

高中音乐教学中学生审美能力培养的实践策略探究

屈珊珊

上党区一中

摘要:在素质教育的背景情形下,高中音乐教学承担起培养审美能力的核心职责,结合教学实际操作,本文深入探究了多种提升学生审美素养的办法,依靠创设多元场景,营造多彩的音乐体验空间,引发学生的情感共振与审美兴致;进一步深化音乐欣赏,引领学生深度剖析音乐作品的内涵与风格,增强审美鉴赏水平;实施创意活动,推动学生在音乐创作及表演里发挥自身的想象力与创造力,造就审美表达能力;合并跨学科资源,扩大音乐教学的视野与范围,带动学生综合审美能力上扬。

关键词:高中音乐;审美能力;教学策略;实践探究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2025.09.238

引言

审美能力作为学生综合素质里的关键要点,属于音乐教育的核心目标范畴,高中时期是学生审美观念培育的关键阶段,音乐教学理当采用科学有效的方略,带领学生体悟美、品评美、创造美,目前音乐教学实践依旧面临不少挑战,类似学生参与积极性低下、教学内容单一的问题,这些问题在一定程度上拖了学生审美能力提升的后腿,深度探求切实可行的实践手段,用以提升学生在音乐课堂里的主体体验感,增添教学内容的多样与层次,对有效提高学生的审美水平具有极为重要的意义。

一、高中音乐教学中培养学生审美能力的重要意义

(一)提升学生的综合素质

音乐教育并非只传授技能与知识,更聚焦于情感和品格的养成,靠着音乐学习,学生可培育情操、强化自信,且在团队合作时增强社交能力,进而推动全面成长。

(二)缓解学生的学业压力

音乐可发挥舒缓身心的功用,在高中紧张的课业环境之内,音乐教学为学生铺设了情感释放的道路,利于调节情绪、缓解紧张感。

二、高中音乐教学中学生审美能力培养的实践策略

(一)创设多元音乐情境,深化审美感知能力

1.利用经典作品创设视听情境

在高中音乐教学期间,采用经典作品构建视听情境是极为管用的教学策略。

以古琴曲《广陵散》为例,教师可充分展现经典作品的引领力量,采用精心布置的教学活动,提高学生的审美体悟力,教师可以播放各个演奏家所演绎的《广陵散》版本,像管平湖、吴景略这些大师的演奏,这些版本在演奏风格上各有不一样的特色,管平湖演奏所呈现的风格古朴典雅,看重音色的内敛跟韵味,而吴景略的演奏看上去更加灵动活泼,突出音符之间节奏的起伏与

情感的传达。借助对比这些风格各异的演奏版本,学生能直观体会到同一作品在不同演奏家手下所表现出的独特魅力,进而启发他们对音乐风格多样性展开深度思索,在引领学生对比演奏风格差异之际,教师可进一步引领学生探究古琴的音色特点,古琴的音色多种多样,其中泛音清逸而明亮,好似天上仙乐,给人以一种空灵悠远的感觉;按音体现出深沉厚重,好似承载着岁月的沧桑。凭借对这些音色特点的周全分析,学生能够更为深入地把握《广陵散》蕴含的历史厚重感与艺术魅力,这种把对音色的直观感受跟理性分析整合起来的方式,不仅有利于学生提高对传统音乐的审美觉察力,还能引发他们对传统文化的热爱与敬仰,教师还可结合古琴的历史背景及其文化内涵,进一步开阔学生的知识眼界,《广陵散》属于我国古代著名的古琴曲行列,其背后有着丰富的历史文化内容,借助介绍古琴的历史脉络、文化传承以及跟古代文人精神追求间的紧密联系,学生一边欣赏着音乐,体悟到传统文化的宏阔精深,进而在更深阶段强化对传统音乐的审美认知水平。

