使他们从不同视角感知音乐作品中的人文精神。在实际教学过程中,教师要坚持“以学生为主体”,引导学生在赏析音乐作品过程中思考领悟、挖掘探讨,使音乐感染学生。比如,教学《澧水船夫号子》时,可以运用不同教学手段与生活化教学内容设计开展多元化音乐鉴赏教学,引导学生通过活动化、多样化学习方式体会乐曲所带来的激情和激励,获得多样化的有价值的情感体验,实现人文素养的多元化发展。首先,教师要引导学生结合聆听音乐的体验自主探究、合作学习,从而唤醒学生学习音乐鉴赏知识的潜能。在学习方式多元化的音乐课堂上,学生形成的学习体验更为多元化,态度、技能、认知以及情感的发展更为和谐,可以促进人文精神的有效渗透。其次,教师要在教学实践过程中结合学生学习进度,以及他们形成的独特需要、学习愿望选择导学方式,控制课堂教学进度,促使课堂教学过程、人文精神渗透过程与学生过程更为贴合。

(四) 提升课堂教学实践性,启发对人文精神的思考

高中音乐教师要将音乐课程性质的定位作为明确课程教学目标的依据,将价值观、情感态度维度的教学目标作为音乐鉴赏教学目标的重要组成部分,从教学目标设计出发优化课堂教学设计,使教学目标为教学服务的开展提供方向性指引。以《辽阔的草原》为例,教师可以以“学”为中心优化教学目标设计,以教学目标为依据选择教学方法,促使学生结合音乐鉴赏实践活动接触音乐、思考人文精神,以凸显音乐鉴赏教学的人文性。首先,教学目标中要渗透爱国主义精神、民族精神以及社会责任感,强调音乐鉴赏对学生独立思考能力、审美观的培养作用。其次,将教学服务与教学内容有效结合,通过对各个教学环节的优化,引导学生在

欣赏音乐的亲身体验过程中感知音乐之美,促使他们产生丰富的想象和联想,获得对作品中所含人文精神的独立、个性化思考。在这一环节要强调音乐学习活动的实践性,为结合《辽阔的草原》特点为学生构建高质量、数量足的音乐情境,引导学生结合具体的音乐情境将音乐作品的表现手法与生活经验联系起来。比如,教师可将学生生活作为主线,将草原风景照片、视频引入课堂,继而将音乐鉴赏活动融于教学实践,并与学生生活体验联系起来。在照片、视频类教学素材的选择上,要坚持灵活运用教材、发挥学生学习主动性。最后,教师要将其他的学科内容与音乐鉴赏联系起来,利用与草原相关的诗歌、美术作品进一步激发学生情感,引导他们将学习其他学科知识的实践体验与音乐鉴赏活动联系起来。在这一环节要抓住不同学科内容之间的相通性特点,让学生将自己对音乐的理解融入到图画、吟诵诗歌等实践活动中,以培养准确表达审美体验的能力,深化学生对相关人文文化的理解。

(五) 挖掘教材人文内容,丰富学生精神世界

音乐这种艺术形式涵盖了广泛的人文社科知识,高中音乐鉴赏教材中蕴含着丰富的人文精神,音乐学科教学在人文精神培养方面有着突出的内容优势。在音乐鉴赏教学中,教师要重视教材分析,挖掘其中深刻而丰富的历史内涵、文化内涵,引导学生在鉴赏音乐的过程中了解作品塑造的人物形象、构建的精神世界、蕴含的思想感情,从而获得人文知识积累与个人情感的升华。比如,教学《瑶山夜歌》时,要针对乐曲中所蕴含的地方文化与音乐知识设计教学内容,利用富有人文气息的课堂教学,向学生输出人文知识,丰富学生的精神世界。首先,教师要以发挥学生主体作用为目标选择教学内容呈现方式,引导学生挖掘美、发现美、体验美。其次,要通过瑶族生活方式、精神风貌的直观呈现,加深学生对乐曲内容的理解,引导他们准确区分作品的主题和段落,感知乐曲中所呈现的情绪发展,了解瑶族人民对幸福生活的期盼。

四、结语

总而言之,音乐是一种听觉文化,是用旋律编织而成的文化形成,承载着作者喜怒哀乐与时代精神,音乐学科很好地继承了音乐的文化属性,具有独特的人文精神培养优势。在高中音乐教学中,教师要引导学生在音乐的海洋中重新体悟、认识生命与生活,从而实现高中阶段人文教育体系的完善与补充,不断地在音乐教学中唤醒学生内心情感,丰富他们的人文文化积淀与精神世界。

参考文献:

- [1] 胡钦月.人音版高中音乐鉴赏教材插图的人文性研究[D].黄冈师范学院,2021.
- [2] 薄海萍.核心素养背景下高中音乐课堂教学策略[J].新课程教学(电子版),2021(02):11-12.
- [3] 陈育燕.核心素养视域下高中音乐课程“舞蹈模块”研究[D].福建师范大学,2020.
- [4] 张汉华.浅谈如何通过高中音乐鉴赏课教学培养学生的良好音乐素养[J].黄河之声,2020(22):102-103.
- [5] 柴旭青.新课程背景下高中音乐鉴赏教学审美教育探究[D].洛阳师范学院,2020.
- [6] 朱溢荣.主体间性理论在高中音乐鉴赏教学中的实践研究[D].天水师范学院,2020.