

# 初中音乐教学中的美育渗透路径研究

王美英

江西省吉安市泰和县文田中学

**摘要：**新课程改革的全面发展为很多艺术类课程的建设带来了良好的环境，初中音乐教师需要在这一综合背景下进一步优化对舞蹈等传统意义上的“附加教育项目”的有机教学完善，同时着眼于美育融合理念设计、采取对应的教育引导策略。据此，笔者将结合个人的工作经验及对有关研究成果的学习、分析，利用文献查阅、课堂观摩、案例分析等方法获取对应资讯，具体围绕“初中音乐教学中的美育渗透路径研究”一题撰写本文并提出若干见解和策略性建议，希望能够对诸位业界同仁的工作优化起到一定的帮助作用。

**关键词：**初中音乐；舞蹈教学；美育渗透；意义；策略

**【DOI】** 10.12252/j.issn.2096-627X.2024.09.231

## 引言

从宏观层面来看，“音乐”是一项复合型的艺术概念，其中包含着诸多子艺术形式，而“舞蹈”无疑是最具美感融合性和呈现力的一种。就某种意义而言，舞蹈可以被看作是一种强有力的肢体语言，能够依托对应的动作、神态以及服装、场景、乐曲的搭配完成美的表达、传递，同步带给舞者、观者以精神、视觉、听觉层面的审美享受——这也是其得以在新课程改革背景下成为音乐教育优化建设中一大基点项目的主要原因。在初中音乐课堂的美育渗透教学中融入舞蹈教育元素，一方面能够对学生理解不同音乐的风格提供更多的支持路径，另一方面也能够以更具“沉浸感”的方式引导学生去感受音乐艺术中所蕴含的情感和美。因此，广大初中音乐教师务必要立足于舞蹈融合的基点完善课程教学中的审美渗透教育，以此进一步提升课程教学的综合维度，并让音乐之美得以滋润每一位学生的心田。

## 一、依托舞蹈教学在初中音乐教学中开展美育渗透的意义

### （一）培养学生的综合艺术素养

舞蹈是传统音乐艺术的发展性产物，能够同步彰显出乐曲、肢体动作以及多元艺术元素之间的搭配之美、协调之美。通过在音乐审美教育活动中融入舞蹈元素，学生不仅能够以一种全新的视角掌握广义层面的音乐基础技能，而且还可以使之以更深的层面去体验、理解音乐艺术的别样内涵，并结合舞蹈的优美动作和丰富表现形式来更为有效地激发自身对音乐艺术的浓厚学习、练习兴趣，从而进一步提升学生的综合艺术素养。

### （二）培养学生良好心理和价值理念

初中生正处于身心迅速发展的“高峰期”——青春期，他们有着多元的趣味以及强烈的个人意识，正是需要得到正确审美教育和健康道德引导的关键群体。通过在音

乐审美教育活动中融入舞蹈元素，教师不仅能够为学生提供充满艺术活力的审美情怀认知环境，还能够显著提升他们在艺术认知领域的学习维度，深度挖掘学生的感性潜能并逐步培养其对音乐的感知、表达能力，继而帮助学生以深入、灵活、准确的方式汲取到蕴含于音乐和舞蹈作品中的正确、丰沛的价值情怀，最终塑造起他们良好的心理和价值理念。

## 二、依托舞蹈教学在初中音乐教学中开展美育渗透的问题

虽然依托于舞蹈来培养学生的艺术审美素质已然成为大多数初中音乐教师的共识，但是不可否认的是，时至今日，仍旧有一部分教师在这一方面存在着不同类型的问题。首先，教育基点过高，没有对初中生偏低乃至几近于无的舞蹈基础表现出应有的认识，忽略了对模仿等低阶导入手段的有效利用，人为增加了学生参与舞蹈学习、体验舞蹈美感的难度；其次，激趣意识不足，对舞蹈教育的模块设计过度追求“专业性”，弱化了生本趣味资源的开发力度，缺少对应的艺术情趣引入窗口；再次，审美教育缺乏体系性保障，习惯于沿用“口头宣讲”的模式来机械地呈现音乐、舞蹈艺术中的审美内涵，未能引导学生以“自我沉浸”的模式去进行对应感知；最后，生本思维构建不足，对学生的舞蹈艺术想象和多元艺术形态的整合乏力，未能帮助学生构建起系统性的艺术审美摄入基础，导致审美教育缺少生本赋能。

