

探索高中音乐教育中理性审美的策略

沈小松

陕西省勉县武侯中学 72300

摘要: 审美教育是对学生审美观念和审美能力的训练,对于高中生的成长至关重要。在音乐教学中渗透审美教育具有得天独厚的优势,能够增强音乐的教学效果,引导学生从内心感知音乐,养成良好的音乐素养。高中音乐教师要尊重学生的主体地位,创设开放、高效的音乐课堂,鼓励学生积极地表达情感,懂得用音乐去美化人生。本文通过探究音乐课堂进行审美教育的重要性,进而提出指导性策略。

关键词: 高中音乐; 理性审美; 策略

Exploring strategies for rational aesthetics in high school music education

Shen Xiaosong

Wuhou Middle School, Mian County, Shaanxi Province 72300

Abstract: Aesthetic education is the training of students' aesthetic concept and aesthetic ability, which is very important for the growth of high school students. Infiltrating aesthetic education in music teaching has a unique advantage, which can enhance the teaching effect of music, guide students to perceive music from the heart, and develop good music literacy. High school music teachers should respect the dominant position of students, create an open and efficient music classroom, encourage students to actively express their emotions, and know how to use music to beautify their lives. This paper proposes guiding strategies by exploring the importance of aesthetic education in music classrooms.

Key words: high school music; rational aesthetics; strategy

高中音乐审美教育在新课改背景下取得了一定的成效,加强了学生对音乐的理解,彰显了学生的个性,为学生的身心健康发展提供了条件。在音乐课堂进行审美教育是由学科特点决定的,音乐课属于美育范畴,要想加深学生对美的理解,让他们更好地感受和领悟音乐内涵,教师就必须开展审美教育。因此,高中音乐教师要立足实际学情,将审美教育贯穿于课堂教学的始终,引导学生欣赏音乐、品味音乐,挖掘音乐作品的艺术语言和深刻情感,不仅要求学生能对音乐作品进行更好地情感把握,还要求学生能够在歌曲的演唱中,建立音乐的审美能力,从而实现音乐学习者自身综合艺术素养的提升,形成健康的审美情趣,使音乐课的育人功能发挥到极致。

一、高中音乐进行理性审美的重要性

(一) 有利于实现音乐的德育功能

音乐是一门听觉艺术学科,对培养学生的情感思维有很大的作用,有利于激发他们的民族认同感、使命感和责任感,做一名爱党爱国的新时代青少年。传统的音乐教育弱化了审美教育,教师以为完成教材内容就是完成了教学任务,不去做深入的剖析和探究,进而导致学生对音乐审美不重视,音乐素养参差不齐。但是随着时代的发展,音乐的德育功能越来越受到人们的重视,音乐的审美性日渐重要!因此,音乐教师要把握音乐学科的特色,在审美教育中渗透情感,关注学生对作品的情感体验,利用课外活动、创新平台等推动音乐学科的德育渗透工作快速发展。

(二) 有利于推进音乐课程改革

教师在进行音乐的审美教育时,要通过为学生开展音乐欣赏活动,促使他们参与创造音乐的实践活动,做到真正“听懂”音乐,探究音乐的魅力。中小学的音乐教育的目的不

是培养音乐家,也不仅是要让学生掌握一两项音乐技能,而是要激发学生的音乐热情,提升学生的音乐审美能力和素养。

音乐教育是审美教育的重要组成部分,审美教育符合学生身心成长规律,有利于推进音乐课程改革的纵深发展。对此,音乐教师应该充分发挥主导作用,运用现代信息技术组织开展音乐鉴赏教学,进行音乐游戏、表演等综合训练,创设优美的音乐环境,引导学生积极参与音乐活动,对音乐获得更高、更深层次的理解。

(三) 促进学生音乐素养提升

在高中音乐教学中,教师需要引导学生掌握相应的音乐知识、音乐技能,并且要对学生的音乐素养进行培养。将审美教育融入到高中音乐教学中,能进一步提升学生的音乐知识和音乐技能的学习效果,有助于学生音乐素养的提升。从审美的视角看,音乐审美教育能实现理性与感性的有机结合,有助于学生更好地融入到音乐环境中,在聆听音乐旋律中形成健康的情感、情绪,强化学生的音乐体验。

