

和谐之声：职业教育中音乐审美鉴赏的探索与实践

陈丽

崇义中等专业学校

摘要：音乐鉴赏是作为音乐教学活动中一个非常重要的组成部分而存在的，其对学生音乐鉴赏能力与音乐素养的培养与提高，具有十分重要的作用，也是一种比较常见且有效的教学方法。职业教育改革的不断深化对音乐鉴赏课堂的互动交流提出了要求——以加强师生之间的互动，通过体验式教学提高学生的参与意识，培养其音乐鉴赏能力，提高其审美能力。基于此，为了能够提高学生的音乐鉴赏能力，本文从以下几点给出自身一些简单的看法。

关键词：职教音乐；审美鉴赏；探索实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.05.185

人的审美情商有很多方法和途径。其中音乐教育就是实施美育的一个重要途径。通过音乐鉴赏教学，可以培养学生热爱，体验和鉴赏音乐美的能力。形成健康的审美情趣，树立正确的审美观念。并且能起到启迪智慧，净化心灵，陶冶情操，养成良好的品质的作用。音乐的审美本质在于形式与内容的完美结合，这是社会生活的需要，也是审美主体人的听觉需要。为了能够培养学生的审美能力，体现出音乐教学的作用，本文有以下几点看法。

一、开展职业教育音乐审美鉴赏教学的目的

（一）强化学生的审美能力

职业教育中的音乐审美鉴赏教学，不仅仅是为了丰富学生的文化生活，更重要的是通过音乐的学习提高学生的审美能力。审美能力是指个体对美的感知、理解和评价的能力，是人文素质的重要组成部分。通过对音乐作品的鉴赏，学生可以学会从不同角度感受和理解音乐之美，学会更加细致和全面地评价一个音乐作品。在这一过程中，能够培养学生对音乐审美的敏感度，使其在未来的工作中展现出更高的创造力和人文关怀。^[1]

（二）扩宽学生的认知视野

音乐是人类共有的语言，它横跨不同国界、历史和文化，职业教育中的音乐审美鉴赏教学有助于扩宽学生的认知视野。通过学习不同风格和时期的音乐作品，学生不仅能够了解到各种音乐流派和作曲家的特点，学生还可以通过音乐这一艺术媒介，对不同民族、不同文化背景下的音乐表达方式和美学理念有更深入的认识。音乐审美鉴赏教学鼓励学生跳出自身的文化框架，去探索和认识广阔的世界，从而培养国际化视野，增进跨文化沟通能力，成为具有全球竞争力的职业人才。

二、开展职业教育音乐审美鉴赏教学的必要性

（一）有利于丰富职业教育体系

职业教育通常着重于技能和专业知识的培养，但同

时纳入音乐审美鉴赏教学能够有效地丰富职业教育的教育内容和教学方法。音乐不仅能够为职业教育注入文化和艺术的元素，还能够激发学生的创新精神和审美情感。这种教育的多样性是现代职业教育体系逐渐向综合性、多元化发展的体现。音乐审美鉴赏能够提升学生的文化素养，增强学生的艺术氛围感知能力，从而让职业教育不再局限于狭隘的职业技能训练，而是成为全面提升学生素质的平台。

（二）有利于实现学生全面发展

职业教育的核心目标之一是培育全面发展的人才。音乐审美鉴赏教学作为职业教育的重要组成部分，能够促进学生在情感、认知和审美等多方面的发展。通过音乐教育，学生能够在感受美的同时，提升自己的情绪调节能力、创新思维和团队合作意识。这些软实力的增强，是学生适应未来社会发展，特别是人际交往和跨文化沟通能力的重要保障。由此可见，音乐审美鉴赏不仅是一种文化娱乐，更是一种全人教育的方式。

三、开展职业教育音乐审美鉴赏教学的策略

（一）师生共同参与学习

音乐欣赏艺术是一种听觉的活动。新时代背景下职业教育改革的不断深化，在将音乐鉴赏课作为一门重要课程的同时，也强调了加强师生之间的互动与交流，突出学生的主体学习地位和教师的主导作用。因此，当前的职业音乐鉴赏课也并不是简单地由教师放一放音乐、学生来听，而应是师生共同聆听、共同鉴赏，教师应选择合适的时机进行点拨，适时将听到的音乐感受传授给学生，加强对其引导，增强学生对于音乐作品的感悟及其对其内涵的理解。^[2]

为了能够在职业音乐课堂当中，真正提高学生的审美鉴赏能力。首先教师可以在教学的开始，确定一个音乐鉴赏课堂的主题。比如“巴洛克时期的音乐特征”。学生需要围绕着这个主题进行思考，进行鉴赏和探究。

