

高中音乐教学中提高学生审美能力探究

熊陆珠
上高中学

摘要: 高中阶段的学生学习任务加重, 学业压力也明显加大, 此时音乐于他们而言是缓解压力、享受生活的一种形式, 教师在教学过程中也应积极为学生创造良好学习氛围, 让他们能在保持身心放松状态的情况下享受音乐鉴赏过程, 并学会释放情绪。为达成理想化的教育目标, 教师应明确教学改革的需求, 制订针对性计划, 将培养学生审美能力视为根本任务, 借助对多元活动的组织、趣味互动的引导来提升学生音乐认知层次, 促进他们的综合发展。基于此, 本文详细分析了高中音乐教学中提高学生审美能力的措施。

关键词: 高中音乐教学; 提高学生; 审美能力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.03.186

引言

审美能力体现的是一个人的品位与情感。一个人只有具有良好的审美能力才能拥有更好的生活情趣, 从而对生活产生较高的热情, 同时, 通过审美能力可以看出一个人的内在修养。高中音乐教学中培养学生审美能力意义深远。如何提高学生审美能力, 强化学生对美学的认识, 这是高中音乐教学的重点和难点。然而, 当前高中学生学习压力较大, 长期在繁忙的学习中容易产生身心疲惫感, 无法调节自身的心理压力, 也不利于提高自身的审美能力。

一、音乐审美能力的内涵及特征

音乐审美能力, 顾名思义就是欣赏、鉴赏音乐艺术的能力, 是听众在评价音乐时理性与感性的高度统一。音乐审美能力直接决定了听众的音乐选择、情绪感受, 具有不可忽视的作用。音乐审美能力具有时代性与民族性两大特征。音乐审美能力的时代性体现于身处于不同时空的听众在欣赏、评价音乐时的角度与标准有所不同。音乐审美能力的民族性体现于, 不同民族基于不同文化所创造、欣赏的音乐风格各不相同。只有当听众充分了解各民族音乐的特点及其创作背景时, 才能对音乐作品作出理性全面的分析讨论。音乐审美能力是高中音乐教学活动中的重点培养内容。只有当学生具备了良好的音乐审美能力, 才能够推进核心素养与音乐思维的切实形成。

二、高中音乐教学中培养学生审美能力的意义

(一) 培养学生创造力

高中音乐教学中, 教师培养学生审美能力是相当重要的一部分内容, 这是音乐的输出与创造的过程。实际上, 输入与输出是平衡的, 前者是后者的积累, 后者是前者的升华, 二者联系紧密。由于音乐本身缺乏具体形象, 欣赏音乐作品时, 学生的内心应该是开放自由的,

很容易发展其自身创造思维, 这对音乐输出起到良好的促进作用。音乐学科的学习包含较多的内容, 除了欣赏音乐作品外还有利于创作音乐。因此, 学生在学习音乐的过程中, 在表达上不会受到思想的束缚, 在理解音乐内涵的过程中可以大胆地想象, 从而最大限度培养学生的创造力。

(二) 有利于帮助学生缓解压力

在素质教育的大背景下, 音乐作为重要的组成部分得到了重视。高中阶段, 学生课业繁重, 面临着高考的压力, 同时这一时期学生正值青春期, 情绪波动较大、较为敏感, 如果心中的压力找不到释放的出口, 便很容易引发心理问题, 对学生的未来发展产生不利影响。而培养学生的音乐审美能力则能够给学生提供一个放松的路径, 帮助学生缓解身心的压力与疲惫。音乐审美能力也具备着个性化特征, 学生能够在审美能力的指引下感受到音乐的魅力, 发现自己所喜爱的音乐类型, 并将其作为舒缓心灵的重要方式。当学生完成一天的课业任务后, 在休息时播放自己喜欢的音乐, 可以给学生带来心灵的放松与平静。音乐审美能力的培养既能够帮助学生选择适合自己的音乐, 又可以学会基本的音乐鉴赏方式。

(三) 强化学生实践能力

审美能力是在长期实践中培养形成的。高中音乐教学中培养学生的审美能力是一个循序渐进的过程, 更是“教”与“学”良性互动的过程。教师开展教学活动时要发挥自身引导作用, 强化学生对音律美与语言美的感受, 让学生与音乐对话, 使他们产生情感共鸣。音乐教学实际是艺术实践的过程, 教师可以让学生在唱与动中不断增强节奏感与识谱能力, 这样学生就可在合作学习中发展自身的交际技能, 提高个人理解能力, 更好地感知与欣赏音乐作品。

三、高中音乐教学中提高学生审美能力的措施

（一）结合流行音乐教学，培养学生学习兴趣

虽然课程改革深化推进，教师在教学中树立了以生为本的教育理念，但是受到传统教育的影响，教师在教学中并未培养学生的学习兴趣，开展教学活动时依旧采用传统的教学方法，将音乐知识当作主要内容，以反复练唱为主，这样的课堂教学模式很难强化学生对歌曲中表达的情感内涵的了解，无法发挥音乐教学的价值。因此，教师在音乐教学中要将培养学生兴趣爱好作为重点内容，以学生喜欢的、熟悉的歌曲为教学辅助素材，培养学生学习音乐学科的兴趣，提高课堂教学效率，为提高学生审美能力奠定基础，发展学生音乐素养。例如，在欣赏古典音乐或民族音乐时，因为学生很少有机会接触古典音乐与民族音乐，教师则可以给他们播放民族风流行歌曲，引导学生体会民族与流行音乐结合之美，深刻体会二者融合的巧妙，从中感受其独特魅力。然后，教师可与学生共同赏析歌曲中的民族风情，激发学生学习音乐的兴趣，让学生更好地理解民族音乐。教学中，教师充分发挥流行音乐素材的作用，借助流行音乐培养学生学习音乐的兴趣，结合学生熟悉的歌曲体会其中包含的演唱技巧与歌词内涵，从而让学生初步感知民族音乐，激发学生学习民族音乐的兴趣。

