

高中音乐鉴赏课堂培养学生审美能力的路径探索

李栋梁

安徽省阜南实验中学

摘要：音乐鉴赏作为高中音乐教育的重要构成部分，对学生审美能力的培育意义非凡。本文深入剖析高中音乐鉴赏课堂的现状，揭示其中存在的问题，并从审美感知、艺术表现、多媒体与跨学科整合以及情感共鸣与个性化引导等维度，探寻培养学生审美能力的有效路径，旨在提升高中音乐鉴赏教学质量，助力学生审美素养的全面提升。

关键词：高中音乐；音乐鉴赏；审美能力；培养路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.07.231

引言

音乐教育在学生的成长过程中扮演着重要角色，它不仅能够丰富学生的情感体验，还能有效提升学生的审美能力。高中阶段作为学生审美观念形成的关键时期，音乐鉴赏课堂的作用不容小觑。通过对不同风格、不同时期音乐作品的鉴赏，学生能够接触到多元的音乐文化，拓宽审美视野，培养独特的审美感知与判断能力。然而，当前高中音乐鉴赏课堂在实际教学中仍存在一些问题，制约着学生审美能力的有效提升，亟待我们深入研究并探寻解决之道。

一、高中音乐鉴赏课堂现状分析

（一）对音乐鉴赏课程重视程度不足

在高中教育阶段，受传统应试教育观念的影响，部分学校和教师过于侧重高考相关学科的教学，将大量的时间和精力投入语文、数学、英语等主要科目上。音乐鉴赏课程被视为“副科”，在课程安排上往往处于边缘地位，课时量严重不足。一些学校甚至随意削减音乐鉴赏课的课时，将其挪作他用，导致学生无法系统地接受音乐鉴赏教育。此外，部分家长也认为音乐学习对孩子的升学和未来发展帮助不大，不支持孩子在音乐方面投入过多精力，这在一定程度上影响了学生对音乐鉴赏课程的重视程度和学习积极性。

（二）教学方法单一

在现有的高中音乐鉴赏课堂中，部分教师采用的教学方法较为单一，仍然以传统的讲授式教学为主。教师在课堂上主要是对音乐作品的创作背景、作者生平、音乐特点等进行讲解，学生则被动地接受这些知识。这种教学方式缺乏互动性和趣味性，难以激发学生的学习兴趣 and 参与热情。例如，在鉴赏古典音乐作品时，教师只是机械地介绍作品的创作年代、作曲家的风格以及作品所表达的情感，而没有引导学生通过聆听、分析、讨论等方式去亲身体验和感受音乐的魅力。学生对音乐作品

的理解仅仅停留在教师所讲解的层面，无法真正深入到音乐作品的内涵中，审美能力的培养也无从谈起。

（三）教学内容局限

部分高中音乐鉴赏课堂的教学内容局限于教材所提供的曲目，缺乏对音乐作品的拓展和延伸。教材中的音乐作品虽然具有一定的代表性，但数量有限，且风格和类型相对单一。在实际教学中，教师往往围绕教材内容进行教学，很少引入其他优秀的音乐作品，这使得学生接触到的音乐文化不够丰富多样。此外，一些教师在选择教学内容时，没有充分考虑学生的兴趣爱好和实际需求，导致教学内容与学生的生活实际脱节。例如，对于现代流行音乐，虽然深受学生喜爱，但在课堂上却很少涉及，这使得学生对音乐鉴赏课程的兴趣逐渐降低。

二、高中音乐鉴赏课堂培养学生审美能力的重要性

（一）丰富情感体验

音乐是一种极具感染力的艺术形式，能够直接触动人的心灵，引发情感共鸣。在高中音乐鉴赏课堂中，学生通过聆听不同风格、不同情感表达的音乐作品，能够体验到丰富多彩的情感世界。例如，当聆听贝多芬的《命运交响曲》时，学生能够感受到作曲家与命运顽强抗争的精神，从而激发自己内心的勇气和力量；而聆听莫扎特的《小夜曲》时，学生则能沉浸在优美、宁静的氛围中，感受到一种温馨与惬意。这些丰富的情感体验有助于学生更好地理解自己和他人的情感，提升情感的敏感度和表达能力。

（二）培养创新思维

音乐鉴赏过程是一个充满想象和创造的过程。音乐作品往往没有明确的具象内容，而是通过旋律、节奏、和声等音乐要素来传达情感和意境。学生在鉴赏音乐时，需要根据自己的生活经验、知识储备和情感体验，对音乐作品进行个性化的解读和想象。这种想象和解读的过程能够有效激发学生的创新思维。例如，在欣赏一首无

标题音乐时，学生可以根据自己对音乐的感受，为其赋予一个独特的标题，并讲述自己所理解的音乐故事。这种创造性的活动不仅能够加深学生对音乐作品的理解，还能培养学生的创新能力和独立思考能力。

