

高校音乐赏析课教学问题与方法探究

欧阳林霖

(河南省商丘工学院 河南 商丘 071000)

[摘要]高校中的音乐赏析课程是高校提升学生美育能力和艺术鉴赏能力的重要途径之一,也是艺术教育中的一部分。通过音乐赏析课程使学生体会、鉴赏和创造美,成为德智体美全面发展的优秀人才。本文从音乐赏析课程的开设意义出发,分析了当下高校中存在的教学问题,对改善现存问题的方法进行探究,提出了改善教学计划、提高学生兴趣、丰富教学内容、创新教学方式等具有可操作性的方法建议,以便高校音乐赏析课程教学取得更好的教学效果。

[关键词]音乐赏析; 高校教育; 教学方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.1874

高校的开设的音乐赏析课,主要内容是让学生们通过聆听和感受音乐作品,理解并表达所感受到的情感及内容,同时获得精神上的满足和对美的享受。通过赏析音乐,音乐的美得以创造和传播,而学生的想象力、创造力、审美能力、以及思维和感情的表达能力都得到了锻炼和提升。音乐赏析包含了音乐本身的理论、音乐背后的文化历史背景、要表达的感情和内涵等。因此音乐赏析课程的内容是丰富且大容量的。因此,科学高效地开展音乐赏析课程,对于音乐基础知识相对缺乏的普通大学生和习惯了普通授课方式的教师而言,都是一项不小的挑战。针对音乐赏析课程当下出现的问题,探究通过怎样的教学方法,能够全面提升教学质量并科学有效地指导学生进行音乐鉴赏,成为了迫切的需求。

一、高校音乐赏析课开设意义

(一) 提升学生审美能力和感知力

音乐赏析课程的鉴赏对象,一般都是人类历史上较为经典的音乐作品。其旋律优美、和声丰满、节奏生动、技巧精湛。通过聆听声乐或器乐作品,学生可以在脑海中勾勒出一幅幅动人的画面。音乐是抽象而高雅的,每个人对音乐的感受都不同,内心所呈现的形象和画面也都不同,但被感染到的感情却有相似之处。准确理解音乐所要表达的内容,不仅需要对本音乐本身了解,也要对音乐的表现形式和其背后的文化历史背景有所了解。学习了解这些内容,必然能够全面提升学生的文化艺术修养和人文素质。学生在课堂上欣赏高雅优质的音乐作品,体验到了感官和情绪的盛宴,也将为正确科学的审美观建立基础。

(二) 符合时代和国家的教育要求

在当今的时代,全面发展是更受青睐和欢迎的人才类型。国家也提出了要培养德智体美劳全面发展的高素质人才的要求。新的科学技术革命不断发展,各项技术突破所需要的是多学科门类交叉的深入交流合作,只有同时具备这种多学科素养的复合型人才符合这样的要求,因此社会和时代都需要更加优秀的复合型人才。这种高素质所指的不单是科学文化等知识方面的素质,更包括了优秀审美能力和高尚情操的素质。培养正确的审美观和优秀的审美能力,即是时代和国家的教育要求,也是艺术教育工作者的社会责任。

(三) 应对人才市场的激烈竞争

面对日益严峻的就业环境和岗位竞争,人才市场上的竞争越发激烈。具有高素质和多学科能力的人才更受市场的青睐。现实社会的人才市场上,不仅要科学文化素质和本专业能力突出,更要综合素质全面,兴趣能力广泛。只有在同等条件下,具备其他方面的优势,如艺术方面的特长和能力,如此才能在众多竞争者中脱颖而出。

二、音乐赏析课教学问题现状

(一) 学生素养和兴趣度不同

高校大部分非艺术类专业录取学生,依据的是学生的文化课成绩,即科学文化素质。因此在面对高校的音乐鉴赏课程时,具有不同水平音乐素养的学生的反应也有不同,他们能从赏析课程中汲取到的知识和能力也会有很大区别。此外,并非所有学生都天然地对音乐产生好奇和兴趣,也不是所有学生都对鉴赏音乐有积极性。这导致同一节课在不同学生身上产生的教学效果具有很大的个体差异。为了消除这种差异,教师应当从基础音乐素养的培养和调动学生积极性入手来开展课堂。

