

基于核心素养的高中音乐鉴赏教学实践研究

——以中外戏曲、歌剧与交响曲为例

晏敏

江西省吉安市第三中学

摘要:在当今素质教育全面推进的时代背景下,高中音乐鉴赏教学作为艺术教育的重要组成部分,对于培养学生的核心素养具有不可忽视的作用。核心素养涵盖审美感知、艺术表现和文化理解等多个方面,它不仅有助于学生提升音乐鉴赏能力,更能促进其情感、智力和道德等多维度的全面发展。中外戏曲、歌剧与交响曲作为音乐艺术的瑰宝,蕴含着丰富的文化内涵和独特的艺术魅力。基于此,本文聚焦基于核心素养的高中音乐鉴赏教学,以中外戏曲、歌剧与交响曲为例展开深入探讨。

关键词: 核心素养; 高中音乐鉴赏; 中外戏曲; 歌剧; 交响曲

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.10.241

引言

在不同文化背景的环境当中,中外戏曲、歌剧还有交响曲开始诞生并不断发展,它们带着各民族的历史画卷、传统内涵以及价值核心,把这些经典音乐类别融入高中音乐鉴赏教学中,能够让学生体悟丰富多样的音乐文化内容,拓宽文化视野,提升文化领悟能力。目前高中音乐鉴赏教学在实践环节仍然存在一些难题,如教学方式单一、教学目标不够精准等情况,导致学生对音乐兴趣不高且理解能力欠佳,深入探索基于核心素养的高中音乐鉴赏教学模式,研究适合中外戏曲、歌剧与交响曲的教学策略,具有十分关键的现实意义。本文从高中音乐学科核心素养内涵这个角度着手,分析教学目标和价值内涵,接着提出恰当的应用措施,希望能为高中音乐鉴赏教学开辟新的思路和途径。

一、高中音乐学科核心素养的内涵

(一) 审美感知是音乐素养培育的基石

审美感知板块着重通过音乐学习助力学生获得敏锐感知、体悟、理解音乐美的能力。从心理学角度分析,审美感知是个体对审美对象外在模样和内在含义的直接领悟,它表现为对音高节奏和声等基本元素的觉察。音乐整体美感胜过各要素相加,学生需整合零散感知以把控音乐作品整体风格情感与意境。培养学生审美感悟能够推动其情感成长,音乐情感表达具有独异性和深刻性,学生通过感触音乐中的情感可充实自身情感阅历,提升情感表达及领悟能力。从社会文化维度看,音乐是文化的核心承载者,审美认知能推动学生把握不同文化背景中音乐的特性与要义,提升文化涵纳与体悟。

(二) 艺术表现是音乐素养的实践呈现

艺术表现维度要求学生通过歌唱演奏创作等方法,把内心对音乐的理解感悟向外呈现出来。从教育心理学层面来讲,艺术表现属于学生对知识技能的综合施展运用,学生需要具备音乐本领技艺、表现展现水平和开拓创新才能,通过艺术表达途径,学生能够将理论知识熔铸为自身实践能力,实现从认知层面到实际行动的转变。艺术表现为学生创造了自我表达以及展示才华的空间,可强化其自信以及成就的自我认知,在团队演唱以及合奏的过程中,学生必须和他人配合协作,提高团队合作理念与沟通交流能力。从文化传承与创新的角度来看,学生艺术表现能够实现民族音乐文化的传承与弘扬,通过引入现代元素进行创新,为传统音乐赋予新鲜的生命力。

(三) 文化理解是音乐素养的深度拓展

文化理解维度重点是引领学生探究音乐和文化相互影响关系,让学生认识到音乐在不同文化里的地位和效用,从音乐社会学视角看音乐能折射出文化底蕴,不同文化会催生不同风格的音乐,通过学习不同文化氛围下的音乐学生可深度把握文化价值准则、信仰追求和习俗惯例等,文化认知能推动学生构建全球视野以及跨文化交流素养,在全球化浪潮席卷的当下音乐是打通文化隔阂的共通话语,学生通过领会多元音乐文化会增进不同文化间的交流与聚合,文化认知有利于学生树立恰当文化观以礼敬和保育本土文化并采摘外来优秀文化果实,实现文化多元共聚与兴盛。

二、高中音乐鉴赏教学的目标与价值

（一）培养学生音乐鉴赏能力

培养学生音乐鉴赏能力是高中音乐鉴赏教学关键支撑且贯穿教学全阶段，也是实现其余教学目标的首要条件。从心理学视角分析，开展音乐鉴赏能力培养可促进学生感知觉成长，能让他们更灵敏抓取音乐中节奏旋律和声等成分，以提升全面感知水准。高中学习阶段学生正处于身心急剧发展时期，依托音乐鉴赏教学实践，可引导其建立独特音乐感知模式，提升音乐敏锐度与鉴别力。在教育价值领域中，学生借助提升音乐鉴赏能力形成独立思考习惯。在进行音乐作品鉴赏过程中，学生要对作品分析辨判与评价考量，以锤炼思维技能，让他们掌握从多元视角理解欣赏音乐的能力，且可迁移到其他学科学习，推动学生更好领悟与分析问题情境。塑造学生音乐鉴赏能力能够拓展其精神空间，音乐作为艺术形式承载多元情感与理念，通过对音乐进行鉴赏，学生能与创作者情感互通共鸣，感知悲喜心境，让精神世界获得滋养与充实。