2.设计对比情境强化音乐理解

在音乐教学实施阶段,采用对比情境设计是实用的教学策略,可助力学生更透彻地掌握不同音乐风格的审美特征,由此扩展音乐视野并增进音乐素养。

以《勃兰登堡协奏曲》和《自由探戈》为例,这两部作品分别展现出巴洛克风格与现代探戈风格,存在鲜明的对比特性,《勃兰登堡协奏曲》为巴洛克时期音乐的典范作品,其结构呈现严谨特征,重视复调织体的采用。该复调结构让多个旋律线条彼此交错,形成多样的和声与对位成效,体现出巴洛克音乐对秩序及逻辑的追求,该作品依照严格的节拍规矩呈现节奏,呈现出一种肃穆而安稳的节奏感,从情感传达的层面,《勃兰登堡协奏曲》一般体现出一种庄重、典雅的风范,说明了当

时社会对音乐形式美的高度看重。《自由探戈》呈现出现代探戈风格独具的魅力，现代探戈音乐以自由节奏、强烈的即兴感作为特色，节奏呈现出的灵活性和变化性令其充满动感活力，这种音乐风格往往突出节奏的切分跟重音的转移，营造出一种既紧张又富有激情的氛围。就情感表达而言，《自由探戈》更看重情感的直接抒发，可以激起听众强烈的情感共振，反映了现代音乐对个性表达的追求，通过推动学生对比分析这两首作品的节奏、结构和情感表露，学生可以更清楚地感悟到巴洛克音乐与现代探戈音乐在审美特征上的不同点，该对比有利于学生把握不同时期音乐风格的特点，还能培育他们对音乐细节的敏感度与分析能力。

（二）引导深度音乐欣赏，提升审美鉴赏能力

1. 解析节奏与结构的审美价值

在音乐教学阶段中，透彻解析节奏与结构的审美价值是培养学生音乐鉴赏能力的重要门道。

以土家族器乐合奏《锦鸡出山》为例，该作品借助独特的“螺丝结顶”创作手法，彰显了节奏与结构的美学风采，教师带领学生分析乐句的逐层递进以及节奏的紧密变化，可以让学生认识到节奏在构建音乐画面感中的重要意义。于《锦鸡出山》当中，采用“螺丝结顶”创作手法让乐句日益缩短，节奏日益地紧凑，生出一种强烈的推进劲头，这种结构不光增添了音乐的动态变化，还赋予作品鲜活生动的画面感，教师可安排学生分组模拟演奏作品里的锣、钹等打击乐器，经过亲自体验，学生可直观体验到节奏的韵律感与音乐的内在张力。这种实践体验不仅充实了学生对音乐节奏的感知，还助力他们领会节奏在音乐里怎样营造出山间春色的灵动与活力，在教学期间，教师可再带领学生探讨节奏与结构怎样一同作用于音乐的审美价值，《锦鸡出山》的节奏紧凑又富有弹力，符合乐句的层层递推，营造出活泼俏皮的氛围。此种节奏跟结构的结合，让音乐好似在勾勒一幅土家族人于山间劳作、生活的画面，满是生活气息以及地域特色，凭借分析与实际行动，学生能深切体会到节奏跟结构在音乐当中的重要意义，理解它们共同是怎样打造出音乐的形式美与内容美，借助对其节奏与结构的解析，学生能更透彻地理解土家族音乐的独特魅力，进而增进对多元文化的容纳与欣赏水平。