(二) 教学内容和规划不合理

在教学实践中,一些高校音乐教师由于种种原因,未能根据教授学生的特性选择教学材料就盲目地进行教学,缺乏明确的教学目的,教学理念也较为传统守旧,缺乏创新。在课程的安排上,完全依赖于所选教材的内容,局限于某几种音乐风格和音乐形式。普通学生应当获得更广阔的视野和阅历,他们选择进行音乐赏析课程学习,其目的并非像专业的学生一样为了对某一种风格深入研究和理解,而是通过聆听和感受,获得广泛的感受体验和审美能力提升。然而当下的教学规划有时过于深奥,超出非专业学生的理解范围。教学材料的表现要素也不够丰富,如音乐的力度、音色、节奏、艺术风格等不够贴合学生的日常认知和生活,无法更好的调动起学生欣赏的积极性。

(三) 教学形式刻板单一

音乐作品的存在形式和感受体验都是多样的,学生能够从音乐欣赏中获取不同的感情体验理解。但部分教师往往习惯与对音乐作品进行结构和形式上的外在分析,通过理论来分析作品的旋律、结构、和声等。这种做法剥夺了学生的感性体验,忽略了学生在欣赏音乐作品时可能产生的感情共鸣。在解释作品表述内容时,又过于照本宣科地依赖于经典释义,填鸭式地向学生传输定式的理解和思维。这样则剥夺了学生产生自己的思考和理解的权利,压抑了学生的创造力。这种教学形式,即不利于学生对音乐艺术的热爱之情,也不利于培养学生的想象力、创造力和情感表达能力。

三、音乐赏析课教学方法探究

在分析出了以上三点问题之后,我们对于从哪些方面着手改善教学方法有了明确的方向。为了解决这三点问题,本文针对性地对其解决方法展开了探究,从不同方面给出了提高学生兴趣、改善教学计划、丰富教学内容、创新教学方式的方法。

(一) 提高学生对音乐赏析的兴趣

1. 创设情景调动学生积极性

想要调动起学生的积极性,重要的是要让学生对鉴赏活动产生好奇心和思考,从而积极主动的参与到鉴赏活动中。为了达到这一目的,教师可以根据教学需要,创造出一

个与音乐作品相关的氛围和场景，帮助学生迅速地理解学习内容。情景的创设分为语言情景和氛围情景，语言情景只需要教师使用语言的技巧来创设，而氛围情景则需要特定的教学场景。利用语言的技巧包括在教学过程中更富有激情的语言、不同的语气以及声调的高低缓急，配合到位的表情和动作，能够生动的描绘出音乐作品的情景，让学生更加快速的投入感情。而氛围情景则需要教师利用实物，如图片、视频等，给予学生心理暗示，引导学生产生主动想象和创造，使学生快速投入到课堂之中。

2. 提供感情体验增加学生参与感

音乐赏析，赏字在前，指的是对音乐作品的感性体验。这是音乐鉴赏的初级层次，能够初步的引起学生欣赏音乐的兴趣，进而产生探究音乐内容的冲动。它强调的是欣赏者的直接感官体验，重视学生的亲身参与。学生带着目的地将自身沉浸在音乐带来的感性体验中，进而进入到感情体验的阶段。这是一种在聆听过程中，充分发挥想象和共情，对音乐的感情内涵体验的过程，以听为中心，融合了个体的听觉、视觉、动作、认知、感性等许多方面。教师通过感性体验保障学生获得感情体验，增强学生对课堂的参与感，反过来又促进学生参与课堂活动，在实践中更进一步的加深对音乐的感受和理解。

(二) 改善教学计划安排

1. 合理制定教学目标和大纲

想要提高音乐赏析课的教学效果和质量，合理地制定教学目标，并根据其编制出科学的教学大纲是关键的一步。许多高校分配给音乐赏析课的课时有限，想要在这有限的时间内完成教学任务并达到提升学生审美素养的目的，就要树立合理且明确的教学目标，以便编制教学大纲，最终选择精简、高校的教学材料和内容。在制定大纲时，要遵循由浅入深，循序渐进的原则，在雅俗、难易、中外、古今等方面，从学生比较熟悉和容易理解的方面开始，在培养起兴趣之后逐步增加难度，最后进行透彻的欣赏。毕竟音乐鉴赏课程的目标不是培养学生掌握深奥的专业的技能和知识，而是让学生获得终身喜爱音乐的兴趣爱好，掌握独立鉴赏音乐的能力。

