

审美鉴赏，挖潜增效

——试论小学音乐教学中如何培养学生音乐素养

周沁霖

浙江省宁波前湾新区滨海小学

摘要：本文主要探讨了在小学音乐教学中如何培养学生音乐素养的问题。作者认为，通过审美鉴赏教育可以有效地提高学生的音乐素养。具体而言，教师应该从以下几个方面入手：一是构建以审美为核心的音乐教学目标体系，二是通过融入多元审美元素来优化音乐教学内容，三是通过创新教学方法与手段来激发学生审美兴趣，四是通过建立审美评价体系引导学生自主审美。这些方法的实施可以有效地提高学生的音乐素养，促进学生全面发展。

关键词：小学音乐；审美鉴赏；音乐素养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.04.107

审美教育是素质教育的重要组成部分，通过音乐教学培养学生的审美素养，可以促进学生全面、自由、和谐的发展。音乐作为一门艺术，不仅能够陶冶情操，还能启迪智慧，为学生提供丰富的审美体验。在当今时代背景下，音乐素养的培养更显得尤为重要。随着全球化进程加速，跨文化交流日益频繁，具备良好音乐素养的人才不仅能更好地适应多元文化环境，更能成为传播本国优秀文化、增进国际友谊的使者。此外，面对人工智能、数字化技术的飞速发展，音乐教育不仅是陶冶情操、提升审美品位的手段，更是培养创新精神、提升综合素质、应对未来挑战的重要途径^[1]。因此，将审美鉴赏融入小学音乐教学，以全面提升学生的音乐素养，既是顺应时代需求，也是对未来公民素质塑造的前瞻性布局。在此背景下，有必要分析小学音乐教学中审美鉴赏活动的开展现状，并围绕“审美鉴赏、挖潜增效”探究培养学生音乐素养的教学策略。

一、小学音乐教学现状分析与问题透视

（一）小学音乐教学中审美鉴赏活动的开展现状

随着素质教育理念的深入人心，小学音乐教育已不再仅局限于教授基础知识与技能，而是日益强调培养学生对音乐艺术的感知力、鉴赏力与审美情趣。学校与教师开始认识到，音乐审美鉴赏活动对于丰富学生精神世界，提升人文素养，乃至塑造健全人格具有不可忽视的作用。因此，越来越多的小学音乐课堂开始专门设置审美鉴赏环节，或将其融入教学全过程，以期通过欣赏古今中外优秀音乐作品，引导学生感受音乐之美，理解音乐所传达的情感与文化内涵。另外，依托现代信息技术的发展，小学音乐审美鉴赏活动不再受限于传统教材与音响设备。数字化音乐教育资源如网络音频、高清视频、互动软件等广泛应用，使得学生能接触到更为广泛且高质量的音乐素材。同时，鉴赏活动形式也日趋多

样，既有教师引导下的集体赏析，也有借助多媒体工具的自主探究；既有对经典名曲的深度解读，也有对流行音乐、民族音乐、世界音乐等多元风格的涉猎，旨在拓宽学生的音乐视野，激发其鉴赏兴趣。

（二）存在的问题与挑战

小学音乐教学当前面临诸多问题与挑战，包括但不限于审美教育观念在实践中仍未充分落实，导致审美鉴赏活动重视不足，未能充分发挥其陶冶情操、提升审美素养的功能；教学方法依然较为单一，多依赖传统的讲授模式，缺乏创新与互动，难以激发学生主动参与和深度体验音乐的乐趣；此外，学生音乐素养的整体提升速度较为缓慢，反映出音乐教育在激发兴趣、培养技能、拓展音乐知识等方面的成效有待加强，这与教学设施落后、音乐教师专业素质参差不齐、课程设置不合理等因素密切相关^[2]。这些问题与挑战制约了小学音乐教育质量的提升和学生全面发展目标的实现，亟须通过教育改革与实践创新予以解决。

二、审美鉴赏视角下小学音乐教学策略与实践

（一）构建以审美为核心的音乐教学目标体系

构建以审美为核心的音乐教学目标体系，是遵循音乐艺术特点和教育教学规律，旨在通过音乐教育提升学生的审美能力和人文素养，促进学生全面发展的关键环节。首先，要确立正确的教学观念。音乐教育应坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，将社会主义核心价值观融入音乐教学的全过程。音乐教育不仅是技能训练，更是审美教育、心灵教育和人格教育的重要组成部分。其次，培育学生审美情感、提高学生审美认知。一方面，音乐教学应注重激发学生对音乐的热爱和兴趣，通过各种音乐活动，如聆听、演唱、演奏等，让学生体验音乐的美感，从而培养他们对音乐的深厚情感^[3]。另一方面，音乐教学要帮助学生建

立正确的审美标准，通过学习不同类型的音乐作品，让学生了解音乐的历史、风格、形式等，增强他们的音乐文化素养。最后，要强化音乐实践与创造。音乐教育要重视学生的实践操作和创作活动。例如，组织学生进行合唱、合奏、即兴创作等，让学生在实践中感受音乐的魅力，发展他们的音乐想象力与创造力。