2. 挖掘音乐情感的文化内涵

在音乐教学中，透彻剖析音乐作品的情感意蕴与表现手段，可切实提升学生的音乐鉴赏能力以及情感共鸣表现。

以《长征》的第二乐章“血战湘江”为例，该作品利用丰富的音乐语言和深沉的情感呈现，真切地再现了

长征途中湘江战役的惨烈模样与战士们的顽强精神，教师教学期间结合历史背景，带领学生倾听作品里不同的音乐段落，切实感受音乐怎样表达战争的残酷和战士的刚强。铜管乐利用其明亮而带有穿透力的音色，奏响紧张又急促的主题旋律，这种节奏紧凑跟音色的显著对比，清楚地描绘出战争的紧张氛围以及激烈战斗场面，弦乐凭借柔和且深沉的音色，映衬出悲壮的情绪，经由悠长的旋律线条和多元的和声变化，展现出战士们在残酷战争里的勇敢无畏以及对战友的深切悼念。到了尾声阶段，不协和音块的采用进一步加深了战争的残酷与战士们内心的挣扎，这种紧张且复杂多样的音乐表达，让学生深切领悟到战争的惨烈以及战士们的坚毅品格，经由组织学生交流“音乐怎样表现战争的惨烈与战士的坚毅”，教师能带领学生从音乐的节奏、旋律、和声、音色等多个层面分析作品的情感深度，这种探讨不仅可协助学生理解音乐语言的表现力，还能增进他们对作品精神内涵的共鸣感。

（三）组织创意音乐活动，激发审美创造能力

1. 开展音乐编创实践

在教学期间，以教材当中“学堂乐歌”单元为根基，开展聚焦“青春校园”主题的创作活动，是一种兼具创新与实践的教学方法，采用这种办法，学生可在创作过程中深入领会音乐结构知识，同时增进审美创造水平。

以“青春校园”为主题，学生开展歌词与旋律创作之际，可借鉴李叔同《送别》的创作方法，《送别》作为学堂乐歌经典范例，其旋律简明又动听，歌词深情满溢且富有诗意，切实展现出五声音阶在音乐创作中的独特魅力，教师可引导学生凭借五声音阶编写简短的旋律，该音阶的简洁性便于大家掌握，还能辅助学生在创作中更恰当地表达情感。采用这种途径，创作过程里，学生可以深刻体会到音乐结构既严谨又灵活，在创作阶段，学生分组一块儿合作，合作完成歌词与旋律的创作，也去进行相关表演，这种合作学习途径不仅锻炼了学生的团队协作能力，还为他们打造了一个彰显自我、宣泄情感的空间。利用创作跟表演，学生可把个人情感融入到音乐作品里，从而增进审美创新本领，教师可借助课堂的展示和评价，引领学生彼此借鉴、相互带动，进一步增进对音乐创作的领悟，教师还可结合现代音乐创作的相关理念，指导学生在创作里添加现代元素，使作品更具时代风采，学生可立足于五声音阶基础，尝试添加现代和声与节奏元素，创作出既有传统风味又符合当下审美的音乐作品，这种传统与现代彼此结合的创作方式，不仅让学生音乐创作的手法多样起来，还拓宽了他们对音乐的视野范畴。

2. 举办艺术展演与互评

在音乐教学当中,结合合唱作品《我爱你,塞北的雪》,开展班级音乐会是一种兼具实践价值与教育意义的教学手段,依靠这种手段,学生能在音乐表演里深度感受作品的审美价值,同时增进自己的音乐实践能力和批判性思维水平。

《我爱你,塞北的雪》是个旋律动听且情感充沛的合唱作品,其歌词勾勒出塞北雪景的磅礴与纯净之态,旋律弥漫着柔情与温热,在筹备班级音乐会的时候,学生分组筹备演唱形式,就如分声部合唱、加上动作表演等,分声部合唱能让学生更好领悟多声部音乐的和谐之美,依靠不同声部的配合,学生可体会到合唱作品中丰富的和声及层次感。增添动作诠释则能增强音乐的表现力,让学生在演唱阶段更投入情感,同时也给观众带去更灵动的视听体验,等演出结束以后,开展相互评价活动是提升学生审美能力及批判性思维的重要阶段,通过让学生评价诸如“哪个小组的情感表达最动人”这样的问题,引导学生从审美角度去分析作品的表演结果,这种互评手段能够让让学生学会欣赏他人的闪光点,还能够引导他们反思自己的表演,进而提升音乐表现及审美方面的能力。