2. 尊重学生需求

为普通学生进行音乐鉴赏教育，要充分尊重学生现有的音乐知识基础和接受能力，根据学生的需求安排教学计划。首先，教师所选择的音乐作品应当富有时代性和经典性，经久不衰的经典才能培养出高雅的审美情趣。其次，作品的理解难度要与学生的整体音乐素养持平，不能过浅，否则无法达到培养审美能力的目的。也不能过深，否则会超出学生的理解范围。最后，课堂重心应偏向音乐作品的感情内涵和涉及到的人文地理、文化历史等知识。应当尽量避免将旋律、节奏、调式等内容当作课堂重点来讲述。对学生而言，通过音乐拓展视野和知识面是正当且丰富的收获，但了解过于深奥的专业知识则是不必要的负担。

(三) 丰富教学内容

1. 增加学科综合型内容

音乐艺术在悠长的发展历程中，不可避免的与多种艺术、文化、政治、历史等产生过交流和融合。因此一个音乐作品必然不可能单独存在，而是一个文化综合体。教师在向学生讲述音乐作品时，应当增加一些学科综合型的内容，从多元化的文化视角出发，帮助学生解读和体验它。例如讲解该作品是在历史上哪一政治背景下被创作的，能帮助学生更好地理解其中富含的感情。如此一来，多元化的知识背景既能帮助学生拓展知识面，又能拉近学生和音乐作品之间的关

系，使学生对音乐作品有更深刻的体验。

2. 提供对比型内容

比较是一种综合性的辩证思维，在音乐作品的选择上增加一些具有对比意义的内容，引导学生对其进行对比和总结，更能提升学生的辩证性思维。在实际的音乐鉴赏教学中，可以展开许多种形式的对比。例如，同一作品的不同演奏形式，不同乐器的演绎更能突出作品的音乐感染力，学生分析比较其中的异同之处，更能增强对作品的集体理解力。此外，使用比较的形式鉴赏音乐作品，常常能够获得意料之外的良好效果。

(四) 创新教学方式

1. 鼓励学生参与课堂

在传统的教学形式中，学生只是单纯的听教师讲课，被动接受教师对音乐内涵的讲解。从作品本身的聆听、作品背景的讲述到作品内涵的讲解，学生都没有主动参与的机会。鼓励学生更多的参与到课堂中来，和教师一起发现分析和解决问题。教师首先需要设计出几个问题，让这些问题作为线索贯穿到整个课堂中，让学生带着问题欣赏乐曲，最后通过小组展示、小组交流等方式对这些问题给出答案。这样让学生从被动接受转变为主动参与，能调动起更高的积极性来赏析音乐作品。

2. 采用快乐教学方法

一个时刻充满快乐欢愉、和谐融洽、轻松舒畅的课堂气氛，更容易让学生在鉴赏音乐的过程中感受的音乐之美，同时学生学习音乐的兴趣。教师可以通过让学生自制乐器参与演奏，加之多媒体手段作为辅助，来为学生提供愉快的感情体验。为学生提供更加自由和舒适的环境，烘托愉快轻松的课堂分为，从而产生乐于学、乐于练、乐于记忆的课堂效果。最终达到培养学生动手能力、提高课堂活动的效率的效果，即能减轻学生的课堂压力，又完成了教学任务。

3. 充分利用课外活动

课外活动是课堂延伸的一个重要部分，也是高校艺术教育的重要组成部分之一。教师在课堂上布置的许多任务，如收集整理音乐材料等，都能在课外活动中进行实践，进而得到检验和反馈。将得到的反馈拿到课堂上来交流，更为丰富了课堂内容，为课堂内容添彩。课外活动也是一种间接的音乐鉴赏，学生通过小组合作完成课外音乐活动任务，是以音乐为载体，增加交流和沟通，培养出合作精神、协作能力、团队意识和集体主义精神。

四、结语

在高等教育越发普及和大众化的当下，高校将音乐鉴赏看作美育的重要手段之一，音乐鉴赏教育在其中也起到了越发重要的作用。音乐赏析不仅培养了学生对音乐美的感知能力，同时也提升了审美修养、想象和创造力，为学生的全面发展打下基础。教师当采用恰当的方式方法提高音乐赏析课教学质量，最大程度地发挥这门课程的价值和意义。

参考文献

- [1] 霍鹏飞. 普通高校公选性音乐鉴赏教学方法研究[J]. 河北经贸大学学报(综合版), 2013(01): 117-119
- [2] 菅丽曼. 高职音乐鉴赏教学方法的革新初探[J]. 北方音乐, 2018(02) 225.
- [3] 吴亚娟. 新型教学方法在高校音乐鉴赏教学中的运用研究[J]. 艺术教育, 2019(05): 44-45

作者简介:

欧阳霖(1990—)，女，安徽省淮北市，讲师，硕士，研究方向：音乐与舞蹈学。