首先教师需要给学生简要介绍巴洛克音乐的历史背景,以及当时的代表作曲家,同时还要让学生了解这一时期的音乐主要特点。通过让学生了解这一时期的音乐现状,先为学生打下良好的音乐鉴赏基础,让学生了解其背后的审美背景。然后,教师播放几段不同作曲家的巴洛克音乐作品,让学生在聆听的过程中,体验丰富的情感以及风格。在这一环节里,教师需要引导学生关注作品的乐理,和声,节奏等音乐元素,让学生体会到作品所表达的情感和氛围。在此之后,教师要和学生一起进行互动讨论。和学生分享自己的感悟,学生也可以在这一过程中,给出自己的看法和理解。以这样的方法,能够帮助学生理解音乐的内涵。最后,在本节课教学完成之后,教师要总结学生的观点以及学生在音乐鉴赏过程中的发现,并且要强调学生音乐鉴赏的注意事项。在整个教学过程中,职业教育音乐审美鉴赏教学都是以师生共同参与学习为主线,通过活跃的师生互动,激发学生的学习兴趣,提升学生的音乐文化素养和审美能力。

(二) 创设音乐教学情境

音乐是作为人类交往与情感交流的一种方式而存在的,音乐鉴赏也需要在一个好的欣赏环境下保持一个好心情,只有这样,音乐鉴赏才能实现视觉与听觉二者的良好结合。因此,职业音乐教师应善于良好教学情境的创设,让学生置身于一定的情景中产生积极、主动的学习愿望;同时引导学生相互尊重与合作,用音乐加强学生的群体意识,促使其积极、活跃地共同参与教师的教学活动,参与合唱、表演等,以便于真正提高学生的音乐鉴赏能力。^[3]

职业教育需要联系学生的实际生活,带给学生更加充实的学习体验,才能够发挥出应有的作用。因此教师需要选择一个与历史文化相关联的音乐作品来开展音乐鉴赏教学,给学生打造相应的教学情境。以贝多芬的《第九交响曲》为例,这部作品不仅音乐上杰出,还与欧洲的启蒙思想和自由精神紧密相连。在课堂上,教师需要先去简要介绍贝多芬的生平,尤其突出贝多芬的聋病以及这部作品对于个人以及社会的意义。然后要建立相应的教学情境,可以使用媒体设备给学生展示一些昆虫破茧成蝶雨后彩虹的震撼,并配上这首音乐,让学生体会那种来自灵魂深处的奋斗和抗争。接着,让学生体会音乐背后所蕴含的情感力量。同时也要给学生指出音乐当中的关键部分,在旋律达到高潮和达到最佳的时间点,让学生细细的品味,体会这些情感是怎样融合的。当学生能够在情境当中学习完知识之后,教师还需要让

学生研究这首交响曲的历史背景,以及当时欧洲所处的环境。同时,还需要让学生了解贝多芬的个人困境和《第九交响曲》中的欢乐颂诗歌所表达的理念。当教学完成之后,教师还要需要给学生进行总结,让学生结合情境当中所展现出来的力量,去反思自己的生活,学会与命运抗争,学会锲而不舍,坚持不懈。以这样的方法所开展的教学,学生不仅能够学会如何分析音乐背后的情感和文化背景还能够增强学生的同理心和情感共鸣,从而提升学生的职业素养和审美鉴赏能力。

(三) 作品比较鉴赏互动

在职业教育音乐审美鉴赏课程中,作品比较鉴赏互动环节是关键。鉴赏教学的本质,是让学生在体会美的前提下,理解美的存在。感受不同时期音乐风格作品以及作曲家的特点。在这一环节,教师需要让学生积极的参与到课堂的讨论当中,通过交流给出自己的观点及其感受,促进学生对音乐更加全面地理解。同时也需要让学生感受音乐当中旋律线条、和声色彩、节奏构造和音乐形式等,让学生能够透过比较发现音乐的多样性与特殊性。^[4]

对音乐审美鉴赏教学而言,美的存在不能脱离于丑。美和丑是相对的,也是相互衬托的。但不同的学生对于美的定义不同,而不同的音乐风格会让学生感受到不同音乐的美。这时候教师就可以挑选两首比较有代表性的音乐作品,可以给学生选择一首巴洛克时期的协奏曲和一首浪漫时期的交响乐。在教学的开始,先给学生简单的介绍这两个时期音乐的特点及其背景,让学生更好的比较体会其中所蕴含的独到美。然后,教师再去播放这两首音乐作品,让学生在音乐鉴赏的过程中听取各自的旋律和声结构等各方面的特征,并让学生记录出自己的感受和发现。学生需要在这一环节里,聚焦音乐的表现手法及其音乐的情感表达方式,并在讨论当中及时的分析出自己的观点。在此之后,教师还需要组织学生进行小组探讨,围绕着这两首音乐进行比较。学生经过深入的思考,就能够发现这两首音乐各有各的美,而这些美的产生是由于当时不同的文化所影响的。教师可以让学生小组为单位汇报自己的观察和审美结果,并进行班级的作品展示,以便于帮助学生更加深入地理解音乐背后的同样性和复杂性。以这样的方法所开展的职业教育音乐鉴赏教学,能够培养学生的审美能力和鉴赏力。同时增强学生的比较、分析和批判性思维能力,为学生在职业生涯中处理多样的艺术和文化问题奠定良好的基础。