（三）提升文化素养

音乐作为人类文化的重要组成部分，蕴含着丰富的历史、文化和社会信息。不同国家、不同民族、不同时期的音乐作品都具有独特的文化内涵，反映了当时当地的社会风貌、价值观念和审美取向。通过高中音乐鉴赏课堂，学生能够接触到世界各地的优秀音乐作品，了解不同文化背景下的音乐艺术，从而拓宽文化视野，提升文化素养。例如，在鉴赏中国传统民族音乐时，学生可以了解到中国各民族的音乐特色、风俗习惯以及传统文化；而鉴赏西方古典音乐时，学生则可以感受到西方文化的深厚底蕴和艺术魅力。这种跨文化的音乐学习有助于学生培养开放包容的文化心态，增强对多元文化的理解和尊重。

三、高中音乐鉴赏课堂培养学生审美能力的路径探索

（一）基于审美感知的教学设计

1. 音乐聆听与体验

引导学生广泛聆听不同风格的音乐作品是培养审美感知的基础。教师可以在课堂上为学生播放古典、民族、流行、爵士等多种风格的音乐，让学生在聆听过程中对比分析音乐节奏、旋律和情感表达的差异。例如，在鉴赏京剧《看大王在帐中和衣睡稳》时，教师可以先引导学生聆听梅兰芳的演唱，让学生感受其圆润甜美的音色特点。接着，通过让学生模唱和轻声吟诵唱词，深入体会角色虞姬在特定情境下的内心情绪，从而使学生理解京剧艺术独特的唱腔、表演形式以及所蕴含的文化魅力。在这个过程中，教师要注重引导学生专注于音乐本身，培养学生敏锐的听觉感知能力，让学生学会从音乐的细节中捕捉情感信息，提升对音乐的审美感知水平。

2. 音乐要素解析

深入解析音乐的基本要素，如音高、节奏、和声、音色等，能够帮助学生更好地认识音乐的表现形式与美感。以欣赏交响乐为例，教师可以在课堂上借助多媒体设备，为学生展示不同乐器的图片和演奏视频，让学生直观地辨识各种乐器的音色特点。在聆听交响乐作品时，引导学生关注不同乐器在乐曲中的进入、退出以及相互配合，分析它们各自所承担的音乐角色和所表达的情感。例如，小提琴常常以其明亮、细腻的音色来演奏旋律，

表达抒情、悠扬的情感；而大提琴则以低沉、浑厚的音色为乐曲增添深沉、稳重的氛围。通过对这些音乐要素的解析，学生能够更加深入地理解音乐作品的结构和创作手法，提升听觉敏感度和音乐理解力，从而培养对音乐的审美感知能力。

（二）结合艺术表现的教学策略

1. 音乐实践活动

组织学生参与丰富多样的音乐实践活动，如合唱、演奏、小型音乐剧表演等，能够让学生亲身体验音乐创作与表演的过程，增强艺术实践能力，进而提升审美能力。例如，在学习山西绛州鼓乐《滚核桃》时，教师可以准备一些鼓梆、鼓槌等乐器，让学生分组尝试模仿核桃滚动的声音。学生在实践过程中，需要仔细聆听音乐中的节奏变化，通过不断调整敲击乐器的力度、速度和节奏，来准确地表现出核桃滚动的生动场景。这种亲身体验不仅能够让学生更直观地理解音乐的节奏感和表现力，还能培养学生的团队协作精神和创新能力。在音乐实践活动中，学生能够更加深入地感受音乐的魅力，从实践中获得审美体验，提升对音乐的审美感知和表现能力。

2. 音乐创作与改编

鼓励学生尝试音乐创作与改编，是培养学生创造力和想象力的重要途径，同时也能让学生在实践中进一步提升审美能力。教师可以在课堂上设置一些简单的音乐创作任务，例如，让学生根据给定的音乐主题或节奏型，创作一段简短的旋律；或者引导学生对熟悉的歌曲进行改编，如改变歌曲的节奏、和声或歌词等。在学生创作和改编的过程中，教师要给予及时的指导和鼓励，帮助学生克服困难，激发学生的创作热情。例如，有学生将一首简单的儿歌改编成了具有摇滚风格的歌曲，在改编过程中，学生需要思考如何调整节奏、选择合适的和声以及重新编写歌词，以使其符合摇滚音乐的风格特点。通过这样的实践活动，学生不仅锻炼了自己的创造力和想象力，还能在创作过程中对音乐的各种要素有更深入的理解和把握，从而提升自己的音乐审美能力和艺术表现力。

（三）利用多媒体与跨学科整合

1. 多媒体教学

多媒体技术的广泛应用为高中音乐鉴赏教学提供了丰富的教学资源和多样化的教学手段。教师可以充分利用音频、视频、图像等多媒体资源，将抽象的音乐概念具体化，帮助学生更直观地感受音乐的魅力。例如，在欣赏古典音乐作品时，教师可以播放与作品相关的历史

