

基础音乐教育中“知”“觉”能力训练的培养与探究

黄莹

河北省秦皇岛市北戴河区教师发展中心

摘要：在基础音乐教育中培养“知”“觉”能力训练，既能够学生的音乐审美的能力，更能让学生的情感跟随音乐旋律的起伏发生变化。通过提出针对不同年龄段、特点和需求的个性化、多元化、系统性的培养策略与实施方法，并通过实证分析与案例分享展示了其实际效果。总结了“知”“觉”能力训练在基础音乐教育中的培养成效，并指出了未来的挑战和改进空间。

关键词：基础音乐教育；“知”“觉”能力训练；培养方法

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2025.01.239

引言

基础音乐教育是培养学生音乐素养，提升审美观念的重要途径。在这个过程中，“知”与“觉”能力的培养尤为关键。它们不仅是学生理解音乐、表达音乐的基础，也是他们鉴赏音乐、创新音乐的前提。音乐知觉是指人们对音乐（如：节奏，旋律，和声，织体，力度，速度，调性调式等）的辨别能力。“知”为感知，“觉”为深悟，感觉是知觉的基础，知觉是感觉的深悟。任何一件音乐作品都或多或少表达了作者心境与情绪，通过知觉我们去感受音乐、了解音乐、学习音乐进而更好的通过音乐作品培养审美能力。

音乐知觉能力的训练在基础音乐教育中不仅能够培养学生对音乐审美的能力，更能让学生的情感跟随音乐旋律的起伏发生变化。《2022版艺术新课标》中强调要通过音乐实践活动，丰富情感体验，培养审美意识，促进个性和谐发展，使学生具有感受音乐、表现音乐和欣赏音乐的能力。小学音乐课作为培养学生审美的重要途径，课堂特质就是通过欣赏音乐作品培养情感审美，情感升华与培养审美这种不解之缘，决定了基础音乐教育的根本方式是：“以情感人，以美育人”。

一、基础音乐教育的重要性

基础音乐的重要性在于其对于个体全面发展及社会文化传承的深远影响。音乐作为最早的艺术形式之一，通过基础音乐教育，人们可以获得丰富的审美体验，培养敏锐的听觉感知能力，以及对节奏、旋律、和声等音乐元素的深刻理解和欣赏水平。基础音乐教育是培养学生音乐素养的关键阶段，它涉及学生的音乐感知、表达、创造和鉴赏等多个方面。然而，当前基础音乐教育面临着诸如教学资源不均、教学方法单一、师资力量不足等问题，导致音乐教育质量参差不齐。因此，研究“知”与“觉”能力训练培养的目的和意义是提升基础音乐课堂质量，促进学生全面发展。

二、“知”与“觉”概念界定

在基础音乐教育中，“知”主要指的是音乐知识的理解和技能的掌握，包括音乐理论、音乐历史、音乐创作等方面的知识。而“觉”则指的是音乐感知和鉴赏能力，包括音乐听辨、音乐感受、音乐表现等方面的能力。二者相辅相成，共同构成学生音乐素养的核心。

“知”能力的培养有助于学生对音乐有更为深入的认识和理解，为其音乐创作和鉴赏提供理论支撑；而“觉”能力的培养则有助于学生更好地感受音乐的魅力，提升音乐表现和鉴赏能力。

三、“知”“觉”能力训练的内涵

在基础音乐教育中，“知”能力指的是学生对音乐知识、理论、技能的理解和掌握能力，而“觉”能力则是对音乐的感知、领悟和表现能力。二者相辅相成，共同构成了学生音乐素养的核心。

与传统意义上的技能、技巧相比，“知”“觉”能力更注重学生的主体性、创造性和批判性思维。在基础音乐教育中，学生不仅要学习音乐知识和技能，更要学会如何感知音乐、理解音乐、表达音乐。在基础音乐教育中，“知”与“觉”能力训练的培养与探究是一个既基础又关键的教育目标。它们不仅是音乐学习的两个核心方面，也是音乐教育者应当着重培养和发展的学生能力。

四、“知”“觉”能力训练的意义

在音乐教育和艺术修养中，音乐“知”“觉”能力的训练占据着至关重要的地位。这里的“知”涵盖了理解、分析和鉴赏音乐作品深层次内涵的能力；“觉”则是指对音乐感知、感受的敏锐度，包括对音高、节奏、旋律、和声等音乐元素的感知力以及情感共鸣的表达。它不仅是一种艺术表达形式，更是一种情感交流与认知提升的方式。通过音乐“知”“觉”能力的训练，学生可以培养自身的情感感知能力，使他们在演唱、演奏或欣赏音

乐时，能更敏锐地捕捉到音乐中的情感元素，如旋律的起伏、节奏的变化等，从而更深入地理解音乐作品所传达的情感内涵。同时，这种能力训练还能增强人们的情感表达能力，使他们在表达个人情感时更加丰富和细腻。