## 三、依托舞蹈教学在初中音乐教学中开展美育渗透的具体策略

### （一）依托模仿活动完善教学效果

笔者通过观察发现，舞蹈艺术的美感能否为初中生所直接感知，关键在于相关艺术的动作能否与学生所熟悉和喜爱的审美形象形成直接的对应联系，而这种联系不仅能够充分唤醒学生的“美情”和“美趣”，更能够

促使他们在舞蹈的肢体表达当中生成相应的模仿意识。具体到舞蹈艺术本身来看,相关的肢体动作和对音乐节奏的迎合往往是内在的、感性的,能够以自然、细微的方式来影响甚至作用舞者、观者的意识和情绪;而对于上述元素的学习和艺术体现则需要音乐的常态伴随下方能取得理想的成果。基于以上几方面的客观认识,初中音乐教师应当在美育渗透课堂构建活动中进一步鼓励学生利用音乐的听觉感知模式激发自身的舞蹈认知基础潜能并强化他们的动作模仿能力,一方面帮助学生能更好地理解乃至创造出自然且富有表现力的舞蹈动作,另一方面也可以让学生依托于对舞蹈动作“原型”的审美理解形成对应的艺术感悟,从而达成奠定学生舞蹈美感基础的目标。

例如在进行湘教版初中音乐七年级下册中《我们是春天》这首歌曲的舞蹈拓展教学活动中,教师可以引导学生通过想象、联想的方式选择一些对标于“春天”的代表性事物,并将相关事物的“招牌动作”总结出来,而后结合本首歌曲的节奏和主题将对应的动作化为舞蹈动作的基础设计素材,同时组织学生根据音乐的节奏来调整动作的幅度、速度和频率,让学生能够从“听”和“做”两个维度出发感受曲目、配舞中所蕴含的“春之风采”,继而培养他们相应的审美情趣。

通过这种方式,学生不仅能够学习到舞蹈技巧,还能够发展自身的艺术感知力和表达能力,这些对于他们的个人成长和音乐审美素养的提升都是极为有益的。

### (二) 激发学生的综合学习兴趣

很多初中生之所以会对音乐这个看起来“魅力四射”的课程感到“趣味寥寥”,很大程度上是因为其无法以更为直观的方式去感受音乐艺术带给自己的融入性价值;而如果这一问题持续存在,必然会导致学生在音乐及舞蹈学习中无法形成对应的情绪基准,继而难以促成审美教育成果的取得。针对这一问题,初中音乐教师需要在审美教育活动中积极采用渗透式教学方法,着重培养学生对音乐节奏以及舞蹈动作之间协调联系的能动认识,并逐步塑造他们通过音乐表达个人情感的能力和思路,一方面帮助学生在音乐的美感促动下体验到动作与声音的和谐之妙,另一方面也能够使学生在双重感官的互动中获得积极的学习体验和独特的审美体会。

例如对于湘教版初中音乐七年级下册中《美丽的村庄》这首歌曲的舞蹈延伸教学,教师可以首先利用多媒体设备为学生播放诸如“鸡鸭叫声”“树林摇曳声”“柴犬叫声”等具有浓郁“村庄特色”的音频,而后通过展示村庄中的沃野、山脉、溪流、炊烟、树林等自然景象引发学生对村庄自然之美的认知,之后组织学生一边浏

览相应的可视化素材一边聆听本首歌曲的范唱并品读歌词、曲调和景象之间的情绪对应关系,最后则可组织学生尝试将自己基于此刻内心情绪的自然动作融合到演唱当中来形成基础性的律动等。