背景视频,让学生了解音乐创作的时代背景、社会环境以及作曲家的生平经历,从而更好地理解作品所表达的思想情感。同时,教师还可以通过播放音乐作品的演奏视频,让学生观看演奏者的表演技巧和表情动作,增强学生对音乐的视觉感知。此外,利用音乐软件,教师可以对音乐作品进行分析和演示,如展示音乐的曲式结构、和声变化等,帮助学生更深入地理解音乐的内在规律。多媒体教学能够全方位地调动学生的感官,激发学生的学习兴趣,提高学生对音乐的审美感知和理解能力。

2. 跨学科整合

音乐与历史、文学、美术等学科有着紧密的联系,跨学科整合教学能够帮助学生从多角度理解音乐的文化内涵,提升审美能力。例如,在学习西方古典音乐时,教师可以结合当时的历史背景和文学知识,让学生更深入地理解作品的思想情感。以莫扎特的《安魂曲》为例,教师可以介绍作品创作时期的社会宗教背景,以及当时文学作品中对死亡、救赎等主题的探讨,帮助学生理解莫扎特在这部作品中所表达的对生命、死亡和宗教信仰的思考。在音乐与美术的跨学科教学中,教师可以引导学生欣赏与音乐作品相关的绘画作品,或者让学生根据音乐的感受创作绘画作品。例如,在欣赏印象派音乐时,教师可以展示莫奈、德彪西等印象派画家的绘画作品,让学生对比音乐与绘画在表现手法、色彩运用和意境营造等方面的相似之处,从而拓宽学生的审美视野,提升学生对艺术的综合审美能力。

(四) 注重情感共鸣与个性化引导

1. 情感共鸣的激发

选择贴近学生生活的音乐作品,能够帮助学生从作品中找到情感共鸣,从而更好地理解和感受音乐的魅力。在高中音乐鉴赏课堂中,教师可以根据学生的年龄特点和兴趣爱好,选取一些反映青春、梦想、友谊、成长等主题的音乐作品。例如,播放校园歌曲《同桌的你》,这首歌曲以其简单而真挚的歌词,轻快的旋律,生动地描绘了校园生活中同学之间纯真的友谊,很容易引起学生的情感共鸣。在欣赏过程中,教师可以引导学生回忆自己在校园生活中的点滴经历,分享与同桌之间的趣事,让学生在情感共鸣中更深刻地理解歌曲所表达的情感。通过这种方式,学生能够将自己的生活体验与音乐作品紧密联系起来,增强对音乐的情感认同,提升审美体验。

2. 个性化引导

每个学生都是独特的个体,他们的音乐兴趣和审美

偏好各不相同。因此,教师需要关注学生的个性化需求,引导他们找到适合自己的音乐表达方式。在课堂教学中,教师可以鼓励学生分享自己喜欢的音乐类型,并让学生尝试用语言描述音乐带给他们的感受。例如,在课堂上设置“音乐分享会”环节,让学生轮流介绍自己喜爱的音乐作品,包括作品的风格、歌手或演奏者、自己喜欢的原因以及听音乐时的感受等。通过这种互动式教学,教师能够了解学生的音乐兴趣和审美偏好,为学生提供个性化的指导和建议。对于喜欢流行音乐的学生,教师可以推荐一些具有较高艺术价值的流行音乐作品,并引导他们分析作品的旋律、节奏、歌词等方面的特点;对于喜欢古典音乐的学生,教师可以引导他们深入了解古典音乐的发展历史、不同时期的音乐风格以及著名作曲家的代表作品。在个性化引导过程中,教师要尊重学生的个性差异,鼓励学生表达自己独特的审美观点,培养学生独立的审美判断能力。

结语

高中音乐鉴赏课堂作为培养学生审美能力的重要阵地,具有不可替代的作用。通过对当前高中音乐鉴赏课堂现状的分析,我们认识到其中存在的问题对学生审美能力培养的制约。为了有效提升学生的审美能力,我们需要从多个维度入手,基于审美感知进行教学设计,引导学生通过聆听与体验、要素解析等方式提升对音乐的感知能力;结合艺术表现开展教学策略,鼓励学生参与音乐实践活动和进行音乐创作与改编,增强艺术实践能力;充分利用多媒体与跨学科整合,丰富教学资源 and 手段,拓宽学生的审美视野;注重情感共鸣与个性化引导,激发学生的情感共鸣,关注学生的个性化需求。通过这些路径的探索与实践,能够有效提高高中音乐鉴赏教学质量,促进学生审美能力的全面提升,使学生在音乐的熏陶下,培养出丰富的情感、创新的思维和较高的文化素养,成为具有良好审美素养和综合能力的新时代人才。

参考文献

- [1] 蔡李琪. 跨学科视野下高中音乐鉴赏课堂导入设计研究——以传统音乐教学单元为中心[J]. 音乐生活, 2022(8): 57-63.
- [2] 陈思汗. 高中音乐鉴赏课如何培养学生审美能力[J]. 年轻人: C版(学校天地), 2023(8): 35-36.
- [3] 林绿. 高中音乐鉴赏课中音乐审美能力的培养途径探索[J]. 高考, 2023(2): 156-158.