（二）优化音乐教学内容，融入多元审美元素

审美鉴赏视角下的音乐教学强调培养学生的音乐感知能力、理解力和评价能力，使其能够深入欣赏音乐作品的艺术价值，形成健康的审美观念。多元审美元素涵盖了不同风格、时期、地域、民族的音乐作品，且蕴含着独特的艺术语言、表现手法和情感表达^[4]。这样的教学内容能引导学生接触丰富多样的音乐形式，避免审美单一化，拓宽他们的音乐视野和审美体验，还有助于教师引导学生从旋律线条、节奏韵律、乐器音色、文化象征等多个维度解析音乐作品，帮助他们深入理解音乐作品的内在结构和艺术特点。

1. 选取具有审美价值的教学曲目

在选择教学曲目时，应充分考虑其审美价值，涵盖不同风格、时期、地域及民族的音乐作品，以满足学生的审美需求，拓宽其音乐视野。例如，在教授《快乐的节日》这一单元时，除了选用教材中的经典儿歌，还可以引入如贝多芬的《欢乐颂》（西方古典音乐代表）、《茉莉花》（中国传统民歌）、《非洲鼓乐》（世界民族音乐）等曲目。这些作品旋律优美、情感丰富、文化内涵深厚，有助于提升学生的音乐审美品位。

2. 结合地域文化与民族音乐，丰富教学素材

利用地域特色音乐和民族音乐，既能让学生了解本土音乐文化，又能领略多元音乐风貌。例如，在教授《家乡的歌谣》主题时，教师可以搜集本地的山歌、渔歌、童谣等，让学生在学习中感受家乡的独特韵味。同时，介绍蒙古族长调、藏族锅庄、苗族芦笙舞曲等民族音乐，通过欣赏、模仿、讨论，增进学生对中华民族音乐多样性的认识与欣赏。

3. 引入音乐史与音乐理论知识，提升审美认知层次

在教学过程中，适时融入音乐史背景和音乐理论知识，有助于学生理解音乐作品的创作背景、艺术风格和美学价值。例如，在教授《四季》（维瓦尔第）这一课时，教师可以先简述巴洛克时期的音乐特征和维瓦尔第的生平，再引导学生聆听并分析作品中描绘四季变化的音乐语言（如节奏、旋律、和声、配器等），使学生在欣赏美妙音乐的同时，理解其背后的创作理念与艺术手法，从而提升审美认知层次。

（三）创新教学方法与手段，激发学生审美兴趣

音乐审美是个体主观体验与作品客观特质交互作用的过程，创新教学方法如情境教学、合作学习等，能创设生动、沉浸式的音乐情境，引导学生深度感知音乐的情感色彩与艺术表现力，从而激发内在审美兴趣，增强审美体验的丰富性和深刻性。另外，音乐审美并非孤立存在，而是与个体的生活经验、文化背景、情感共鸣紧密相连^[5]。通过合作表演、创作实践以及技术融合，学生能够在互动交流、多元探索中拓宽审美视野，增进对音乐多元价值与文化内涵的认识，进而提升其审美互动性与参与感，使音乐鉴赏成为富有生命力的个人成长过程。具体可以从以下三个方面入手实现教学方法和手段创新：

1. 情境教学法：创设音乐情境，增强审美体验

情境教学法通过模拟真实或虚构的音乐情境，使学生身临其境地感受音乐氛围，增强对音乐作品的理解和情感共鸣。例如，在教授《田园交响曲》（贝多芬）时，教师可以创设“漫步田园”的情境，播放自然声音（鸟鸣、溪流等），布置教室环境（如挂上田园风光画），引导学生闭眼聆听音乐，想象自己置身于宁静美丽的田园之中。随后，组织学生分享听后的感受，描述音乐所唤起的画面和情感，使他们深度体验作品所传达的田园诗意和人与自然和谐共生的主题。

2. 合作学习法：鼓励学生合作表演与创作，提升审美互动性

合作学习法强调学生间的协作与交流，通过共同完成音乐表演或创作任务，提升审美活动的互动性和趣味性。例如，在学习《友谊地久天长》这首歌曲时，教师可以将学生分成若干小组，每组合作编排一个小合唱或歌舞表演。学生需讨论分工（演唱、伴奏、舞蹈、道具等）、排练、调整，最终在班级展示。此过程中，学生不仅锻炼了音乐技能，更学会了倾听他人意见、协调团队合作，增强了审美活动的参与感和成就感。

3. 技术融合：运用多媒体与数字化教学资源，拓展审美视野

借助多媒体与数字化教学资源，可以打破时空限制，呈现丰富多元的音乐素材，拓宽学生的审美视野。例如，在教授《世界音乐之旅》单元时，教师可以利用多媒体设备播放各国代表性音乐视频，如非洲鼓乐、印度宝莱坞歌舞、日本雅乐等，让学生直观感受不同地域音乐的特点和魅力。同时，利用数字化教学平台（如音乐APP、在线音乐库）推荐相关音乐作品供学生课外自主欣赏，或组织线上音乐博物馆参观、虚拟音乐会观看等活动，丰富学生的音乐审美体验。