（二）提升学生审美情趣和文化素养

高中阶段的音乐鉴赏教学对于提升学生审美情趣和文化素养有着不可替代的价值。审美情趣是人们领略体悟以及评鉴美的重要能力，而以艺术形式呈现出来的音乐具备别具一格的审美意义。借助音乐鉴赏教学活动，学生能接触风格各异类型多样的音乐作品，从而扩大自身审美认知边界，培养高洁的审美意识。音乐成为文化的主要承载，载体每一部音乐作品都蕴含特定文化背景和历史内涵。在高中音乐鉴赏课程教学过程中，引领学生品鉴不同国度不同族群音乐佳作，能让他们明晰不同文化之间的差异与关联，进而增进自身文化素养水平。文化素养的提升有助于学生更好理解音乐作品，还能让他们在跨文化沟通中更显自信心。改善学生审美情趣和文化素养状况能够促进学生人格的完善，淡然的审美意致可让学生在遭遇生活中诸多诱惑时，保持清醒状态实现正确选择，丰富的文化素养能让学生更好领悟并敬重不同文化与价值观，养成包容豁朗胸怀。

（三）促进学生全面发展

高中音乐鉴赏教学最终目标是促进学生全面拓展，涵盖学生智力、情感、道德等多个方面。在智力成长方面，通过音乐鉴赏教学能激活学生创造灵感与想象潜能，学生在欣赏音乐作品时，要依据音乐传达资讯在大脑构建契合情境与画面，此过程可锻炼他们创新能力与想象

素养，并助力大脑成长。音乐具有强大情绪感染力，能触动学生心灵隐秘角落，通过音乐鉴赏教学学生可掌握自身情感表达与调节的方法，并形成向上乐观情感状态，培养这种情感还能推动学生人际关系发展，使其更擅长人际交流。从道德维度来说，很多音乐作品蕴含深远道德育人意义，在高中音乐鉴赏教学实施阶段引导学生品鉴这些音乐作品，能让他们感受道德熏陶与触动，并养成良好道德情操。例如品鉴爱国主义色彩音乐片段可激发学生潜藏爱国热忱，增强其民族自尊感与使命感。

三、中外戏曲、歌剧与交响曲在高中音乐鉴赏教学中的应用策略

（一）中外戏曲的艺术特点与教学策略

中国戏曲有着大量不同的种类，如京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧等都各有特色。京剧依靠多样的唱腔板式如西皮、二黄等，凭借“唱、念、做、打”独特表演形式声名远扬，演员通过精妙的脸谱和华贵的服饰扮演角色。越剧唱腔委婉且十分细腻呈现柔雅多姿，通常采用爱情题材进行表达；黄梅戏唱腔诚朴又通润以明快抒情风格见长，表演朴实且鲜活；评剧和生活十分贴近以精湛唱工作为亮点；豫剧唱腔高亢且激昂体现浓郁本土风格。外国戏曲深深扎根于西方文化背景中，比如意大利歌剧将重点放在美声唱法上，因宏大舞台情景和昂扬情感呈现而闻名，其文化背景源自欧洲文艺复兴时期，当时人们积极追求人性和情感。而日本能剧笼罩着神秘肃穆的气息，演出形式古拙，带有浓厚日本传统艺术文化底蕴。

例如，在鉴赏“京剧”教学过程中，从培养学生音乐核心素养的角度来看，戏曲鉴赏能发挥别具一格的重要作用，教师可以通过情境导入的方式激发起学生的兴趣点。比如，在讲解“京剧”的过程中，教师可以放映经典京剧剧目《霸王别姬》的选段，在播放片段之前，设置相关问题，引导学生思考：“从哪些角度能够窥得霸王的悲壮以及虞姬的深情？”播放之后，让学生聚在一起展开讨论，引领学生留意演员的发声、眼神示意以及手部动作等，分析戏曲中表演要素的内涵。又例如，以“唱”这一方面举例，分析《穆桂英挂帅》中穆桂英唱腔的韵律特点，让学生感受声音强弱与快慢的动态变化是如何表达情感的，不妨开展小组合作类的活动，安排学生分组选定一个剧种的特色角色完成模仿表演。教师可以选择越剧《梁山伯与祝英台》里的梁山伯与祝英台来进行模仿，在表演期间，引导学生感受角色情绪与

戏曲韵律的精妙之处。教师还要充分利用多媒体资源还有校外资源，教师可以拿出戏曲服装、道具等的图片进行呈现，让学生直接感受戏曲的视觉风采，也可以邀请戏曲演员到学校开展讲座及表演项目，让学生有近距离体验戏曲艺术的良好机会，强化学生对戏曲的把握与热爱之情。