(四) 促进学生创新能力提升

音乐本身是一门艺术性极强的课程,在音乐教学中,教师需要充分考虑学生音乐情感的形成规律。借助审美教育,进一步细化教学目标,让学生在音乐学习中强化对音乐的热爱,进而开展音乐表演、音乐审美,甚至是音乐创造等活动,学生在不断升级的音乐学习和音乐创造中,获得全新的音乐感受,增强音乐创新能力。

(五) 有利于推动音乐教育发展

审美教育属于一个较为笼统的概念,其涵盖多个类型。在高中院校的音乐教学过程中深化审美教育旨在使学生掌握音乐知识的同时深入体会音乐中所蕴含的情感,感悟创作者的思想变化。例如,教师在带领学生学习《高山流水》时,如果按照固化的方法开展教学工作,只能使学生在被动的学

习状态中学习曲目中的节奏以及节拍知识,难以从情感角度与创作者形成共鸣。针对这样的教学情况,教师可以先为学生讲解与这首曲目相关的文化故事,也就是俞伯牙和钟子期之间的故事,帮助学生感悟乐曲的情感,融入到音乐的意境当中。艺术并不能够与演奏表现方式划等号,而是借助节奏变化传递情感。教师在教学中只有将情感和节奏相互融合才能够打造优秀的音乐艺术作品。从这个角度来看,审美教育在推动音乐教育发展方面发挥的作用不容小觑。

二、学校音乐审美教育的现状

音乐审美教育可以培养学生审美情操,让学生对美有更加全面而又深刻的认知,从而助推学生审美欣赏与创造力的发展。学校音乐审美教育为大学生培养综合素质创造了条件,而审美教育也得到了广大师生的关注。不过学校音乐审美教育的实施现状并不乐观,这主要体现在:

一是思想观念落后,缺少对音乐审美教育的正确认知。目前教师对音乐课程的认知和理解水平相对较低,不能正确认识音乐艺术的价值和作用,这给审美教育和音乐教学的结合带来了很大的阻碍。部分学校也出现了学生冷落音乐课程的情况,降低了课程教育效果。

二是教学模式单一,无法发挥学生在音乐审美学习中的主体作用,忽视对先进教学手段以及科学化教学模式的运用,导致学生在研究音乐作品的过程中,出现感悟不够透彻的情况,无法发现音乐艺术的独特美感,从而影响审美素质的发展。

三是音乐教育内容落后,没有建立系统完善的课程体系。教师在音乐审美教育过程中,不注意引入拥有大量时代特色的音乐素材,导致学生接触到的学习资源较少,影响学生音乐审美鉴赏的兴趣和动力,也无法满足学生的审美需求。

四是缺乏必要的音乐审美实践活动,一味进行理论训练,导致学生的学习能动性下降,无法让学生在音乐实践中接受知识的熏陶,养成审美素质。

三、在高中音乐教学中进行理性审美的策略

(一) 突出时代潮流,培养学生的审美技能

审美教育的开展是时代的需要,新媒体时代的审美教育应该迎合时代潮流,着力培养高中生的文化辨识能力,体现新时期新媒体环境中审美教育的意义。随着时代的发展,人们的审美活动有了新的变化,审美标准在不断改变,教师对学生的审美教育也必须与时俱进,力争把学生培养成全面发展的人才。音乐教师要善于对学生进行审美技能方面的指导,增强学生对音乐基本要素的认知,提升高中生的认知水平,给学生创造更大的发展空间。

(二) 创设教学情境,营造审美氛围

对高中生开展审美教育并不难,只要抓住学生的兴趣点,就可以很好地开展教学工作。很多音乐教师都喜欢创设教学情境,给学生营造轻松的审美氛围,让学生直观地感知音乐美,在情境中形成更多的认识,以教师的情感去拨动学生情感的琴弦,促使学生得到美的熏陶和享受。因此,音乐教师应以审美教育为目标,按照审美规律去设计审美情境,带领高中生走进音乐艺术的殿堂,激活高中生的审美自觉性。音乐教师还可以向学生出示简单的打击乐器,组织他们分组创编节奏,教师可以鼓励学生跟着节奏进行舞蹈,让学生在美好的音乐体验中展示出作为高中生的青春活力。

