

高中音乐鉴赏教学的育人价值与策略

王悦

江西省新余市第一中学

摘要：文章探讨了高中音乐鉴赏教学的育人价值及其实施策略。首先分析了音乐鉴赏教学对学生艺术实践力、创造力和音乐文化素养的提升作用，进而讨论了如何通过贴近学生生活、引发情感共鸣、发掘文化内涵和运用现代媒体等策略，实现教学目标。通过这些策略，不仅能够增强学生对音乐作品的理解和欣赏能力，还能促进其个人成长和跨学科综合素养的发展。文章为高中音乐教育提供了理论支持和实践指导，有助于提升教学质量和学生学习体验。

关键词：高中；音乐鉴赏；育人价值；教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2024.10.097

引言

高中音乐鉴赏教学作为学生审美教育的重要组成部分，不仅仅是传授音乐知识和技能，更是培养学生全面发展的关键途径，因此有必要探讨如何通过多种策略和方法，提升高中音乐鉴赏教学的育人效果。

一、高中音乐鉴赏教学的育人价值

（一）提高学生的艺术实践能力

高中音乐鉴赏教学通过系统的音乐学习和实践活动，培养学生的艺术实践力。音乐鉴赏不仅仅是被动聆听，而是通过深入理解和分析音乐作品，让学生积极参与到音乐创作和演奏中去，在学习一首经典的交响乐时，学生不仅学会了如何欣赏其中的旋律和声，还能通过合唱团或乐器演奏团体参与到演出中。这种实践不仅加深了学生对音乐的理解，也提高了他们的演奏技能和团队协作能力。

（二）提高学生的艺术创造力

音乐鉴赏教学有助于激发学生的艺术创造力，通过分析不同风格和时期的音乐作品，学生可以探索音乐创作的多样性和创新性，他们可以从古典音乐中汲取灵感，创作出符合现代审美的新作品；或者通过学习民族音乐，发掘出独特的音乐表达方式。这种创造性的实践不仅培养了学生的想象力和创新能力，也为他们未来从事音乐及相关领域的职业奠定了基础。

（三）提高学生的音乐文化素养

音乐鉴赏教学是提升学生音乐文化素养的有效途径，通过学习不同文化背景下的音乐作品，学生能够拓宽他们的视野，增强跨文化交流的能力，通过比较中西方音乐的差异与共通之处，学生能够更好地理解音乐在不同文化中的角色和意义。这种跨文化的学习不仅促进了学生对多样文化的尊重和理解，也有助于培养他们成为具有国际视野的全球公民。

二、高中音乐鉴赏教学的实践策略

（一）贴近学生生活，引发情感共鸣

选择能够贴近学生生活的音乐作品，包括一些流行的歌曲或者电影配乐，这些作品常常能够直接触及学生的情感，让他们更容易产生共鸣。同时，也可以引导学生了解传统音乐作品，比如民歌或者古典音乐，通过这些作品探索不同文化和历史背景下的情感表达方式。在教学过程中，教师应该通过多种方式帮助学生建立与音乐作品的情感联系。这可以通过课堂讨论、听后感写作、音乐表演等形式实现，可以通过引导学生讨论歌词的意义、乐曲的节奏和旋律，或者让学生模仿表演某个音乐片段来深入理解音乐背后的情感表达。同时，教师还可以组织学生进行小组讨论或者分享个人的音乐体验，通过互动和分享促进学生之间的情感共鸣和交流。