（二）歌剧的艺术魅力与教学策略

歌剧是将音乐、戏剧、表演融合而成的综合艺术，存在合唱、独唱、重唱等多种样式，其非一般的旋律与和声营造出独特人物性格和情感气场。它有着一套完整且连贯的故事脉络，包含矛盾、顶峰以及收尾部分，演员通过歌唱、舞蹈、肢体动作等多维度呈现角色。歌剧是在欧洲文艺复兴阶段开始发端出现的，到巴洛克年代它缓缓发展至成熟水平，之后经过古典、浪漫阶段还在不断演进，期间涌现出了众多的经典作品。比如，莫扎特的《费加罗的婚礼》因诙谐情节与曼妙旋律获得许多赞誉；比才的《卡门》饱含着热烈奔放的吉普赛格调；威尔第的《茶花女》通过感人至深的爱情故事与动听音乐打动人。

例如，在歌剧鉴赏教学过程中，教师要培养学生音乐核心素养。首先，教师先开展对歌剧知识的系统说明，例如，在《卡门》的鉴赏过程中，教师可以讲解《卡门》创作背景与剧情的主要梗概，引导学生对作品有初步知悉。接着，教师播放《卡门》内的经典唱段，如《爱情像一只自由的小鸟》，带领学生探究卡门性格特点如何通过这段唱腔得以体现，诸如旋律的灵动、节奏的活泼等。此外，教师发动学生实施角色分析与研讨，比如解析《费加罗的婚礼》中费加罗的精明睿智和伯爵的高傲虚假，推动学生探究不同角色在音乐表现上的区别。教师也可举办歌剧鉴赏活动，带领学生分组选择一个歌剧片段进行深度探究，然后在班级中展现他们的探究成果，包括音乐的显著特点、戏剧的矛盾情形等。通过，采用现代科技途径，利用多媒体展示歌剧舞台搭建、服装样式等，使学生全方位领略歌剧魅力，也可给出同一歌剧不同版本演出的视频，使学生对不同指挥及演员的表现风格进行比较，锻炼其对照品鉴的能力。

（三）交响曲的音乐特征与教学策略

管弦乐队所演奏出的大型器乐套曲即为交响曲，其创作途径呈现出丰富多样的局面，例如采用主题拓展推进、变奏、和声变更等方式。作曲家依靠不同乐器的组合以及音色的变动营造多样音乐效果，如弦乐的柔和、

铜管的鲜亮、木管的轻快相互糅合在一起。交响曲有着严整且紧凑的结构布局样式，大多数情况下是由四个乐章组合而成。第一乐章通常以快板节奏为主导，采用的是奏鸣曲这种经典版式，具备呈示环节、展开板块以及再现区域，通过主题的对照和演进彰显音乐张力，正常情形下第二乐章一般是慢板曲调，情感方面带有明显抒情色彩，第三乐章不是小步舞曲就是谐谑曲的形式，第四乐章采用快板或者急板的节奏，一般能够体现出雄浑壮阔的宏大气势。

例如，教师可以通过鉴赏“交响曲”，培养学生的音乐核心素养。教师可以从交响曲结构这个特定角度切入，以贝多芬《第五交响曲》作为具体例子展开鉴赏。例如分析第一乐章中命运主题的呈现和演变态势，组织学生聆听主题旋律相关片段，接着，分析展开部中主题变化的具体情形，比如节奏、音高、力度的改变情况，以此增强学生分析音乐结构的实际能力，着力培养学生对乐器音色的识辨具体能力。在播放交响曲部分片段的时候，暂停播放，让学生分辨各乐器发出的声音，比如在《命运交响曲》当中，引导学生区分定音鼓节奏的变化、小提琴高音旋律的色彩等。教师还可以组织乐器音色的模仿活动，引导学生通过身体动作或者发声去模拟乐器音色与节奏。此外，教师可以实施跨学科的探索相关活动，引导学生探究交响曲创作的历史具体状况和文化深刻内涵，例如贝多芬创作《第五交响曲》期间的时代整体风貌，以及作品所透露的与命运搏斗的坚强意志。教师启发学生通过收集资料、开展小组研讨等方式开展探究，撰写小型学术论文或者进行口头汇报，以此提高他们的综合素养实际水平。

结语

综上所述，从核心素养出发构建的高中音乐鉴赏教学模式，以中外戏曲、歌剧和交响曲作为重要支撑，有着显著教学意义与实践作用。高中音乐鉴赏教学正处于不断发展和逐步健全的过程中，在实际开展教学工作时，我们还需持续进行探索与创新，要结合时代进步的具体需求和学生的真实情况，对教学方法与教学内容实施进一步优化，还要进一步加强对教师专业素养方面的培训，提升教师授课的水平与实际教学能力，为学生提供更卓越的音乐教育资源。

参考文献

[1] 韦启敏. 核心素养导向下高中音乐鉴赏课程中音乐语言节奏的综合应用探究[J]. 岭南音乐, 2025, (01): 71-76.