通过这样的教学策略,学生不仅能够提高对学习内容的兴趣,还能在实践中提升自己的音乐和舞蹈技能水准以及审美维度,最终达到提高学习成效的目的。

### (三) 提高学生的审美兴趣

一如笔者之前所言,舞蹈不仅仅是一系列动作的艺术性组合,更是一种蕴含着饱满情怀和深邃思想的艺术载体,能够通过舞者的肢体语言传达丰富的情感。因此初中音乐教师在进行审美教育的过程中不应只围绕舞蹈的动作“做文章”,还需要有选择、有意识地组织学生拓宽自己的艺术审美视野,通过组织他们观看、参与多元形式的舞蹈表演助其体验舞蹈的丰沛美感并引导学生逐步理解舞蹈中所蕴含的人文核心。在具体的执行过程中,初中音乐教师应带领学生积极探索不同风格的音乐与舞蹈之间所存在的有机的联系,帮助学生以分析、对比、提炼的路径掌握从舞蹈中提取情感元素的手段,并鼓励学生将相关成果有效融入到自己的舞蹈表演当中,以此充分构建循环性的舞蹈学习框架,并具体依托于舞蹈欣赏、配乐赏析、动作雕琢等路径进一步促进学生审美能力的整体强化。此外,对于集体舞蹈的教学,初中音乐教师还需要有意识地强调团队合作的重要性,一来让学生得以学习到更为多元的舞蹈技巧,二来也能够促使他们掌握正确的团队艺术协作技巧,继而实现审美教育成果的巩固和扩大。

以湘教版初中音乐八年级下册中《舞剧撷英》的教学为例,教师可以利用配乐的悠扬旋律引导学生依托于身体摇摆和模拟“撷英”的动作放松身心,并可依托于对应的可视化场景带领学生深度体验到歌舞主题中所表现出的宁静之美,使他们在关联曲目、动作的感染下深入理解到这部艺术作品所具有的情感内涵;而后,教师可以继续引导学生将这份情感体验应用到伴奏律动的强化练习中,以此从审美反馈的立场出发去强化他们的舞蹈表现力和音乐理解力。

通过这样的深度引导,学生们对于舞蹈中艺术情怀的感知将变得更加细腻、具体,同时也更加强化了舞蹈本身在情感教育和审美培养中的生本渗透作用。

### (四) 开发学生的想象力

想象力在学生理解音乐艺术作品的审美内涵方面无疑发挥着重要的作用,如果没有足够的想象力,学生将无法从舞蹈的象征性元素中升华出对应的情感核心,继而难以为自身审美意趣的发展提供肥沃的“土壤”。因

此,初中音乐教师需要在审美渗透教育工作中积极运用多样化的手段培养、强化学生的艺术想象力,将舞蹈教学的多维表达形式巧妙地融入到常规音乐学习活动当中,以此为主要抓手去拓展学生在音乐欣赏和舞蹈艺术认知层面中的创作及表演范畴。

例如在基础舞蹈“开蒙”课堂上,教师可以先摒弃固定的课内曲目,而首先引导学生听一听《风行杨柳》这首纯音乐,并鼓励他们依据个人想象自由地模仿“杨柳随风”的动作;随后,教师可以继续带领学生根据《玉柳行》这首音乐,探索并表现更多关于“柳”这一物象的标志性元素;最后,教师则可指导学生将上述动作汇集起来并形成一套完整的“玉柳操”,一方面丰富学生的舞蹈动作“储备库”,另一方面也能够为后续的舞蹈教学和学生对“柳”之物象的艺术美感知提供更具有连贯性的素材等。

#### (五) 融合艺术的多种形态

正所谓“学生是学习的主体”,所有的教育活动都必须以学生的能动参与为第一前提——初中音乐中的审美渗透教育自然也不会例外。自课程改革以来,学生的主体性受到了越来越多的重视。2022版《义务教育音乐课程实施标准》中特别强调了“培养学生音乐情感”的重要性,要求教师不仅要引导学生热爱音乐,而且要采用舞蹈代入等有效的教学策略丰富学生的审美体验,并强化他们对音乐的审美能力。基于上述认识,初中音乐教师在舞蹈美育活动中积极鼓励学生在更为自主、开放和轻松的氛围中充分体验、感受对应的音乐艺术作品,以此从更高层面出发有效展示出自身艺术认知、舞蹈学习的主动性、创造性,同时完善学生在舞蹈艺术学习、品析过程中所能接触到的艺术形态体系,继而为相关教育目标的达成提供广阔的基础载体。