高中音乐鉴赏教学不仅限于音乐本身，还可以与其他学科进行跨学科的融合，可以通过历史课程了解音乐作品背后的历史背景和社会文化影响；通过语言文学课程分析音乐作品中的诗歌结构和修辞手法；甚至可以结合舞蹈或戏剧课程，通过身体表达来理解音乐的情感内涵。这种跨学科的融合不仅能够丰富学生的学习经验，还能够更深入地启发他们对音乐艺术的理解和创造力。除了课堂教学外，高中音乐鉴赏教学还应该注重实践性学习和个性化教学。实践性学习可以通过学生参与音乐创作、演奏和录音等方式实现，让学生亲身体验音乐创作的过程，从而更深入地理解和体会音乐的情感表达。同时，个性化教学要求教师根据学生的兴趣和能力设定不同的学习目标和任务，鼓励他们在音乐鉴赏中发挥自己的创造力和想象力。最后，评估和反馈是高中音乐鉴赏教学的关键环节。教师可以通过听力测试、作品分析、表演评价等方式评估学生对音乐作品理解的深度和广度。

同时，及时地反馈和指导可以帮助学生进一步提高他们的音乐鉴赏能力和情感表达能力，激励他们在学习过程中持续进步。

例如针对高中音乐《流浪者之歌》的鉴赏教学活动设计，在教学开始时，教师可以简要介绍《流浪者之歌》的背景和歌曲意境，让学生了解歌曲的主题和情感表达。这首歌曲通常表现出对旅行、远方和自由的向往，以及对家乡和温暖的思念之情。分析歌曲的歌词内容，引导学生探讨歌曲中所表达的情感和主题，歌曲中可能涉及对家庭、友情或爱情的感悟，以及对人生旅途中的挑战和感受的反思。通过学生自由联想和个人体验，让他们分享自己对歌词中情感的理解和共鸣。通过播放不同版本的音乐录音或视频，让学生聆听歌曲的不同演绎风格和音乐元素的运用，如旋律的起伏、节奏的变化和歌手的表达技巧。学生可以通过实际演唱或乐器伴奏的方式，体验和表达歌曲所蕴含的情感和情绪。在教学过程中，教师鼓励学生分享自己的情感共鸣和个人体验。学生可以以作文、绘画、口头表达或音乐创作等形式，表达他们对歌曲情感的理解和感受，这有助于加深学生对音乐作品的理解 and 情感投入。

借助以上设计的教学活动，学生不仅能够深入理解《流浪者之歌》的音乐内涵和情感表达，还能够通过个人经历和情感共鸣，加深对音乐作品的情感体验和认知，提升他们的音乐鉴赏能力和情感表达能力。

（二）发掘文化内涵，体会作品思想

高中音乐鉴赏教学的第一步是选择具有明显文化背景的音乐作品，这些作品可以涵盖不同历史时期、地域文化和民族特色，可以选择古典音乐中反映当时社会风貌的作品，或者民族音乐中蕴含着深厚民族情感的作品。通过这些音乐作品，学生可以感受到不同文化背景下人们的生活、信仰、价值观念等方面的表达，从而扩展他们的文化视野。在教学过程中，教师应该引导学生通过音乐作品来探索历史与文化的融合，通过分析巴洛克时期音乐的结构与特点，可以了解当时欧洲社会的宗教与政治背景；通过研究民族音乐的旋律与节奏，可以深入了解各民族的生活方式和精神追求。这种历史与文化的融合解读不仅有助于学生对音乐作品整体意义的理解，也帮助他们建立跨文化的沟通与理解能力。

高中音乐鉴赏教学的核心在于通过作品引发学生的情感体验和情感共鸣，教师可以通过分析作品的音乐形式、歌词内容以及表演风格，引导学生深入体验和理解音乐背后所蕴含的情感和思想，可以选择一首表达自由与民主主题的音乐作品，通过学生的自由联想和深度讨论，使他们能够感受到作品所表达的社会价值和人文精

神。除了情感体验外，高中音乐鉴赏教学还应该注重培养学生的批判性思维和评价能力。教师可以通过提问、辩论和论证等方式，引导学生深入分析作品的音乐结构、艺术手法和表现技巧，从而培养他们的批判性思维能力，可以讨论一首具有争议性的现代音乐作品，引导学生辨析其音乐语言和审美价值，培养他们独立思考和判断的能力。高中音乐鉴赏教学还可以与其他学科进行跨学科的整合与拓展，可以结合文学课程分析音乐作品中的诗意表达和象征意义；可以与历史课程结合，探讨音乐作品反映的时代背景和历史事件；甚至可以与视觉艺术课程结合，探索音乐与视觉艺术的交互影响。这种跨学科的整合与拓展不仅能够丰富学生的学习体验，还能够深化他们对文化与艺术关系的理解。