(三) 利用先进多媒体设备,激发审美情趣

如今,各种各样的先进设备被应用到高中音乐教学中,特别是多媒体设备和技术在教学中的广泛运用,极大地提升了音乐教学质量。长期以来,音乐教育偏重专业化和技术化,许多教师把审美教育放到次要位置,在审美教育上投入的精力较少,学生对审美的认识仍停留在浅层次。因此,在新的教育背景下,教师在高中音乐审美教学中要不断优化教学环

节,丰富教学内容,让学生主动选择新知识,尝试新方法,扩大优秀音乐作品的影响力,促进学生审美情趣和修养品位的提升。音乐教师还可以带学生到合唱台上,引导他们跟着钢琴演奏的旋律进行合唱表演,表现自己豪迈的心声。在音乐实践中对学生的情感教育!

(四) 介绍音乐背景文化,提升审美底蕴

开展审美教育是一个长期的、循序渐进的过程,音乐教师要不断向学生介绍音乐文化,培养高中生的民族文化认同和民族精神。教师在教学过程中要加强对民族音乐的解读,注重课堂教学与课外活动的结合,拓宽音乐教育的渠道,使高中生在律动中体会歌曲的意境和情感;为高中生搭建展示才华的平台,使优秀的传统音乐成为学生喜闻乐见的精神食粮,增加其审美底蕴。音乐课堂应该是开放性和探究性的,能够培养高中生积极向上的品质。

当学生掌握了这些知识以后,他们就能够快速地进入学习状态,更好地理解歌曲的底蕴,提升自身的审美感知力。音乐教师还可让学生为这首歌曲创编一段舞蹈,激发学生对新生活的热爱之情。

(五) 引导学生仔细观察,彰显审美追求

音乐审美教育任重道远,要想提升学生的竞争力,音乐审美教育的开展不容忽视。如今音乐艺术已经进入到每个家庭中,并且融入生活的每一个细节,生活化的音乐艺术成为当前音乐课堂的一大特色。因此,高中音乐教师应该逐步引导学生仔细观察,找寻生活中的音乐艺术,自觉提高审美能力。音乐教育就是一个诠释美的过程,教师要用真挚的话语去表扬学生的进步,培养学生对真善美的追求精神。这种生活化的教学方式深受学生的喜爱,其审美追求的精神也在潜移默化中得到升华。

(六) 创新教学模式,增强审美能力

以学生为主体,关注学生综合素质的发展,是学校音乐审美教育改革得以落实的基础条件与必要保障。单一化的教学模式,不仅会降低音乐审美教育质量,还会让学生因为长时间被动接受知识而影响潜力的发掘以及主观能动性的发挥。音乐是一门独特的审美艺术,不应该停留在教师的机械化讲解方面,还应高度关注作品的赏析评价。教师可以在音乐教学中引入新型教学模式,调整教学思路,给学生无限的审美想象与思考空间。例如,教师可以运用多媒体教学法辅助音乐欣赏课程,把音乐作品的背景资料和相关的图片、视频信息呈现在学生面前,把学生带入良好的审美意境中,让学生的音乐审美体验更加深刻。再如,教师可以利用微课教学法,满足学生自主学习的要求,体现学生的自我管理和自我教育能力。学生可以课前观看微课,完成自主预习,并在这一过程中归纳自身在音乐审美中存在的问题,在课堂中提高针对性,多角度感受音乐魅力。

四、结语

总而言之,音乐审美教育至关重要,音乐教育的主要内容不仅是向学生教授音乐知识和技能,更重要的是进行审美教育,促进高中生德、智、体、美、劳全面发展。在音乐教学中,音乐教师要加强对培养学生的审美心理,应用多样化的教学方式,增加课堂实践活动,鼓励学生主动去发现美、领悟美,使高中生的创造能力和审美能力得到显著提升,为以后的发展奠定基础。

参考文献:

- [1] 方一帆. 高中音乐鉴赏教学中的审美教育探究 [D]. 陕西师范大学.
- [2] 管向玲. 探索培养高中生音乐鉴赏能力的有效策略 [D]. 哈尔滨师范大学, 2012.