以湘教版初中音乐七年级上册中《泥土的歌》一课的舞蹈拓展教学为例,教师可以首先让学生再次聆听目标歌曲,然后播放一段以这首歌曲为配乐的示范舞蹈视频,之后通过下列问题引导学生进行情感体会:“同学们,‘泥土’似乎是寻常甚至‘丑陋’的,然而这首歌、这段舞中却包含着很多的旋律和动作,它们和‘泥土’之间有着怎样的联系呢?在你的认识里,‘泥土’又代表着什么?这些被代表的事物在舞蹈中该有什么样的反应呢?”随后,教师便可组织学生做自由发言并通过“泥土——生命——希望”的常规逻辑引导学生构建起曲目主题、舞蹈要素和情感内涵之间的联系框架;之后,教师可以结合示范舞蹈的具体表演继续向学生提问:“你们能否解释,这段舞蹈中舞者的动作为什么会时而充满力量,时而又变得柔和吗?”这样的问题能够促使学生

从更加细致的角度切入去感受音乐节奏的变化,进而领悟到旋律中的美感和情感表达。

#### (六) 利用学科融合,挖掘学生的审美潜能

学生在进入到课堂学习之时,并不是空着脑袋进入教室的,而是会带着一定的生活经验及知识体系来进入到学习中。因此,初中音乐老师在提升学生审美素养之时,需要具有学科融合教学意识,要通过此来挖掘学生的审美潜能。

比如在学习《唱脸谱》乐曲之时,首先,根据初中生在生活对相关知识已经有了一定的了解,老师可以鼓励学生们谈下自己对京剧有哪些了解,一方面能够提升学生的表达能力,另一方面还能够让学生对本节课的学习内容充满兴趣。其次,鼓励学生将自己听乐曲之时大脑中构建的脸谱图进行绘画,之后相互展示,让学生进行充分的交流与欣赏,在此过程中学生们在相互的带动之下,会更加真切地感受到音乐之中的魅力。再次,老师将学生们分为不同的小组,让各小组根据《唱脸谱》创编情景剧、舞蹈等等,让学生在艺术活动中迸发出更多的创作灵感。当学生的审美潜能得到挖掘之后,学生们参与音乐探索学习的热情会更加高涨,会在快乐情绪的调动下主动去挖掘乐曲及生活中的美,并对其美进行不断的欣赏、感受、体验及再创造。

#### 结语

总而言之,初中阶段的音乐课程教学需要对学生多维素质的提升提供可靠赋能并引导学生实现自身艺术审美情趣的正向发展——而舞蹈教育在这一领域所需发挥的作用无疑是重要的。综合上述认识,初中音乐教师要积极转变过去传统的教学方法,真正树立起“艺术美育”的融合教育理念,以学生为主导建立、健全科学的舞蹈教育课堂,依托于更具发展性、趣味性、“沉浸感”的模式去开辟生本艺术审美素质的生成与提升路径和窗口,从而为他们未来更高阶段的音乐学习和综合艺术发展奠定可靠的基础。

#### 参考文献

- [1] 欧阳梦凡. 美育视野下初中音乐课堂教学中培养学生歌唱能力的策略研究 [D]. 长江大学, 2023.
- [2] 刘菊英. 初中音乐教学中融入美育的策略探究 [J]. 中学课程资源, 2022, 18(9): 60-62.
- [3] 王国红. 初中音乐教学中融入学生美育教育的策略探讨 [J]. 学周刊, 2023, 1(1): 160-162.
- [4] 王荣美. 美育视野下初中音乐课程教学策略探究 [J]. 艺术科技, 2024, 37(2): 227-229.
- [5] 王兰. 初中音乐教学中融入美育教育的实践探讨 [J]. 学周刊, 2022(13): 164-166.