同时，音乐“知”“觉”能力训练还能激发个体的想象力，为学生在其他领域的发展提供新的思路和启示。音乐教育学强调音乐教育的目标不仅是传授知识，更重要的是培养学生的音乐感知、理解和表达能力，既要在传授音乐知识的同时，注重学生对音乐的感知与体验，促进其全面发展。现代教育技术如多媒体教学、在线学习平台等可以丰富教学手段，提高教学效果；而创新的教学方法如项目式学习、合作学习等则能够激发学生的学习兴趣 and 积极性，促进他们主动参与音乐学习与实践。

五、“知”“觉”能力综合培养与探究

（一）“知”能力训练的培养

1. 音乐基础知识的教授

乐理知识：包括音符、节奏、音阶、调性等基本概念的学习。教师可以通过生动的课堂讲解、互动游戏等方式，让学生轻松地掌握这些基础知识。

识谱能力：这是音乐学习中不可或缺的一部分。教师可以通过分步教学、逐步深入的方式，引导学生从简单的乐谱开始，逐步掌握复杂的乐谱。同时，结合歌曲演唱、乐器演奏等实践活动，加深学生对乐谱的理解和记忆。

2. 音乐鉴赏能力的培养

通过了解不同历史时期和地区的音乐风格和特点，学习音乐家的生平和作品。可以拓宽学生的音乐视野，增强他们的音乐鉴赏能力，结合多媒体资料，生动形象地展示音乐历史和文化。通过小组讨论鼓励学生分享自己对音乐作品的看法和感受，促进思想碰撞。

聆听训练：通过播放不同类型的音乐作品，如古典音乐、民族音乐、流行音乐等，培养他们的听觉敏感度和审美能力。

作品分析：引导学生对音乐作品进行深入分析，了解作品的创作背景、风格特点、情感表达等，提高他们的音乐鉴赏能力。

（二）“觉”能力训练的培养

1. 音乐感知能力的培养

听觉感知：通过听辨音高、节奏、音色等音乐元素，训练学生的听觉感知能力。教师可以设计专门的听觉训练游戏或练习，让学生在游戏中提高听觉感知能力。

整体感受：通过完整聆听加强对音乐作品的整体感受能力，使学生能够感受到音乐作品所表达的情感和意

境。这可以通过引导学生聆听音乐作品并分享自己的感受来实现。

2. 运动觉与音乐结合的能力培养

身体律动：结合音乐的节奏和旋律，通过节奏变化进行身体律动来表达对音乐的感受。例如，在听到快节奏的音乐时，可以让学生快速踏步或拍手；在听到悠扬的音乐时，可以让学生轻轻摆动身体。

舞蹈表演：将舞蹈与音乐相结合，通过舞蹈表演来展现音乐的情感和意境。这不仅可以培养学生的运动觉能力，还能提高他们的艺术表现力。

（三）探究与实践

1. 教学方法的创新

情境教学：创设与音乐作品相关的情境，让学生在情境中感受和理解音乐。例如，在教授民族音乐作品时，可以介绍该民族的文化背景和风俗习惯，帮助学生更好地理解作品。

多媒体辅助教学：利用多媒体技术展示音乐作品的相关图片、视频等资料，丰富课堂教学内容，提高学生的学习兴趣 and 积极性。

2. 实践活动的开展

合唱教学：通过合唱教学可以培养学生的合作意识和集体意识。在合唱过程中，学生需要相互倾听、相互配合，以达到声音的和谐统一。

乐器演奏：鼓励学生参与乐器演奏活动，如口风琴、竖笛等简易乐器的演奏。通过演奏实践，学生可以更加深入地理解音乐作品的内涵和表现方式。

3. 音乐表现力培养

通过让学生演唱、演奏、舞蹈等方式来表现不同的音乐作品从而表达音乐情感。培养学生的音乐表现力和创造力，使他们能够将内心的情感通过音乐表达出来。教师可进行示范演唱或演奏，然后让学生模仿并加入自己的理解。通过情感引导的方式，帮助学生理解音乐作品所表达的情感，并尝试用自己的方式去表达。

（四）知识传授与感知体验相结合

在基础音乐教育中，应将知识传授与感知体验相结合，通过丰富多样的教学活动和实践机会，让学生在掌握知识的同时，也能深刻感知音乐的魅力和内涵。

1. 自然感知音乐审美能力

古今中外有很多赞美自然的经典音乐作品，如维瓦尔第的《四季》、约翰·施特劳斯的《春之声圆舞曲》《蓝色多瑙河圆舞曲》、中国作品《茉莉花》等，这些音乐作品不仅仅是音符和旋律的组合，它还包含了情感、氛围和艺术家的独特表达。通过自然感知审美能力，学

