

初中音乐教学对学生审美能力提升的策略研究

胡卉沁

江西省吉安市吉水县第五中学

摘要：本文探讨了初中音乐教学在提升学生审美能力方面的策略。通过对初中音乐教学基本特点和审美能力的定义与内涵的分析，本文指出当前教学中存在的一些挑战和困境，如教学资源不足、学生审美兴趣薄弱等问题。基于此，提出了一系列提升学生审美能力的策略，包括丰富教学内容、创设多元化学习环境、培养音乐表现能力等方面。文章旨在为提高初中生的艺术审美水平提供理论支持和实践指导。

关键词：初中音乐教学；审美能力；教学策略；学生兴趣；多元化学习

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.05.099

引言

随着素质教育的不断推进，初中阶段的音乐教育越来越被重视，作为培养学生全面发展的重要一环，音乐教学在提升学生审美能力方面具有独特的作用。然而，在实际的教学过程中，如何有效提高学生的审美水平，依然是当前教育工作者面临的重要课题。审美能力的培养不仅关乎学生的音乐素养，也关系到他们的情感发展和人文素质。因此，探索和研究初中音乐教学中提升审美能力的有效策略具有重要的实践意义。

一、初中音乐教学对学生审美能力提升概述

（一）初中音乐教学的基本特点

初中音乐教学是基础教育阶段的重要组成部分，旨在通过音乐教育提升学生的艺术修养和审美素养。初中阶段的音乐教学具有显著的特点，其中之一是其教育目标的多样性。不仅要传授音乐基础知识和技能，还要帮助学生感受音乐的情感与艺术魅力。初中音乐教学强调学生综合素质的培养，注重音乐的听赏、演唱、演奏和创作等多方面能力的提高。课堂教学内容多样，包括但不限于音乐理论、歌唱技能、乐器演奏、视唱练耳等。初中音乐课程也常通过丰富的课外活动如合唱、合奏、音乐会等，激发学生的兴趣和参与感。随着教育理念的更新，现代音乐教学逐渐注重学生个性的发展，倡导体验式学习，鼓励学生主动参与、表达情感和探索艺术。

（二）审美能力的内涵

审美能力是指审美主体感知、理解、欣赏和评鉴审美对象的能力，它既包括感官对各种形态的美感接受能力、包括对艺术对象之情感的体验、思想的领悟、风格的把握，也包括对构成艺术形象的形式综合把握、综合审美判断和领悟及对作品、形象及其特质的感悟把握。音乐教学中的审美能力就是学生经过音乐作品的听赏、分析和音乐创作等一系列教学环节和过程，逐步具有的对音乐美的感知、体验、评价、鉴赏能力。审美能力的高低不仅指学生是否喜欢音乐这种形式，而且还包括学生对音乐审美的深度和广度。由于学生音乐素质提高，

所以学生能通过对音乐旋律、和声、节奏和思想情感的认知、领会，逐渐产生自己感受和表达音乐情感以及进行艺术创造的能力^[1]。审美能力是学生人文素养和情感修养的重要方面，也是在课程教学中必须努力培育的学生核心素养。

二、初中音乐教学中面临的挑战

（一）教学资源的限制不足

初中音乐教学问题之一即为教学资源不足。大多数音乐资源不完善且缺乏实际的初中学校尤其是农村学校、经济薄弱学校以及地区，并且音乐教室设备往往不能保障，特别是音乐乐器种类单一、数量少之又少。此外，部分音乐教材存在内容片面，时代背景不足，文化内涵匮乏等问题，很难调动学生学习的积极性，使得学生的学习与教学受到限制，无法进行全面的展示，甚至是单一。音乐素材和资源影响课堂教学质量。即使在城市中一些学校，教学经费的保障不够，音乐课常常对音乐课堂的完整性进行限制，尤其是教学活动的时长设置，难以为学生提供大块的音乐实践、创作空间，而如何整合、更新、优化学科资源，尤其是学科教育资源（学科教师的专业能力和学科教育的方式、方法等），包括为学生提供丰富的乐器（器乐演奏教材）、优秀的音乐教材（歌唱教材）（初中生学好音乐课程的基本音乐素质的要求），这是当前初中音乐教学亟需思考解决的问题。

