

美育教育渗透到初中音乐教学中的创新路径研究

周蓓蓓

(江苏省泰州市姜堰区第四中学, 江苏 泰州 225500)

摘要:在学校全面推进美育工作开展的背景下,如何依托初中音乐教学阵地,采用多元化的方式渗透美育元素,引导学生感知、发现、欣赏和创造艺术之美,培养学生审美思维、审美品格和创造能力,成为教师创新音乐教学模式的重要问题。本文阐述美育教育渗透初中音乐教学的意义,从教师认知和美育实践入手,分析美育与初中音乐结合的现状,提出美育渗透的人文性、适应性、与情感性原则,并围绕营造良好美育环境、注重情境想象结合、编排形体律动姿势、创造美育实践机会四个方面,探讨美育渗透初中音乐课堂的路径,以培养学生审美思维和审美能力。

关键词:美育;初中音乐;教学;路径

美育是一个审美教育过程,要求教师发挥引领性作用,利用艺术学科,带领学生发现和认识来自生活的美,使其学会感知、体验和鉴赏美,并培养学生创造艺术美的能力。当前,初中生尚未建立起成熟的价值观念,缺乏审美判断标准,审美鉴赏水平不高。在深入推进综合素质教育的要求下,学校要重视美育与各学科结合,尤其是艺术类学科。在初中音乐教学中,通过大力渗透美育教育,教师能够挖掘和转化音乐教材中的美育元素,深度融合美育与音乐课堂教学活动,带领学生鉴赏音乐艺术之美,使其感受歌曲的思想美、情感美,增强学生审美体验,逐步培养其审美素养和高尚品格,帮助学生塑造正确价值观。

一、美育教育渗透到初中音乐教学的意义

(一) 提高学生审美素养

审美教育是一个系统性和长期性的教育工程,需要教师设定长期的教育方案,给予学生审美方面的指引,帮助其不断积累审美认知经验。在初中音乐教学中,通过渗透美育元素,教师能够站在审美角度,优化音乐教学设计,将音乐情感体验、审美体验结合起来,让音乐走进学生内心,使其树立起正确的审美理念。在整个教学过程中,教师能够从多维度入手,潜移默化地熏陶学生审美情操,使其感受音乐学科的魅力,形成自觉发现美和鉴赏美的意识。同时,初中音乐课程包含节奏、聆听、阅读、歌唱、和声等活动,通过渗透美育,教师能够改变讲授式教学模式,结合美育主题,组织多样化的体验性和鉴赏性活动,给予学生自由体验和创造的空间,发挥学生在审美鉴赏过程中的主观能动性,提高其审美素养。

(二) 增强音乐感知能力

从生理和心理发展角度看,初中生对外界事物较为敏感,学习能力与接受能力较强。在初中音乐教学中,通过加强美育顶层设计,教师能够平衡音乐知识与美育之间的关系,挖掘音乐作品的人文元素、德育元素、情感元素,增设鉴赏性活动,带领学生从不同角度感知和体会音乐艺术,锻炼学生音乐鉴赏能力与感知能力。同时,在音乐课堂中,通过渗透美育元素,教师能够利用音乐文化元素,加大音乐美感训练力度,让学生从深入体会音乐文化内涵,以及其中蕴藏的美好,使其用心品味音乐中的情感,感受优秀音乐文化,增强学生文化认同感和自豪感。

(三) 锻炼学生音乐创造力

音乐不仅能传递人的内心情感,还能折射人的精神世界,人通常拥有欣赏和创造音乐的潜能。在音乐课堂环境下,对相同的歌曲内容和节拍,受生活阅历、思想观念与个人特质影响,不同学生会产生多样化的音乐体验和感受。在聆听音乐旋律和内容时,诸多学生会不自觉地想象音乐主题和音乐体现的内容,与演唱者情感共鸣,透过音乐了解歌曲主题思想和价值观念。音乐是学生

想象力和创造力发展的重要学科,通过摆正美育渗透的地位,教师能够不再一味地强调音乐理论和艺术技巧,更关注学生创造能力的发展,创造音乐鉴赏和实践空间,一边介绍音乐艺术演唱技巧,一边引导学生思考和想象,激发其音乐学习潜能和创造热情。在领略音乐美的过程中,教师能够帮助学生学会创造美,锻炼其音乐创造能力。

二、美育教育渗透到初中音乐教学的现状分析

(一) 认知水平不高

在深化素质教育改革的背景下,学校越来越注重美育的地位,要求教师将美育融入艺术类学科中。但是,在初中阶段,由于学生面临中考压力,部分学校尚未认识到音乐学科的重要性,未能站在美育视角,合理规划音乐教学课时和教学计划,导致教师仍按照传统理念开展音乐活动,难以将音乐教学与美育深度融合起来。同时,部分教师保留着传统教学观念,未能深入研究美育内涵与渗透方式,尚未构建起符合美育工作要求的音乐教学模式,认为音乐教育的主要任务是教授音乐理论和学唱技能,这样的认知较为片面,阻碍了音乐课堂与美育工作的融合。