（四）音乐内涵深度赏析

音乐内涵深度赏析是职业教育音乐审美鉴赏的重要组成部分。教师应当明确，职业教育的音乐教学，不仅仅是让学生停留在音乐的表面感受，而是应该让学生深入到作品的内在结构和深层意义。在这一理念下所开展的教育教学，教师应当鼓励学生解读作品所蕴含的情感象征及其主题。分析音乐元素，了解其韵律节奏，和声，色彩的表达情况。同时教师也需要设计一些音乐鉴赏活动，通过引导性问题和分析框架，提升学生对音乐深度的感知和理解。

为了能够教会学生如何鉴赏音乐，培养学生的审美鉴赏能力。教师就可以在课堂的开始选择一部具有丰富内涵和深度的音乐作品。如贝多芬的《命运交响曲》。这首音乐当中，体现出了贝多芬对命运的抗争，赞扬了人类伟大的灵魂。这首音乐直通人类的灵魂，能够给学生不一样的感受。为了方便学生的鉴赏，教师可以在课堂的开始先去给学生介绍作品的背景信息，包括音乐创设的时期以及当时时代的背景，同时还要给学生讲解作曲家的生平事迹，为学生鉴赏作品打下坚实的基础。然后，教师再去播放该作品的录音，并要求学生在听的过程中专注于音乐的主题，如命运敲门动机，以及音乐如何通过旋律、和声、节奏和音色的变化来表达这一主题。学生在听取这首音乐的时候，需要记录下自己对音乐各个部分的感受，以及这些部分是如何帮助自己理解作品整体主题的。当学生能够体会到音乐背后所蕴含的深切情感之后，教师可以让学生分析其中的乐理，体会这种复杂作品的深刻含义。而教师可以指出这种能力在职业学习中的重要性，帮助学生培养知识的创造力和理解能力。以这样的方式所开展的教育教学，学生不仅能够对音乐作品的内涵有一个深刻的理解，还能够学习如何用批判性的思维来分析和解读艺术作品，能够帮助学生适应接下来的学习和成长。^[5]

（五）音乐背景情感探究

职业教育音乐审美鉴赏课程中，针对音乐背景情感探究，能够深化学生对音乐作品的理解。以这样的方式所开展的音乐审美鉴赏教学，学生需要了解音乐创作的时代背景，社会背景以及作曲家的个人经历。让学生明确这些因素，都是影响自己的情感和内涵的关键。并且鼓励学生围绕着这些因素进行积极的讨论，探寻作品背后的故事以及经历。以这样的方法让学生能够达到情感的共鸣，学会感同身受，从而提高音乐鉴赏的能力。

对于音乐情感的探究是音乐审美鉴赏的重要一环，为了能够培养学生的音乐鉴赏能力，教师可以在课堂的开始挑选一首具有鲜明故事背景的音乐作品。例如，肖邦的《英雄波兰舞曲》。首先需要让学生了解这首音乐的作曲家是肖邦，他是波兰人，在当时波兰民族大独立的时代背景下，肖邦为了赞扬英雄精神，结合自身的生平故事创作了这首音乐。然后教师可以给学生播放这首音乐的录音并引导学生仔细品鉴作品当中情感的表达，让学生仔细分析音乐是怎样传达作者的爱国主义和英雄主义情感的。在这一环节，教师可以要求学生在听取音乐的过程中记录下来自己对音乐情感的感知，并且将其合作者的个人经历以及当时的时代背景相互联系。最后，鼓励学生分享各自的感受和对于作品情感背景的理解。学生需要探讨和分析音乐如何具体地反映了当时的社会情绪和作曲家的个人情感。通过这些教学环节，学生不仅能提高对音乐背景的认识。而且能够更深入地理解音乐作品的情感层面，增强学生的同理心，提升音乐鉴赏和审美的能力。

综上所述，在职业教育音乐审美鉴赏教学中，通过上述多种方式的合理利用，能够给当前的职业教育，建构一个完整而富有深度的教育体系。在这一过程当中，通过教师的积极引导，学生不仅可以培养自身对于多样音乐形式的敏感性，更能够深入了解音乐作品背后的艺术语言和表达方式。在深度赏析的基础上，让学生揭示音乐作品的情感思想以及文化内涵，培养学生艺术内涵的发掘能力。同时这样的全面教育也能够提高学生的审美水平，实现学生的全面发展。

参考文献

- [1]王刚, 智钊博. 职业音乐教育中杜威“问题教学法”探究[J]. 戏剧之家, 2022(21): 178-180.
- [2]吴秀琴. 新职业教育法视域下高职钢琴教学改革探析[J]. 漳州职业技术学院学报, 2022, 24(02): 13-18.
- [3]安妮. 红色歌曲在职业教育声乐教学中的价值及应用研究[J]. 艺术家, 2023(10): 98-100.
- [4]黄虚怀, 田芳. 新时代职业教育中音乐美育的时代内涵与现实功能探究[J]. 时代报告(奔流), 2023(09): 119-121.
- [5]吴秀琴. 新职业教育法视域下高职钢琴教学改革探析[J]. 漳州职业技术学院学报, 2022, 24(02): 13-18.