（三）引导学生品味，培养鉴赏能力

高中音乐鉴赏教学的第一步是选择多样化的音乐作品，这些作品可以涵盖不同风格、不同时期和不同文化背景下的音乐，可以选择古典音乐中的巴洛克、古典和浪漫时期的作品，也可以涵盖现代流行音乐、民族音乐以及跨界音乐等多种类型。通过这些音乐作品的比较与分析，学生可以扩展他们的音乐视野，培养对不同音乐风格和表现形式的理解和欣赏能力。在教学过程中，教师应该引导学生深入分析音乐作品的形式和结构，通过学习音乐的曲式、节奏和声以及动态变化等元素，学生可以逐步掌握音乐作品的组织结构和表现手法，可以分析一首古典交响乐的奏鸣曲形式，或者讨论流行歌曲中的和声处理和编曲技巧。这种音乐形式与结构的解析不仅有助于学生理解作品的艺术构成，还能够培养他们对音乐作品整体风貌的感知和品味能力。

高中音乐鉴赏教学强调通过音乐作品引发学生的情感表达和情感体验，教师可以通过作品的歌词、旋律和表演风格，引导学生深入体会和理解作品所表达的情感和思想，可以选择一首具有深刻情感表达的艺术歌曲，通过学生的情感投入和个人体验，使他们能够真实地感受到音乐作品所带来的情感共鸣和情绪震撼。除了音乐形式和情感表达外，高中音乐鉴赏教学还应该关注作品背后的历史背景和文化语境。教师可以引导学生了解作品创作时代的社会背景、文化氛围和艺术思潮，从而深化对音乐作品意义和价值的理解，可以结合历史课程讨论某一时期音乐作品反映的社会变迁和文化转型，或者通过比较不同文化背景下的音乐作品，探讨音乐在不同文化语境中的审美观念和表现形式。实践性学习可以通过学生参与音乐表演、创作或录音等活动实现，使学生能够从实践中深入体验和理解音乐作品的艺术魅力和技巧要求。同时，个性化教学要求教师根据学生的兴趣和

能力设定不同的学习目标和任务,鼓励他们在音乐鉴赏中展现个性化的审美追求和表达风格。

(四) 运用现代媒体,丰富感官体验

现代音乐鉴赏教学首先通过引入多媒体资源,如音频、视频、互动软件等,来丰富教学内容和表现形式。通过播放音频,学生可以直接听取不同音乐作品的演奏和录音,从而深入理解作品的音乐结构、旋律特点和表达方式,可以使用多媒体展示某位作曲家的不同乐曲版本,让学生比较不同演奏风格的差异和特点,进一步认识音乐表达的多样性和复杂性。在教学过程中,教师可以结合视听资源,通过观看音乐视频或演出录像来帮助学生深入理解和感受音乐作品的艺术表现力,可以观看著名音乐会的现场演出录像,让学生近距离感受音乐家的演奏技巧和舞台表现力;或者通过音乐MV展示,帮助学生理解歌曲背后的故事情节和情感表达。这种视听结合的课堂教学不仅能够激发学生的视觉和听觉感受,还能够增强他们对音乐作品整体艺术形象的把握和理解。