(二) 美育实践欠缺

要想将美育融入初中音乐课堂中,教师需坚持理论联系实际的原则,让学生在学习音乐基础知识的前提下,去寻找美,发现美,创造美,提高其审美水平。但是,在设计音乐教学活动时,部分教师沿袭了讲授式的教学模式,未能尊重学生在音乐课堂中的主体性地位,也未能为其创设运用音乐理论的实践条件,将学生限制在单调的说教课堂与跟唱环境中,难以使其感受到音乐价值和趣味。在初中音乐课堂中,教师通常以教室为主要教学阵地,讲授的内容局限于教材和音乐理论,较少与学生互动,不能让学生说出对音乐的感知和看法,也较少开展自主交流、自由创作和表演的实践活动,难以激发学生音乐学习兴趣,也就无法培养其审美能力与创造能力。

三、美育教育渗透到初中音乐教学的原则

(一) 人文性原则

从本质上看,美育是美感教育。在渗透美育过程中,教师应遵循人文性原则,尊重学生主体地位,关注其情感诉求、主观思考和情绪波动,创造人文性的音乐学习和实践氛围,为学生用心聆听和自由创作提供条件。同时,初中音乐教材涉及各种主题音乐栏目,教师不应只按照既定教学计划,教会学生歌曲演唱方式和技巧,应深入挖掘每个单元的音乐主题,带领学生感受音乐曲目背后蕴藏的文化 and 人文思想,营造充满人文思想和文化情感的音乐环境,增强学生的自我修养,提高其音乐感悟能力,使其在鉴赏、探究和演唱过程中,接受正向审美观念的熏陶,形成积极审美取向。

（二）适应性原则

音乐是一门艺术性学科，单纯的理论讲授模式难以适应音乐学科的教学需求。教师应遵循适应性的教学原则，针对初中生身心发展规律、音乐学科特点，灵活调整音乐教学内容，采用学生感兴趣的教学方式渗透美育，改变其对音乐学科的传统认识，提高美育教育在音乐教学渗透的适应性。同时，除了常规的教材和教辅资料，教师应结合音乐教学主题，搜集一些地域性的音乐素材，如民歌、戏曲、劳动号等，这些地方音乐拥有简单的旋律和浓郁地方文化色彩，易于学生接受和理解，使其能够深入感知音乐展现的情感美。为提高美育在音乐教学中渗透的可行性，教师应充分结合审美体验和审美创造培养目标，运用先进教育技术和设备，突破课堂活动的传统形式，将课堂打造为音乐展演台，让学生从不同维度感受音乐的艺术内涵，提高其审美素养。

（三）情感性原则

美育重在让学生认识美、理解美和创造美，教师应坚持情感性的原则，带领学生从情感角度分析音乐作品，让大家深入思考作品中的人文精神和情感元素，给学生带来强烈的审美体验。同时，情感直接体现了学生的心灵感触、审美态度，教师可联系音乐作品情感内涵，带领学生阅读和演唱歌曲，使其在欣赏美和发现美的过程中，学会表现美，增强音乐教学的美育功能，培养学生良好的审美品质。

四、美育教育渗透到初中音乐教学的创新路径

（一）营造良好美育环境，带领学生发现美

为将美育渗透到初中音乐教学全过程，教师应认真研究美育工作价值，认清自身教育定位、教育使命，扮演好教学组织者与引领者角色，主动营造和维护良好美育环境，为学生提供一个体会和欣赏美的课堂氛围。在具体教学实践中，为将枯燥音乐氛围转化为生动美育环境，教师应利用好数字化与信息化教学手段，利用数字技术还原逼真场景的功能，营造充满人文气息、动感气息和氛围的美育环境，引导学生主动了解音乐文化，使其近距离地认识音乐中的美。在教学实践环节，教师应发挥数字化教学功能，借助先进教学技术和软件，呈现多首歌曲对应的主题场景视频和动画，使学生视觉和情感刺激下，主动感受不同音乐的音符变化和情感变化，发现音乐的主题美、歌词美与节奏美。以《龙的传人》《茉莉花》为例，教师可借助信息化设备与数字化教学软件，播放两首歌曲的MV视频、歌曲创作故事，采用音、像、文结合的方式，创设良好的审美体验和感知环境，既能刺激学生学习感官，使其对音乐的画面美、歌词美和旋律美有一个初步认识，又能让学生从宏观角度感受中国魂之美，从微观角度感受江南茉莉花乡土之美。除了美育硬环境的创设，教师应从软环境创设入手，将体验式教学法、互动教学法、小组合作法引入音乐课堂中，让学生带着轻松、愉快的情绪，了解音乐美，积极与同学交流对美的认识，接受音乐美的熏陶，增强其审美意识。