（四）建立审美评价体系，引导学生自主审美

审美评价体系为学生提供了明确的审美导向，通过设定一系列审美相关的评价指标与标准，能够为学生提供审美学习的明确导向，激发其审美探究动力，培养其审美反思与批判能力，从而有效引导学生在音乐学习中实现自主审美，提升音乐审美素养。

1. 设计审美导向的评价指标与标准

评价指标与标准应体现审美教育的核心目标，包括音乐感知力、理解力、表达力、创新力以及审美态度等方面。具体可设计如下指标（表1）：

以《春之声圆舞曲》为例，教师可以设计如下评价

表1 审美导向下的小学音乐评价指标与标准

评价指标	评价标准
音乐感知力	能否准确识别和描述音乐的基本元素（如旋律、节奏、和声、音色等），对音乐情感、意境有敏锐的感受和恰当的表达。
音乐理解力	能否深入理解音乐作品的主题、结构、风格、文化背景等，对音乐的艺术价值和文化内涵有独到见解。
音乐表达力	在歌唱、演奏、表演、创编等活动中，能否准确、生动地传达音乐情感，展现良好的音乐表现技巧和艺术感染力。
音乐创新力	能否在音乐欣赏、创作、改编等过程中展现出独特的审美视角和创新思维，勇于尝试新的音乐表达方式。
审美态度	对音乐学习的态度是否积极，对音乐作品和他人的审美观点是否尊重，能否公正、理性地评价音乐现象，形成健康的审美价值观。

指标：

第一，音乐感知力，能否听辨出乐曲中的春天主题旋律，描述其轻快、活泼的音乐特点。

第二，音乐理解力，能否理解圆舞曲的三拍子节奏特点，分析乐曲如何通过旋律、节奏、和声等元素表现春天的气息和人们欢庆的心情。

第三，音乐表达力，在随音乐律动、哼唱主题旋律、参与小型舞蹈表演等活动中，能否准确传达乐曲的欢快情绪。

第四，审美态度，能否尊重并欣赏不同版本的《春之声圆舞曲》，在小组讨论中理性、公正地评价和分享自己的审美感受。

2. 实施过程性评价与终结性评价相结合

过程性评价关注学生在音乐学习过程中的审美发展与进步，可通过观察、记录、访谈、作品分析等方式进行。终结性评价则侧重对学生审美能力的整体评估，通常在学期末或项目结束时进行，如期末音乐会、音乐创作展示、审美论文撰写等。

同样以《春之声圆舞曲》为例，教师可以按照如下要求实施过程性评价与终结性评价。

过程性评价：观察学生在课堂讨论、音乐欣赏、实践活动中的参与度和表现，记录其音乐感知、理解、表达的具体实例，定期进行个别或小组访谈，了解其审美体验和困惑，给予针对性指导。

终结性评价：学期末举办“春之声”主题音乐会，学生以小组形式表演《春之声圆舞曲》的不同版本或改编版，展示一学期来的审美学习成果。教师和其他同学根据评价指标进行评分，并撰写评语，给出建设性反馈。

3. 鼓励学生自我评价与互评，培养审美批判思维 引导学生反思自己的音乐学习过程和审美体验，学

会自我评价；通过小组讨论、作品互评等方式，培养他们对他人的审美观点进行理性分析、比较、评价的能力，形成审美批判思维。在《春之声圆舞曲》学习结束后，教师可以组织学生进行自我评价，即要求每位学生撰写音乐学习日记，记录自己对《春之声圆舞曲》的理解变化、审美体验、学习难点、解决策略等内容，进行自我反思和评价。或者组织互评活动，在小组内展示各自的音乐欣赏笔记、创作手稿、表演视频等，组员之间根据评价指标进行互评，指出优点和改进之处，进行深入讨论，形成小组审美共识。

三、结语

综上所述，“审美鉴赏，挖潜增效”这一理念在小学音乐教学中发挥着至关重要的作用，它不仅为培养学生的音乐素养指明了方向，更为音乐教学实践注入了活力与深度。通过对审美鉴赏的重视与强化，我们成功挖掘并释放了音乐教育的潜在价值，实现了音乐教学效能的显著提升。

参考文献

- [1] 刘焯.“望闻问切”核心素养导向下小学音乐鉴赏教学探究——以苏少版五年级上册《春节序曲》为例[J]. 艺术科技, 2023, 36(7): 249-252.
- [2] 魏德儒. 中小学生学习音乐素养测评的探索与实践[J]. 艺术评鉴, 2021(12): 179-182.
- [3] 顾彩霞. 小学生音乐素养提升策略研究——以昆山市Z小学“百灵合唱团”教学为研究个案[D]. 渤海大学, 2021.
- [4] 孙震宇. 审美共通感：儿童音乐鉴赏能力培养的应然关照[J]. 基础教育论坛, 2021(8): 63-64.
- [5] 颜淑琼. 音乐审美：润化童真心灵——小学音乐鉴赏教学中实施审美教育的新思考[J]. 江西教育, 2013(27): 58.