

高中音乐教学中培养学生音乐鉴赏能力的有效途径研究

陈怡倩

江西省龙南中学

摘要: 在当前的教育背景下,高中阶段的音乐教学不仅要追求技能的传授和知识的灌输,更要着眼于提升学生的综合素养,培养其审美情感和创新思维。音乐鉴赏能力的培养正是高中音乐教学中重要的一环,它有助于学生对音乐艺术的深入理解与感受,促进其音乐审美的提升,并激发学生的创造力和想象力。在新课程改革背景下,高中音乐教学的目标已经由传统的以技能为中心转变为以学生全面发展为核心,强调培养学生的音乐素养,其中音乐鉴赏能力尤为关键。然而,实际的教学过程中,高中音乐鉴赏教学存在一些问题和挑战。因此,研究如何在高中音乐教学中有效培养学生的音乐鉴赏能力,提供与时俱进的教学模式和策略,成了积极回应新时代音乐教学需求的重要课题。

关键词: 高中音乐; 音乐鉴赏能力; 教学途径

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.12.175

引言

随着信息技术的快速发展和多媒体教学手段的普及,学生的学习方式和认知习惯发生了改变。互联网为学生提供了丰富的音乐资源和便捷的音乐接触途径,学生的音乐鉴赏行为更加多样化和个性化。因此,本文强调了在高中音乐教学中培养学生音乐鉴赏能力的重要性,并指出了目前教学中存在的问题。高中音乐教育应该紧跟教育改革的步伐,采用创新的教学方法和手段,以学生为中心,充分利用科技资源,提高教学质量,培养学生的鉴赏能力,从而更好地实现音乐教育的育人目标。

一、高中音乐教学中培养学生音乐鉴赏能力的意义

(一) 对学生个人成长和素质教育的影响

音乐鉴赏能力的培养不仅仅是音乐知识的学习,它还关乎到学生情感、审美和创造力的发展。在高中阶段,学生的认知能力和情感体验都处于一个快速发展的时期,音乐作为一种独特的艺术形式,它能够触动人的心灵,引发深层次的情感共鸣。当学生在音乐课堂上学会如何欣赏和理解不同风格和时期的音乐作品时,他们的审美能力就会得到提升。通过鉴赏活动,学生能够学习到如何从旋律、和声、节奏等多个维度去感受和分析音乐,这种多角度的审视和感知能力对于学生的综合素质教育有着重要的促进作用。此外,音乐鉴赏还能激发学生的创造力。在解读音乐作品的过程中,学生需要动用自己的想象力,将听到的音乐和个人的生活经验、情感状态联系起来,进行个性化的解读和创造性的表达。

(二) 对社会文化的传承与创新的作用

在全球化的当代社会,音乐不仅是一种跨文化交流

的语言,也是文化认同和传承的重要载体。通过学习和鉴赏不同文化背景下的音乐,学生能够拓宽视野,理解和欣赏不同民族和地域的文化特色,增强文化多样性的认识和尊重。这样的过程对于构建和谐社会、促进文化交流具有十分重要的意义。学生通过音乐鉴赏能力的培养,不仅能够继承和弘扬本民族的音乐文化,还能理解并欣赏其他文化的音乐,进而培养成为具有国际视野和文化包容性的公民。同时,音乐鉴赏能力的提升也为社会文化的创新提供了土壤和动力。创新离不开对传统的深刻理解和现代视角的融合。通过音乐鉴赏教学,学生能够深入了解音乐历史的脉络,把握音乐发展的趋势,这为他们将来可能从事的音乐创作和表演打下坚实的基础。

二、高中音乐教学中培养学生音乐鉴赏能力的现状

(一) 音乐鉴赏在课程设置中的地位和实施情况

高中音乐教学中对音乐鉴赏能力的培养在课程规划和教学实施方面往往面临着一些挑战。虽然教育部门在高中课程标准中强调了音乐鉴赏的重要性,要求学生在音乐学习中能够培养出对音乐的感知、理解、欣赏和评价能力,但在实际操作中,由于各个地区和学校的教育资源分配、教师队伍的专业素养、学校对艺术教育的重视程度等诸多因素的差异,音乐鉴赏教学的实际情况参差不齐。一些学校由于重视应试教育,音乐课程往往被边缘化,音乐鉴赏的课时和资源配置不足,难以满足培养学生深入鉴赏能力的需求。此外,一些学校的音乐教师可能在音乐鉴赏方面缺乏专业的培训和实践经验,导致音乐鉴赏课程很难深入开展和有效实施。