（二）注重情境想象结合，帮助学生感知美

音乐之美需要学生用心聆听，想象和体会。为帮助学生感知优秀音乐作品中的美，教师应通过创设音乐主题情境，营造感性和温馨的音乐聆听氛围，引导学生沉浸在聆听音乐作品、体验和探究音乐的情境中，使其获得积极愉悦的审美体验，增强其音乐感知能力。首先，教师应调查初中生音乐品味和喜好，结合课内音乐教学主题，挖掘和引入课外音乐素材，如民间音乐、民间戏曲、流行歌曲等，并创设学生感兴趣的教学情境，引导其自由想象和体验，感知不同音乐形式的美。其次，教师应认真揣摩音乐细节，分析音乐作品的风格、结构、情绪和形象，引入具有文化特色的

同类型歌曲，组织对比赏析活动，让学生将音乐理论运用到音乐实践中。以《青春舞曲》为例，这首歌曲属于新疆民歌，整个歌曲节奏开朗奔放，歌词内容具有跌宕起伏之美，教师可根据歌曲类型特点，引入《掀起你的盖头来》民歌，分别引入两首歌曲对应的自然和人文情境，展现具有地域特色的风景与民族特色的服饰，将学生带入对比性、鉴赏性、探究性的情境，使其自由地想象和思考。在学生想象和联想的过程中，教师可组织交流活动，让学生尝试表达歌曲情感，加深其对音乐美的认知。

（三）编排形体律动姿势，组织学生表现美

美育要求教师开展大量音乐实践活动，让学生成为体验美和表现美的主体。而形体律动教学法恰好能满足教师需求，针对不同音乐主题、节奏和思想情感，教师可合理编排形体律动姿势，也可让学生结合音乐感知，自由摆动身体，使其能够进一步把握音乐节奏，学会表现音乐美。所以，在初中音乐课堂中，教师可开展形体律动实践活动渗透美育，通过分析音乐内容、速度和情感，设计多样化的形体律动组合动作，营造趣味化的表现环境，激发学生体验和表现美的热情。以《游击队歌》教学为例，整首歌传递了积极热情的态度，展现战士灵活机智的行动面貌，歌曲旋律轻快流畅，教师可结合音乐的特点，开展形体律动编排活动，让学生学唱歌曲的节拍、音调和气势，联系歌曲三个片段，编创三个律动情节。在编创过程中，教师可发挥引导作用，让学生结合逐渐高涨的歌曲气势，体验歌曲中战士精神状态（自信、英勇、乐观），并围绕“灵活伏击”“奋勇向前”“欢庆胜利”三个情节，编排律动姿势，让大家一边学唱，一边律动，增强其审美体验与表现能力。

（四）创造美育实践机会，引导学生创造美

在音乐聆听、感知和体验过程中，教师应突破传统教育理念，结合学生主动探索、感悟和创作需求，开展实践性美育活动，使音乐课从学唱课转变成自由创作课，让学生从演唱者转变为创作者角色，增强其审美创造能力。以《儿行千里母担忧》为例，教师可从体验歌曲意境和主题思想入手，开展音乐情景剧表演活动，让男女同学自由分组，一边采用动作和表情方式演绎歌曲内容，一边体会音乐之美，培养其创造能力，也可让学生自由思考，自制打击乐器伴奏，增强音乐情景剧的表现力。在整个实践教学过程中，学生能够结合审美认识和体验，自由畅想，锻炼审美创造能力。除了课堂实践，教师可开展自由编创音乐、自由表演竞赛音乐实践活动，激发学生审美创造潜能，提高其音乐素养与审美创造水平。

五、结语

综上，加强美育教育在初中音乐教学中的渗透，关系到初中生文化素养与审美品格的养成。因此，学校和教师应重视美育工作，结合初中生与音乐学科的特点，探索多维化美育渗透方式，通过营造良好美育环境、注重情境想象结合、编排形体律动姿势、创造美育实践机会等方式，让音乐课堂成为美育的摇篮，真正启迪学生，带给其美好的情感体验，培养学生审美意识、审美品格与审美能力。

参考文献：

- [1] 潘小艳. 美育视角下古诗词歌曲在初中音乐课堂中的应用研究[J]. 文科爱好者(教育教学), 2022(05): 131-133.
- [2] 张瑗峰, 郑瑞霞. 挖掘美育因素, 提升创新能力——音乐审美教育背景下初中音乐课程实施策略研究[J]. 新课程, 2022(15): 98-99.