现代媒体还提供了丰富的互动性学习工具,如音乐分析软件、虚拟演奏体验系统等,可以有效促进学生的参与和学习效果,通过音乐分析软件,学生可以实时分析音乐作品的和声结构和节奏变化,加深他们对作品技术要求和表现风格的理解;或者通过虚拟演奏体验系统,学生可以模拟不同乐器的演奏过程,亲身体验音乐创作和演奏的乐趣,从而增强他们的实践能力和音乐表达技巧。随着信息技术的发展,数字化平台在高中音乐鉴赏教学中的应用也日益广泛。教师可以利用在线课堂平台、音乐学习网站和社交媒体等,扩展教学资源 and 拓展学生的学习空间,可以在在线平台上发布音乐作业和讨论话题,让学生在课堂之外继续深入探索和学习音乐作品;或者利用社交媒体分享音乐作品和观点,促进学生之间的交流与合作。这种数字化平台的教学拓展不仅能够提高教学效率,还能够激发学生的学习兴趣 and 参与度。现代媒体还支持高中音乐鉴赏教学与其他学科的跨学科整合与应用,可以结合艺术史课程,通过视听资源展示不同时期音乐作品的艺术风格 and 历史背景;可以与语言文学课程结合,分析音乐作品中的文学意义 and 诗歌表现;甚至可以与科技课程结合,研究音乐与数字技术的创新应用。这种跨学科的整合与应用不仅有助于丰富学生的学习内容,还能够促进他们的综合素养 and 跨学科思维能力的发展。

例如针对高中音乐《姑苏风光》的鉴赏教学活动设计,可以运用现代媒体,以丰富感官体验为核心,教学开始时,通过多媒体投影或屏幕展示,呈现《姑苏风光》的音乐

视频或音频录音。同时,介绍这首音乐作品的创作背景、主题和表现手法,让学生了解作曲家创作时所受到的启发和情感表达。利用现代虚拟现实技术或视频素材,展示苏州的自然风光、历史文化遗迹和地标建筑。学生可以通过虚拟游览,感受到《姑苏风光》作品所描绘的具体场景和情境,例如园林、运河和古街,这些都是作曲家灵感来源的一部分。

引导学生分析音乐作品中的旋律、节奏和声和表现技巧。通过比较不同演绎版本的音乐录音或视频,让学生理解音乐元素如何反映出苏州的风土人情和文化特色。学生可以尝试模仿或演奏其中的一些乐段,加深对音乐的理解和体验。利用在线平台或社交媒体,创建学生互动和分享的空间。学生可以通过评论、图片、视频或短文等形式,表达他们对《姑苏风光》的感受和印象,以及对苏州文化和景观的理解。这种互动体验不仅促进了学生之间的交流与合作,还增强了他们的个人表达能力和文化认知。通过以上设计的教学活动,学生能够通过现代媒体的应用,深入感受和理解《姑苏风光》的音乐意境和文化内涵,同时提升他们的感官体验和音乐鉴赏能力。这些活动不仅增强了教学的生动性和趣味性,也有助于学生在音乐学习中获得更为丰富和深刻的学习体验。

结语

综上所述,高中音乐鉴赏教学不仅是音乐教育的重要组成部分,也是学生综合素养培养的重要途径。通过文章的探讨,我们深刻认识到了贴近生活、引发情感共鸣、发掘文化内涵和运用现代媒体等策略在提升教学效果和育人价值中的关键作用。未来,教育者应进一步探索和创新,结合时代变迁和技术进步,不断优化音乐鉴赏教学的方法和手段,以更好地满足学生的学习需求和提升其综合素养,为其未来的发展和成就奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 袁丁. 音乐核心素养视角下的高中音乐鉴赏教学研究[J]. 黄河之声, 2020(12): 141.
- [2] 王婷. 高中音乐鉴赏教学的几点思考[J]. 戏剧之家, 2020(08): 169.
- [3] 唐晶晶, 赖友雄. 基于音乐核心素养下高中音乐鉴赏教学的几点思考[J]. 北方音乐, 2019, 39(06): 207+211.
- [4] 康凤伟. 新课程背景下高中音乐鉴赏教学实施策略[J]. 林区教学, 2019(02): 101-102.
- [5] 赵华. 高中音乐鉴赏教学中的“听赏”再探[J]. 中外交流, 2021, 28(8): 1144.