

初中音乐课堂落实“文化理解”核心素养的探究

冉芳 黄妙秋*

南宁师范大学音乐与舞蹈学院; 广西壮族自治区南宁市武鸣区

摘要:《义务教育艺术课程标准》(2022年版)明确了立德树人根本任务,强调以美育人、培根铸魂。“文化理解”是艺术核心素养的重要组成部分,在其中起着价值引领的作用。因此,初中音乐教师需要重视“文化理解”的落实情况,以期更好地实现育人目标。本文通过分析初中音乐课堂落实“文化理解”核心素养的重要性,并探究出可行的实施路径,旨在优化课堂教学效果,有效培养学生的文化理解能力。

关键词: 核心素养; 文化理解; 初中音乐

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.10.022

音乐是一种特殊的文化形态,教育工作者只观其表面,而不去剖析其内涵是行不通的,新时代强调音乐教师要做懂音乐、知文化的复合型教师。当今的音乐课要立足于核心素养视域,不仅要关注审美感知、艺术表现、创意实践的落实,更要以文化理解为价值引领,发挥音乐由情及理、潜移默化滋养学生心灵的作用,确保核心素养落地不偏不倚,学生能被音乐的力量所感染,真正地理解音乐、体会其中内涵。

一、音乐文化理解的概述

文化,泛指人们在长期生活和劳动实践中创造和保存的物质财富和精神财富的总和,是人类群体公共价值的社会化表达,是一个集群文明的核心内涵。文化能够传递文明、规范人的行为以及凝聚社会力量,具有重要的教化作用。

文化理解,是对文化的基本内涵、历史渊源及其特征的认知、体验和反思,不仅要理解文化的具体内容和表现形式,更要理解其中所反映的思想情感和价值观念。《义务教育艺术课程标准》(2022年版)的核心素养包括审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解,其中“文化理解”指的是对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力。文化理解的培育,有助于学生在艺术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观,陶冶高尚情操,塑造美好心灵,尊重文化多样性,增强文化自信。音乐学科核心素养明确了以美育人的价值导向,“文化理解”核心素养在其中是方向标的作用,引领学生的音乐审美与实践。

音乐来源于人们的生活实践,是一门听觉艺术,听觉感受是音乐学科的重要特征,要理解音乐文化就应该进行丰富的体验与探究,才能获得深层次的感悟,既要了解相关音乐要素的组织形态,又要能够对不同文化背景下音乐所要传达的人文内涵进行解读。音乐是落实美育的重要课程,以优秀的音乐作品为媒介,向学生传递音乐知识以及相关文化,并理解作品背后的思想情感。

艺术“新课标”要求落实学生的“文化理解”核心素养,强调培养学生对音乐文化内涵的认知与评价能力,通过音乐开拓学生的文化视野,学生体验、感悟以及辨析音乐作品,感受音乐作品中所寄托的精神追求,透过作品获得丰富的情感体验,并理解其人文内涵,提高学生发现美、感受美、表现美以及创造美的能力。

二、初中音乐课堂落实“文化理解”核心素养的重要性

(一) 推动音乐课程的改革与创新

初中音乐课堂关注学生的“文化理解”核心素养是落实艺术新课标的必由之路。音乐教师重视文化理解的达成情况,促进教育教学观念的转变,教师不再只是一味地关注音乐基础知识和技能的培养,而是将目光更多地注意到学生音乐理解能力的习得,拓展学生学习内容的范围,同时促进学习方法的多样化。因此,音乐教学关注学生的文化理解能力有助于推动音乐课程教学趋于科学化,促使音乐教学从重技能逐渐转向重内涵,优化了音乐课程的内容结构,推进以美育人目标的实现。

(二) 有助于核心素养的全面落实

艺术课程核心素养是一个有机的整体,相辅相成,具有同等重要性,文化理解以正确的价值观引领审美感知、艺术表现和创意实践。文化理解需要通过体验、分析和表现来实现,通过对音乐作品及音乐家的分析,增进学生对作品内涵的理解,在不断发现和解决问题中获得身心体验。学生经过听、唱、想、创、动等音乐实践活动,获得审美感知,并进行艺术表现与创意实践,感悟与体验音乐文化,运用联系思维,在理解音乐作品过程中深入到作品的情绪情感,这一系列的音乐活动都以特定的音乐内涵为主线,给予学生特定的艺术体验,从身心上完整领悟作品,核心素养才得以全面落实。

(三) 促进学生形成正确的价值观

义务教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,强调着力加强社会主义先进文化、革

命文化、中华优秀传统文化的教育，分析优秀作品的特点和内涵，培育亲切感，增强理解力。初中生对音乐作品有一定的感悟和评价能力，但思维的独立性还处于萌芽阶段，有从众心理，易被不良文化影响，就需要培养学生的文化理解能力，弘扬中华优秀传统文化和传统美德，学生通过一系列听赏以及实践活动学习优秀音乐作品，感悟作品背后的人文内涵和精神价值，有助于形成正确的文化观和价值观。