（二）学生审美兴趣的缺乏

二是学生审美兴趣不高。学生在初中阶段处于审美意识和审美能力启蒙阶段，但审美兴趣受到多方面因素作用下容易受到影响。较多学生受家庭、社会影响不重视音乐，对学生来说学习音乐比不上重视其他学科成绩和兴趣爱好的关注度高。教学内容和方式比较单一，教学内容与形式以音乐理论性、基础技能训练为主，而忽视学生音乐情感、音乐创作等方面的体验，导致学生在音乐课堂缺少学习兴趣和动力。学生在课外缺少足够的音乐活动和实践体验，难于从音乐中获得深刻体验和体验感，音乐脱离生活，不能在音乐中获得情感共鸣^[2]。

激发学生的音乐兴趣,让学生养成良好的审美习惯是音乐教学要解决的问题。

(三) 教师专业素质教学方法的差异

一是初中音乐教学中教师的专业素质存在差距。一方面,初中音乐教师的培养还存在明显的不足,部分初中音乐教师的水平参差不齐,有的初中音乐教师虽然在音乐方面有一定的基础,但因为缺乏相关的教育学、心理学知识以及教育学专业训练,使得教师对初中生开展不同的教学存在很大差距。另一方面,教师教学方法和手段存在较大的差距。部分教师还没有从根本上改变传统教学方法,教师过于注重讲解示范,没有太大的灵活性,学生也很少有自己主动创新、提出想法和解决问题的机会。教师在初中音乐教学过程中,多数把主要精力放在讲解和示范学生的动作技巧方面,忽略了音乐作品中对学生情感的表达引导,很多学生在课堂学习过程中只是停留在技术性的层面上。此外,教师受课堂教学任务繁重以及课堂教学时间紧张等问题的影响,在进行音乐课堂教学过程中,缺少充裕的时间和空间来研究探索新的音乐教学理念和音乐教学新方法。

三、初中音乐教学对学生审美能力提升的策略研究

(一) 丰富音乐教学内容形式

其次,针对初中音乐教学内容和音乐教学形式应具有丰富性和针对性来促使学生全面审美。由于音乐是相对艺术,教学内容较为单调,而传统的音乐课堂教学内容主要是简单的音乐歌曲教学,并且添加一些基本的音乐理论。对于现在的教学条件和方法来讲是不太符合学生全面成长的需求。所以,在音乐教学中应该丰富音乐教学内容与形式来实现音乐多元化教学,加强学生全面审美。因此,在音乐教学过程中要重视与教学内容,进而保障音乐教学内容具有多元性。主要指的是多种音乐学习内容,音乐作品应该涉及多元化的音乐作品,同时历史时期不同的作品或是音乐风格流派的不同。在面对不同音乐风格进行欣赏时,学生能够与音乐产生情感共鸣。能够刺激学生对于多元音乐的感悟,从而使得学生在感悟与表达时,其音乐审美能力得到提升。音乐学习形式上应该具有多样性,主要体现在课堂教学之外的形式。例如,学校可以开展音乐会、学校合唱团、音乐工作坊等活动。对于学生来说,这些教学活动能够帮助他们脱离课堂,有更多接触音乐的机会。对学生与音乐的交流有极为重要的作用。因而,学生通过音乐实践活动能够感受到音乐的独特魅力,而感悟音乐的真谛,理解音乐的情绪,更能让学生了解作品,领会作品并表达出来。学生本身就是一个集体,并且自身的年龄、生理与心理特点都处于一个群体行为的特点。在群体行为中,通常的活动是在互动的过程中将音乐的内涵传达,学生在音乐活动中不仅能够受到感染,还能够感受到音乐,进而

增进班级同学之间的感情。而且在音乐活动实践之后,学生能够感受到自身或对方的感情。在现今社会,我们应该利用现代信息技术,以便丰富音乐教学形式。例如,利用多媒体技术教学或课堂互动,帮助学生感知音乐。例如,借助音乐软件作曲、编曲,不仅能开发学生的创造力,更能增强学生对音乐制作的表达方式、制作形式的理解^[3]。由此,初中音乐教育不仅仅是培养学生学习音乐知识的领域,更应让学生充分体会不同形式、不同类型的音乐类型,使其在不同音乐知识与形式中培养对音乐的感受与喜爱,提高其审美水平。