(二) 学生音乐鉴赏能力的具体表现和存在问题

从学生的角度来看,目前高中学生的音乐鉴赏能力普遍存在一些不足。首先,由于课堂上的音乐鉴赏教学往往局限于理论知识的讲授,缺乏实践活动和互动性,导致学生很难在课堂上获得真正的音乐体验和深入的理解。学生们可能只是被动地接受音乐知识,而没有充分的机会亲身参与音乐欣赏和评价的过程,缺乏主动探索和发现音乐之美的体验。因此,他们在音乐鉴赏方面往往缺乏独立思考和批判性评价的能力。其次,随着互联网和多媒体技术的发展,学生们接触到的音乐资源更加丰富多样,但同时也可能面临信息过载的困扰。由于缺乏系统的音乐鉴赏指导和批判性思维的培养,学生们可能容易沉迷于流行音乐的表面享受,难以深入挖掘和体验更多元和深层次的音乐作品。在音乐鉴赏的过程中,他们可能难以区分音乐作品的艺术价值,缺乏深入鉴赏和欣赏不同音乐风格和流派的能力。

三、高中音乐教学中培养学生音乐鉴赏能力的有效途径

(一) 提供多样化的音乐素材

在高中音乐教学中,培养学生的音乐鉴赏能力是一项复杂且长期的教育任务,而提供多样化的音乐素材是实现这一目标的有效途径之一。音乐素材的多样性不仅体现在风格、时代、流派的广泛性,还包括不同文化背景下的音乐作品,从而充分激发学生的兴趣,增强他们的音乐体验。

首先,多样化的音乐素材能为学生提供广阔的音乐视野。在全球化的背景下,不同文化和地域之间的交流日益频繁,高中学生应该具有开放和包容的心态去了解 and 体验世界各地的音乐。通过欣赏西方古典音乐、拉丁音乐、非洲鼓乐、亚洲传统音乐等不同类型的音乐作品,学生能够感受到音乐语言的多样性和音乐表现形式的丰富性,从而培养出更加全面和深刻的音乐鉴赏能力。其次,多样化的音乐素材有助于培养学生的审美观念和批判性思维。通过对比不同音乐素材中的旋律、和声、节奏、器乐编制等音乐元素,学生能够发展音乐分析的技巧,学习如何从专业的角度去评价音乐的艺术价值。此外,通过引导学生探讨不同音乐作品背后的历史背景、作曲家的创作意图、社会文化意义等,学生的音乐鉴赏能力将不仅仅局限于音乐本身,而是能关联到更为广阔的人文领域。第三,多样化的音乐素材有利于培养学生的情感和同理心。音乐是人类情感表达的直接载体,不同的音乐作品往往蕴含着丰富而复杂的情感。在

多元音乐素材的熏陶下,学生可以感同身受地理解作品中表达的喜怒哀乐,体验不同音乐风格传递的情感氛围。这种情感共鸣和同理心的培养对于学生的音乐鉴赏水平和人文素养的提升都具有重要的意义。最后,面对多样化的音乐素材,教师应采取灵活多变的教学策略。可以通过多媒体技术、现场音乐会、音乐工作坊等形式,使学生能够直观地感受音乐的魅力,从而增强学生的参与感和体验感。同时,教师应引导学生学会自主探索,鼓励他们主动寻找不同来源的音乐素材,形成独立的音乐鉴赏习惯和能力。

(二) 引导学生分析并评价音乐作品

在高中音乐教学中,培养学生音乐鉴赏能力是音乐教师的重要任务之一。引导学生分析并评价音乐作品是提升学生音乐鉴赏能力的有效途径,能够让学生在深入理解作品的基础上,发展独立思考和批判性评价的能力。通过这样的教学活动,学生不仅学习到音乐知识和理论,而且锻炼了自己的审美判断和表达能力。

首先,音乐作品分析是音乐鉴赏的基础。教师可以引导学生从旋律、节奏、和声、音色、形式等基本音乐要素入手,逐步帮助学生理解音乐语言的基本规律和表现手法。例如,在分析一首古典乐曲时,教师可以着重讲解其旋律发展、主题变奏、和声进程、音乐结构等,使学生对作品的内在规律有更深入的认识。同时,通过对比分析不同作品,学生能够感受不同作曲家的风格特点,理解同一音乐元素在不同作品中的不同处理方法。其次,音乐作品的评价是鉴赏教学的重要环节。评价不仅是对音乐作品好坏的判断,更是对音乐审美经验的梳理和总结。教师可以鼓励学生在分析的基础上,发表自己对音乐作品的感受和看法。教师应重视培养学生的独立思考能力,让学生学会提出自己的看法,并能够用音乐术语和理论支持自己的观点。例如,学生在评价一首交响乐曲时,可以从旋律的美感、和声的丰富程度、作品的情感表达、整体的结构安排等多个角度进行评价。在引导学生分析和评价音乐作品的过程中,教师的角色至关重要。教师不仅要提供正确的音乐理论知识,还要激发学生的兴趣和参与感,营造一个开放的学习氛围,允许学生表达不同的看法。教师还可以通过多种教学手段,如小组讨论、辩论赛、写作任务等,让学生在实践中锻炼自己的分析评价能力。同时,教师应该注重培养学生的跨文化音乐鉴赏能力,鼓励他们去了解 and 评价不同文化背景下的音乐作品,拓展他们的国际视野。