（四）丰富学生的课堂体验与实践

落实“文化理解”核心素养需要运用到一定的音乐情境，缩短学生与音乐之间的时空距离，学生想象身临其境，有感而发、有情可“动”。教师营造氛围，学生扮演角色，渲染情绪，循序渐进引导学生想象与思考，更能理解歌曲所要传达的意境与内涵。如关于歌曲中所描述的特定人物形象，引导学生展开想象，用美术、诗歌或其他方式，把音乐中的人物形象表现出来，学生加深了对音乐内涵的理解，获得了丰富的课堂体验与实践，同时也提升了综合素质。

三、初中音乐课堂落实“文化理解”核心素养的路径探究

（一）教师转变教学观念，培养学生文化“敏锐力”

音乐是以声音为媒介，具有非语义性和主观性，主要是通过音响来表现人们对客观世界的内心情感体验，因此，音乐学科教学具有一定的特殊性，既需要教师具备相关音乐知识和技能，通过声音的物质材料来传播知识，又要传达音乐作品背后的思想情感和人文内涵，而实际教学中教师往往只顾及到音乐知识与技能的传播，对培养学生音乐文化理解能力漠然置之，在教学过程中并没有升华到情感体验和文化理解方面。所以，音乐教师需要转变畏难情绪，俗话说：“打铁还需自身硬”，要认识到培养学生的核心素养的前提是要提升自身的各项能力，教师要跟上时代的步伐，积极学习专业领域的新思想，新理念，研读“新课标”，只有不断提高自身的专业能力和综合素质，才能更好地开展育人工作。

要培养学生的文化“敏锐力”，教师除了要树立学习观念，还要转变主体观念，即以学生为主体，从设计教学目标开始就要以学生为本，教师是课堂的组织者和引导者，教学过程需要激发起学生的好奇心和求知欲，为学生的学习过程添加“刺激素”，不断强化学生的课堂主体地位，在真正意义上培养学生的“敏锐力”。艺术来源于生活，反映一定文化背景，除了引导学生分析音乐作品独特的内部音乐要素以外，还要将音乐回归于

特定的历史环境，深度挖掘作品所要传达的思想情感和人文内涵。比如，学生在学习江苏小调《茉莉花》时不能止步于会唱的技术层面，而是要拓展视野，可以将其与湖北小调《龙船调》对比学习，学生了解不同类型的小调的风格特点和背后的地域文化和人文特征，以此理解我国小调的多样性，为之后学习其他小调的奠定基础，再引导学生对我国优秀传统文化音乐文化应保持尊重与赞扬的态度，树立民族文化认同感。要提高学生的人文素养就要转变学生对文化的态度以及提升学生对作品的分析能力，通过不断地引导分析，逐渐培养学生思考、洞察问题的能力，激发学生的文化“敏锐力”，养成主动分析作品的习惯，有利于培养学生的文化理解能力。

（二）丰富学习内容与资源，增强学生体验

充分的文化理解需要建立在广阔的视野下，教师需要有机结合教材上的优秀素材，并通过其他资源和形式来开拓学生的眼界，根据实际情况进行拓展延伸，帮助学生更好地理解音乐作品的人文内涵。教师要做一名学习者、研究者和反思者，需持续学习音乐文化知识，同时了解相关姊妹艺术和其他关联学科，开拓视野，提高自身对音乐作品文化内涵的捕捉能力，为教学实践提供素材。

当下盛行跨学科教学，音乐教师应积极实践与创新，为学生呈现了丰富的学习内容，并进行学科联系，优化学习效果。以音乐学科与语文学科结合为例：“人音版”初中九年级下册第一单元第二课《保卫黄河》主要歌颂了祖国大好河山和游击健儿们顽强抗敌的气魄。首先，从黄河角度出发，在教学过程中可以结合语文学科的相关古诗词，课堂中学生可以进行与黄河有关的古诗词比拼；其次，从爱国角度出发，“人教版”语文七年级下册第二单元主要讲家国情怀，歌颂英雄们保卫祖国的顽强精神，能够激发学生的爱国之情，如第一课《黄河颂》，学生需要用饱满而富有激情的声音朗诵出来，就可以加一段朗诵《黄河颂》在正式演唱《保卫黄河》之前来丰富歌曲的表现形式，朗诵能够整顿气势，促进学生带入深厚的爱国情感演唱歌曲。因此，教师在具备本学科知识与技能的同时需要涉猎多学科知识，了解其他学科的核心素养，语文学科的核心素养含有“文化自信”，与艺术学科的“文化理解”同源，两门学科的交流学习能够优化学生的学习效果，结合其他学科也有助于学生建立学科联系，促进学科之间的双向优化。

另外，从学习资源方面来说，信息技术的利用能够大大地提高音乐课堂学习效果，图文并茂、视听结合、声像一体，这一优势恰好可以为培养学生的文化理解能

力提供了丰富的学习资源。比如学生在学习《青春舞曲》时可以观看新疆人民载歌载舞的场景，再学习几个舞蹈动作，亲身体验少数民族文化的特征，丰富的艺术活动体验能够增强学生的参与意识，奠定学习基础。