(二) 创设多元化的学习环境

除教学内容与教学形式的多元化之外,营造一种立体性、开放性、包容性的教学环境是培养学生审美意识的关键,教学环境包括物质空间环境与文化空间的创设。物质空间环境指的是物理空间的安排;文化空间指的是社会、情感、心理空间环境的创设。初中生处于认知和情感发展的敏感时期,教师可以通过文化空间的创设激发学生学习音乐的兴趣,发展学生的情感和审美意识。学校应该设置各类乐器,提供学习活动的空间,例如,设置电子琴、钢琴室供学生学习;在学校建立合唱活动区,让学生有机会参加合唱排练、演唱;请学生即兴弹唱,学生拥有宽裕的时机进行音乐的实践体验,感受到音乐的魅力。特别在乐器教学中,学生可以直接进行乐器演奏,音乐的“音”是具象化的,演奏带给他们的体验也是音乐形象性的,学生有真实的感知,在这种真实的场景下,他们更能理解和接受乐曲所表达的情感。教师可以搭建一些开放性的平台,让学生有机会在学习环境中自由表达自我,如学生对知识的学习,情感的表达等。通过开放性、宽容性的氛围和环境,学生不会畏惧发表自己的见解与思想,在表现与思考中锻炼情感表达,而不要在考试的压力之下死记硬背,导致对音乐失去热情,无法从内心去感悟,没有个体感受,音乐也就不再悦耳。学生情感的表现需要给予更多的机会和环境,重视开放性的音乐课程应该是以探究、互动、创作、表演的形式展开,在相互交流的场合,既能够以批判质疑的态度展现自我,也能够为其他学生提供支持,增强学生的创新意识,增强他们形成积极的审美态度。此外,在社会文化空间的创设方面,良好的氛围有助于学生审美意识的养成,如果能够在课程内容之外,注重社会文化的创设,不仅能够让学生审美活动获得充分的讨论机会,而且也能改善学生对音乐审美表达的意义。社会文化空间的创设应该让学生有机会聆听音乐家的人生故事、欣赏演奏会的影像等,用开放的平台扩大社会文化的活动空间,为学生的成长创造优良的环境。学校可以多组织音乐欣赏活动、文化交流等,让学生走出教室,在活动中听一些不同类型的音乐文化,不仅可以拓宽学生的视野,更

能激起学生对异国文化的兴趣与认知^[4]。同时在这样的活动中学生将获得更多的审美感受,拥有一双更加宽广的艺术眼睛。

(三) 培养学生的音乐表现能力

学生音乐的表现能力是学生审美提升的关键部分,这一表现能力既包含学生通过歌唱和演奏等方式向外界呈现的歌唱、演奏技巧等外在能力,也包括学生对音乐的理解和将自身理解以音乐的形式加以表现的能力。为了让学生的音乐表现能力得到提升,教师应该着重培养学生的艺术情感和相关技术相结合的能力,在实际参与中,自如地运用音乐语言进行创作和表演。歌唱是学生表现音乐能力的重要培养方式。初中生可以对音乐进行接触的方式之一即为歌唱,在日常教学当中教师可以引导学生通过一点一点进行音准、节奏、呼吸和发声能力的学习,让学生能够准确地表达音乐的情感、节奏等。在歌唱的过程中,教师要鼓励学生通过音乐表现的形式去表达不同的音乐感受,而不是一味地强调技术动作的完美。通过这样的训练,学生的技巧能力不仅能够提升,在歌唱过程中还能够感知音乐情感,能够加深对音乐的感知。让学生学会演奏乐器也是提升学生音乐表现能力的途径之一。初中生接触到的一些乐器有钢琴、小提琴等,在初中阶段,教师可以通过引导学生进行器乐教学,教会学生一定的演奏技巧,在乐器的演奏当中,不仅要让学生学会如何正确演奏音符、和弦等,还要教会学生如何借助乐器演奏表达不同的情感等。除了歌唱和演奏乐器,教师还可以对学生进行即兴创作与表演的培养。即兴演奏创作不仅是对学生创造力的培养,同时还能将学生没有约束性的心态来进行情感的抒发^[5]。学生的即兴创作有利于培养学生的音乐创造能力,让学生了解音乐的结构以及旋律节奏。音乐的表演能力是培养学生的审美能力最关键的环节,因此在系统化的教学以及丰富的音乐实践活动中培养和提高学生的技巧和情感表达,使学生的音乐表现能力得到整体的提升。