(四) 整合跨学科资源,拓展审美视野

1. 音乐与文学的情感联结

在音乐教学中,以古诗词艺术歌曲《阳关三叠》为例,深度考察音乐跟文学的融合,是一种极有启发性的教学方式,《阳关三叠》采用王维的《送元二使安西》作为词,采用音乐的旋律与和声,把诗词里的离别之情表现得入木三分。教师可引导学生去对比原诗与歌曲的意境关联度,深入剖析音乐怎样凭借旋律加强诗词的情感表达强度,王维的《送元二使安西》为一首情意深切的送别诗,诗里“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”体现了诗人对友人离别时的不舍与挂念,就歌曲《阳关三叠》的旋律设计而言,采用了缓慢、低沉的音调,采用重复及变奏的手段,营造出一种凝重又哀戚的氛围。该旋律的处理恰好契合了原诗的情感基调,还凭借音乐的流动属性,把诗词里的离别之情进一步深化,使听众更透彻地感受到诗人的情感深度,在教学活动里,教师可安排学生开展配乐朗诵或创作简易旋律的活动,采用为诗句添加配乐的方式朗诵,学生可直接感受到音乐跟诗词在情感表达时的契合点,旋律的抑扬起伏和节奏的动态变化可为诗词的情感增添更多层次,使学生在朗诵当中更深入地领悟诗词的意境。

2. 音乐与历史的深度对话

在音乐教学中,以《义勇军进行曲》为例,结合抗战那段时期的历史背景,深度解析作品依靠节奏和歌词传递民族精神的途径,是一种极富教育意义的教学举措,作为中华民族国歌的《义勇军进行曲》,其音乐语言跟歌词内容,皆蕴含着厚重的历史意义和民族精神。《义勇军进行曲》节奏采用典型的进行曲式风格,该节奏的律动性佳、节奏分明,拥有显著的号召力及感染力,进行曲风格节奏往往以刚直有力的节拍为依靠,营造出一种无畏向前、刚强不屈的氛围,这种节奏特点跟抗日战争时段中国人民的抗争精神高度吻合。歌词内容直接体现出中华民族在面对外敌侵略时的坚强意志与不屈斗志,好比“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!”等相关歌词,唤起中国人民团结一体、奋勇御敌,在教学进程中,教师可安排学生收集有关抗日战争的历史影像资料,经由观看这些资料,学生能更直观地体会到当时的历史背景与社会氛围。这种直观的历史感受能助力学生更透彻地领会《义勇军进行曲》里蕴含的民族精神,教师可引领学生展开“音乐中的民族魂”主题研讨,让学生在讨论时深入研讨音乐怎样充当一种文化载体,传递并宣扬民族精神,学生可以懂得音乐的节奏和歌词是怎样相互施加影响的,一起呈现出鲜明的民族精神。进行曲风格的节奏对歌词的情感表达起到有力支撑,而歌词为节奏赋予了深沉的文化内涵,这种音乐跟歌词的组合,导致《义勇军进行曲》不只是一首音乐作品,更是一种精神的象征符号,它激励着一辈连一辈的中国人民在面临困难与挑战时,始终坚守坚韧顽强的精神和团结齐心的力量。

结语

综上所述,在高中音乐教学中,教育的重要目标之一是培养学生审美能力,按照具体可行的实践做法,如创造情境、深化欣赏感受、组织创作活动及跨学科交融,能为学生创造多元化的学习体验,凭借创设情境,唤起学生的情感共鸣与审美热情;引导学生透彻分析音乐作品的内涵与风格;支持学生在音乐创作和表演里面发挥想象与创造能力;学科交叉融合,扩大音乐教学的视野与范畴,在感知、鉴赏与创造的动态发展里,学生可以全面增进审美素养。

参考文献

- [1] 贾芳. 高中音乐教学中学生审美能力的培养策略探析[J]. 音乐教育研究, 2024(3): 29-31.
- [2] 吴明洁. 高中音乐教学中培养学生鉴赏能力的策略探究[J]. 课程教育研究, 2024(2): 160-162.