（三）创设学习情境，激发学生意识

音乐学科核心素养强调的必备品格和关键能力包括知识、技能、情感和价值观等多方面，品格的培育是核心素养的重要内容，这就关乎到文化理解的落实，教师必须优化教学方法，丰富学生学习的不同环节。情境创设法是适用于艺术学科并能有效调动学生情绪情感的方法之一，强调根据一定的学习任务，将学生置于相应的情境，设计学习过程中所需要的场景，通过师生、生生互动来激起学生的学习情绪。音乐是能让人产生情感共鸣的艺术，良好的音乐作品往往能将人不知不觉地带入一种情境之中，学生聆听音乐，联想意境与画面，有助于更好地理解音乐作品的内涵。在音乐课堂上应创设丰富多元的学习情境，激发学生的参与欲望，发挥其音乐的想象力和创造力。教师设定符合学生的身心发展特点并贴合实际生活的情境，亲切感与熟悉感能够诱发学生产生主动学习的动机，运用学生喜闻乐见的方式将音乐形象展现出来，学生形象、直观地感受音乐的魅力，调动学生学习的积极性和主体意识，再逐渐引导学生进行情感体验，“以境动情”的形象思维也能够加深学生对音乐内容的记忆，以此促进学生对音乐内涵的理解能力。

情境教学模式下的文化理解强调结合学生身心发展特征和生活经验开展延伸与迁移活动，拓展文化情境，融合丰富的场景理解音乐内容。比如，可以通过相关律动来创设体验情境，激发学生的表现欲有助于更好地对音乐作品人文内涵的理解。比如，学生学习劳动号子《船工号子》，可以结合学生的生活经验进行提问：大家参加过拔河比赛吗？比赛的口号是怎样喊的呢？通过问题激发学生结合生活经验进行思考，然后引导学生简单展示拔河比赛场景，并喊出口号，在这样的情境活动中，学生能直观体验所学内容，理解劳动号子特点与作用，在情感和艺术方面获得深层次的体验。情境化的体验能够更好地推动课堂的发展，调动起学生学习积极性，以境导情，循序渐进的情境化课堂更能够激发学生深入感悟歌曲的情绪，培养学生的文化理解能力。

（四）优化评价“指挥棒”，指向核心素养

《深化新时代教育评价改革总体方案》指出，教育评价关系着教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。初中音乐课堂必须以科学的评价

理念和方式来引导教学目标航向。

首先，要转变一元评价的现状，即评价主体要多元化。以自评为例，教师鼓励学生积极对自己的学习效果进行反思与评价，了解学生对本节课除了学习到的相关音乐知识与技能以外的其他收获，特别是对歌曲内涵的解读，关注到文化理解层面的落实情况，例如学完《游击队歌》，学生需要知道正是我们革命先辈的顽强与智慧战胜了敌人，明白我们今天美好生活的来之不易，以此鼓励学生勤奋学习；以学生互评为例，学生互评在一定程度上能够活跃课堂氛围，提高学生的学习兴趣 and 自主性，学生可以进行小组合作，小组内完成学习活动后展开互评，学生就可以从参与度、表现力以及对作品的理解程度进行相互评价。

其次，强化质性评价，文化理解能力的培养需要检验学生是否能够分析出作品背后的内涵，由于音乐学科的特殊性，在课堂上并不是谁音准最好或者谁唱得好听就是最优秀的，教师不能忽视了那些在学习过程中认真参与且敢于表现的学生，需要评价学生各方面素养的表现情况，比如有的学生音准虽然较差，但他对于歌曲的内涵有正面且独到的理解，就应得到表扬。

最后，遵循全程性原则，贯彻“教-学-评”一体化，即在学生的学习过程中就要进行评价。同时，教师要明确评价的真正导向，不能为了评价而评价，要起到激励作用，更好地发挥出其诊断和调节功能。对于“文化理解”核心素养的评价，要结合学生的课堂学习与反映情况来看，关注学生的学习历程与态度变化，将文化理解贯穿整堂课而不是以终结式的点题，确保学生能够充分被歌曲的情绪和内涵所渲染，因此，教师要优化教学设计，将评价置于教与学的全过程，使学习目标与评价紧密相连。

参考文献

- [1] 刘妍, 马晓英, 刘坚等. 文化理解与传承素养: 21世纪核心素养5C模型之一[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2020, 38(02): 29-44.
  - [2] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2023.
  - [3] 康宁. 文化理解视角下的音乐教师教育课程改革[J]. 当代音乐, 2020, (11): 20-22.
- 作者简介: 冉芳, 1999年, 女, 土家族, 重庆酉阳, 硕士在读, 研究方向: 音乐教育。
通讯作者: 黄妙秋, 1975年, 女, 汉族, 广西北海, 博士, 研究方向: 民族音乐教育。