(四) 增强学生的音乐文化理解

音乐不仅是情感的表达工具,它还承载着丰富的文化内涵和历史背景。增强学生的音乐文化理解,有助于他们深入理解音乐作品背后的思想、历史与文化背景,从而提高他们对音乐的审美感知。音乐与文化密切相关,了解音乐的文化背景能够帮助学生更全面地理解音乐的内涵,提升其审美深度。教师应通过讲解不同历史时期的音乐发展及其文化背景,引导学生认识音乐与社会、历史、文化的关系。通过对这些音乐史知识的学习,学生能够更好地感知音乐背后的历史故事与情感波动,增强对音乐作品的理解力和感悟力。了解不同民族的音乐文化也是学生音乐文化理解的重要途径。通过学习世界各地的民族音乐,学生能够接触到不同的音乐风格和文

化特色。通过这样的跨文化音乐学习,学生不仅能拓宽视野,还能够在文化的多样性中找到共通的审美体验。通过增强音乐文化的理解,学生能够更好地理解不同音乐风格的特点与艺术价值,并从中获得更深刻的艺术感知和审美体验。

(五) 引导学生进行音乐情感的深度联结

音乐能够触动人内心的情感,这是一种和谐的融合关系,不只是旋律和乐曲的统一。音乐的欣赏不是音乐外在技法的表现,而是学生与音乐共同完成的情感的传达,所以,教师在引导学生感受音乐旋律的同时,更应该关注学生内心情感与音乐情感的结合,引导学生将内心真实的情感与音乐作品连接在一起,并在教学的过程中促进学生将自身情感融入到音乐的表达之中。音乐情感的连接可以通过具体的音乐内容展开,教师可以引导学生针对每一首音乐作品分享其情感表达的内涵,引导学生找出音乐作品传递的不同情感色彩与思想主题。通过学生的情感表达的方式将自身的情感与音乐作品的表达情感结合在一起,并融入到演唱与演奏的过程之中,这样学生通过感受音乐作品,更可以将自身内心真实的情感融入到音乐表达过程之中,有利于培养学生自身的音乐感悟力。

结语

综上所述,初中音乐教学对学生审美能力的提升具有深远影响。通过多元化的教学内容和形式、丰富的学习环境以及有效的情感引导,可以有效激发学生的审美兴趣,并提高其音乐感知与表现能力。面对当前教学中的种种困难,教育者应不断调整教学方法和策略,以更好地培养学生的审美能力,为其未来的全面发展奠定基础。

参考文献

- [1] 张华. 初中音乐教学对学生审美能力的培养策略[J]. 现代教育科学, 2022, 10(05): 112-114.
- [2] 王强, 李娜. 初中音乐教育中学生审美能力的培养路径探讨[J]. 教育研究与评论, 2023, 21(03): 45-47.
- [3] 刘丽. 音乐课程对初中生审美能力影响的实践与思考[J]. 音乐教育研究, 2022, 14(04): 67-70.
- [4] 陈婷. 初中音乐教学中学生审美能力培养的现状与对策[J]. 教育教学论坛, 2021, 13(02): 31-33.
- [5] 王小月. 音乐教育在初中学生审美能力培养中的作用研究[J]. 文化教育, 2021, 29(06): 98-100.
- [6] 赵燕. 基于审美能力提升的初中音乐教育创新路径[J]. 音乐教育探索, 2023, 19(01): 55-58.

作者简介: 胡卉沁, 女, 1995.06, 民族: 汉, 籍贯: 江西吉安, 学历: 本科, 职称: 中小学二级教师, 专业方向: 音乐。