（三）鼓励学生进行音乐创作

在高中音乐教学中，鼓励学生进行音乐创作是培养其音乐鉴赏能力的有效途径之一。音乐创作活动能够加深学生对音乐语言的理解，提升他们的音乐表达能力，同时激发他们的音乐想象力和创造力，从而促进音乐鉴赏能力的整体提升。

音乐创作要求学生将音乐知识和技巧应用到实际的创作过程中，这一过程对学生的音乐理解能力是一种挑战，也是一种锻炼。学生在创作过程中需要运用所学的旋律、节奏、和声、音色等音乐元素，综合运用音乐理论知识，以创造性的方式构建自己的音乐作品。在这一过程中，学生不仅能够深入理解音乐元素及其相互关系，而且能够加深对音乐风格、体裁等方面的认识。通过音乐创作活动，学生还可以更好地理解作曲家的创作过程和艺术追求。通过模仿经典作品的创作手法，学生能够从中领悟到不同音乐风格的特点，学习作曲家如何通过音乐来表达情感和思想。同时，音乐创作也是一个自我探索和自我表达的过程，它可以帮助学生发现自己对音乐的独特感受和理解，提升他们的个性化音乐表达能力。鼓励学生进行音乐创作，还可以增强他们的音乐欣赏能力。在创作自己的音乐作品时，学生需要对音乐材料进行选择 and 整合，这要求他们对音乐作品的美学价值有一定的认识。学生在创作中所做出的音乐决策，反映出他们对音乐美的理解和追求。因此，音乐创作不仅能够提高学生的审美能力，还能让他们在鉴赏其他音乐作品时有更深层次的体验。为了确保音乐创作活动的有效性，教师应提供适宜的指导和支 持。教师可以通过讲解音乐创作的基本原则和技巧，提供音乐创作的范例，引导学生分析和借鉴，使他们在创作过程中有明确的方向。同时，教师应鼓励学生大胆尝试，不拘泥于传统形式，勇于表达自己的独特想法。教师还可以组织学生进行作品展示和交流，让学生在分享和讨论中相互学习和启发，进一步提高音乐创作的热情和能力。

（四）邀请专业音乐人举办讲座

在高中音乐教学中，邀请专业音乐人举办讲座是培养学生音乐鉴赏能力的一个极为有效的途径。这样的讲座能够为学生提供与教科书知识不同的学习体验，使他们能够直接接触到音乐界的专业人士，从而更深入地了解音乐艺术，并且启发他们对音乐的热情和兴趣。

专业音乐人作为音乐领域的实践者，他们的经验丰

富，见解独到，能够将音乐理论与实际演绎相结合，为学生提供生动具体的音乐知识。在讲座中，他们可以分享自己的音乐创作经历、演出经验、音乐理念以及对音乐行业的理解，这些都是课堂教学难以提供的一手资料。通过聆听专业音乐人的讲解，学生能够更加直观地感受到音乐的魅力，理解音乐背后的文化和历史背景，从而在音乐鉴赏中具有更加深刻的理解和认识。此外，邀请专业音乐人举办讲座还能激发学生的学习兴趣。当学生有机会近距离接触音乐家，甚至与他们互动时，这种亲身体验能够极大地提升学生的学习动力。专业音乐人的音乐演示和现场表演能够给学生带来震撼的感官体验，增进他们的音乐感受力。听到专业演奏或者了解演奏技巧的细节，都能帮助学生建立起对音乐更为全面和深入的认识，并且激发他们自主探索和学习音乐的愿望。同时，专业音乐人的讲座还能够提供一个多元化的学习平台。音乐家们通常有着不同的音乐背景和专长，他们能够从多个角度对音乐进行阐释，使学生能够在多种风格和流派中进行音乐鉴赏。这样的跨界学习让学生有机会了解到不同音乐文化，拓宽音乐视野，培养国际化的音乐鉴赏能力。特别是在全球化的当今社会，这种跨文化的音乐理解更显得尤为重要。

总结

综上所述，本文研究对高中音乐教学实践提供有价值的指导，指出培养学生音乐鉴赏能力的具体途径，并提出可行性建议和改善措施，以期促进学生音乐素养的全面提升和音乐教育质量的不断进步。在未来的教育实践中，也要注重并且加强在音乐教学中的音乐鉴赏模块教学，通过多样化的教学方式激发起学生对音乐鉴赏的积极性，激发更多的教育工作者和研究者对音乐教学领域的探索与创新。

参考文献

- [1] 薛德春. 探究高中音乐鉴赏的有效方法[J]. 高考, 2021(27): 163-164.
- [2] 陈娟娟. 高中音乐教学中学生鉴赏能力的培养探讨[J]. 新一代: 理论版, 2020(3): 1.
- [3] 董云, 曹学敏. 基于核心素养下的高中音乐鉴赏课教学设计——以“情感的体验”为例[J]. 艺术科技, 2021, 34(10): 245-246.
- [4] 安倩. 高中音乐鉴赏教学研究[J]. 世纪之星—高中版, 2021(32): 0063-0064.