生们可以更深入地感受音乐中的情感和氛围，理解音乐背后的故事和情感。

这种审美能力的培养需要学生们在音乐课中积极参与，主动感受音乐的魅力。学生可以利用“游学”“校本课程”带领学生感受聆听大自然中的声音，并进行趣味模仿，感知自然界的音乐。也可以通过聆听音乐、观察乐谱、参与演奏等方式，培养自己的音乐感知能力。同时，教师也可以通过引导学生们进行音乐欣赏活动，如组织音乐会、让学生们自己选择喜欢的音乐曲目等，帮助学生更好地体验音乐的美丽。

2. 培养感知经验

自然感知审美能力在音乐课中的运用不仅有助于提高学生的音乐素养，还能够培养学生的综合素质。学生们在感受音乐的同时，也能够培养自己的情感表达能力和审美观念，这对于他们日后的学习和生活都有着重要的意义。例如通过让学生近距离接触乐器，从而对演奏乐器感兴趣，并通过演奏乐器来表现对乐曲的理解；并通过了解作品创作背景等沉浸式体验作品。

（五）激发兴趣与培养情感

“兴趣是最好的老师”，音乐课中教师可以通过丰富多样的教学方法来激发和培养学生的学习兴趣与情感。如根据教学内容营造与音乐作品相关的情境，或通过讲故事的方式让学生身临其境地感受音乐作品。教师还可以设计“音乐闯关游戏”环节如打节奏、猜音符、编旋律等，让学生在游戏中的学习音乐知识，提升音乐技能。教师可以利用学生好奇心强、注意力易分散的特点，设计新颖、有趣且与教学内容紧密相关的导入环节，以吸引学生的注意力，引导他们主动参与到音乐学习中。

例如，对于年龄较小、活泼好动的学生，可以采用故事化、游戏化的导入方式。如通过讲述与音乐作品相关的故事背景或创作历程，引导学生进入音乐情境；或者设计一些与音乐节奏、旋律相关的趣味游戏，让学生在游戏中的感知和理解音乐元素。对于有一定音乐基础、喜欢探索的学生，可以利用音乐软件、自制乐器或者开展音乐创作活动等进行导入。让学生在实践中体验音乐的魅力，激发他们的创新思维和自主学习的热情。无论何种方式，都应注意导入环节的针对性和时效性，确保能在短时间内有效抓住学生的注意力，并自然过渡到教学内容上。

（六）个性化教学与因材施教

学生之间存在个体差异，每个人的“知”“觉”能力也有所不同。因此，在基础音乐教育中，应采用个性

化教学和因材施教的方法，针对每个学生的特点和需求进行有针对性的教学。

1. 案例一：音乐感知训练课

教师通过播放不同风格、不同时期的音乐作品，引导学生用耳朵去感受音乐的节奏、旋律、音色等要素，并通过游戏、舞蹈等形式让学生亲身体验音乐的魅力。经过一学期的训练，学生的音乐感知能力得到了显著提升。

2. 案例二：音乐创作实践课

教师鼓励学生进行音乐创作实践。学生可以根据自己的兴趣和特长，选择自己喜欢的乐器和音乐风格进行创作。在创作过程中，教师会给予学生充分的指导和支持，帮助学生克服困难、提升创作能力。经过一学期的实践，学生的音乐创作能力得到了极大的提升。

六、“知”“觉”能力训练的评估与反馈机制

在基础音乐教育中，“知”“觉”能力训练的评估与反馈机制至关重要。教师应根据教学目标和学生的实际情况，制定科学合理的评估标准和方法，定期对学生进行评估并及时给予反馈。同时，学生也应积极参与评估过程，通过自我评价和反思不断提升自己的音乐素养。

当前基础音乐教育中仍存在一些不足之处，如教学资源不足、师资力量薄弱、教学方法单一等。为了优化“知”“觉”能力训练方法并提升教学效果，我们需要进行深入探究和展望。例如可以引入现代教育技术手段如多媒体、互联网等辅助教学；加强师资培训提升教师教学能力；开发更加丰富多彩的教学资源等。

结语

综上所述，本文深入探讨了基础音乐教育中“知”“觉”能力训练的培养与探究问题，并提出了相应的实施策略和建议。通过对“知”“觉”能力训练的深入分析和实践探索我们发现这对于提升学生的音乐素养和综合能力具有重要意义。因此我们应该加强对基础音乐教育中“知”“觉”能力训练方法的研究和探索不断提升教学质量 and 效果为学生的全面发展打下坚实的基础。

参考文献

- [1] 姚松华. 探析中小学音乐教育中学生审美能力的培养[J]. 北方音乐, 2020(17): 157-158.
- [2] 刘艺. 高中生音乐审美能力培养中的问题与对策研究[D]. 郑州大学, 2020.
- [3] 孙冬妮. 小学音乐课中音乐审美感受力培养研究[D]. 渤海大学, 2018.
- [4] 贺婉莹. 如何在中学音乐教学中开展音乐审美教育[D]. 重庆师范大学, 2013.