（二）课题导入，丰富内容，视听感染

培养学生的综合素质成为教师正在为之努力的目标，而高中阶段的音乐教学更应该发挥出其学科价值，让学生在视听享受中开阔视野、增长见识，也实现了文化素养的发展。因此，在教学准备阶段，教师明确课程主题，利用现代化信息技术手段导入丰富的辅助教学资料，让学生站在更全面的审美角度上完成探索任务，同时也能将思绪充分融入音乐氛围中，在无形之中提高学生的审美情操，同时也对他们“真、善、美”品格的养成起到促进作用。在课程导入资料选择中，教师要坚持启发性与深刻性两点原则，最大程度吸引学生的注意力，让他们开放自身的视听感官，积极鉴赏、主动表达，从而实现艺术教育目标。例如，在讲解《我爱你，中国》一课时，教师在课程导入部分可以展示《我爱你，中国》的背景知识，让学生感受到歌曲对祖国美丽山河的细腻描绘，在宽广舒展、优美深情的旋律中感受海外儿女炽热的爱国之心，让学生在视听感染下正式进入学习状态，教师由此融入“群众歌曲”和“艺术歌曲”的相关知识，引发学生的好奇心，基于此继续播放《马赛曲》《年轻的朋友来相会》《菩提树》三首歌曲，让学生根据教师所讲述的乐理知识对它们进行细致的分析，并在分析的过程中展示每首歌曲的历史背景，

从而更能理解音乐作品对社会的影响。同时还能根据自己的鉴赏、辨析来对“群众歌曲”“艺术歌曲”的概念进行区分，在简述二者不同艺术特征的过程中提升音乐素养，也自然得到审美能力的发展。

（三）运用多媒体设备，丰富可视化音乐体验

高中阶段，学生的思维能力正处于发展时期，比起抽象的音乐作品，他们更容易对视觉感受产生强烈的共鸣。为推动学生审美能力的发展，教师可以在教学活动中运用多媒体设备，丰富学生的音乐体验，让学生结合生动具体、形象直观的影音资料，感受音乐的魅力，辅助学生理解音乐背后蕴藏的情感体验。在这种教学模式下，学生能够更为迅速准确地捕捉到音乐欣赏的要点。长此以往，即使脱离了多媒体设备的辅助，学生也能够聆听音乐的过程中根据音乐的特点在脑海中呈现出画面。以高中音乐“高亢的西北腔”的教学为例。在这一课的教学活动中，我们欣赏了《脚夫调》这首陕北信天游，为帮助学生感受西北民间音乐的特点，教师可以运用多媒体设备给学生播放相关的影音视频，让学生听着这首信天游，看到茫茫的大西北以及戴着头巾穿着传统民族服饰的西北歌者，帮助学生快速沉浸在歌曲的情境中，领略西北民歌的高亢，感受西北民间音乐的风格特点，并对这一风格的形成原因有基本的认识与了解。如果教师不运用多媒体设备向学生展现西北民歌的情与景，学生初听可能会觉得诧异奇怪，难以很快地融入音乐氛围中，进行欣赏与品鉴。将音乐可视化的方式是提高审美能力的有效路径，能够让学生在理解的基础上感受音乐之美。

（四）丰富学生的审美体验

高中音乐教师在音乐鉴赏教学中，要开展审美体验类型的教学活动，深化学生对音乐作品的理解，使学生从更深层次上学习音乐知识，提高音乐审美素养。在开展音乐审美体验活动的过程中，教师可以结合学生的学习情况，为学生创造良好的音乐审美体验氛围，提升活动的实效性。例如，在引导学生鉴赏现代京剧《沙家浜》中的唱段《祖国的好山河寸土不让》的过程中，教师可以开展审美体验教学活动。教学实践中，高中音乐教师可以先给学生播放《祖国的好山河寸土不让》这个唱段，让学生结合京剧《沙家浜》的故事内容和人物形象，加深对《祖国的好山河寸土不让》唱段表达的情感的感悟，形成个性化的认识。然后，教师可以开展审美体验活动，组织学生在鉴赏《祖国的好山河寸土不让》唱段的基础上，以班集体为单位，根据教师的指导练习曲目的演唱，深化对《祖国的好山河寸土

不让》唱段情感表达及音乐艺术特色的理解。在学生积极参与演唱训练的前提下,教师让学生通过小组合作学习的方式感知现代京剧《沙家浜》的创作风格和特点,对作品的内涵形成比较深刻的认识。通过音乐审美体验活动的开展,可打造具有特色的审美体验空间,使学生在体验和感悟中加深对音乐作品的理解,发展音乐审美及鉴赏能力,提高音乐素养。

(五) 构建和谐师生关系

音乐鉴赏课堂教学中,审美教育的实施离不开和谐师生关系的构建。部分教师在课堂上难以高效完成审美教育,这与师生关系不和谐有直接关系。部分学生对音乐课学习热情高涨,但教师在音乐鉴赏课堂单纯要求以自习的方式学习,或者自由欣赏音乐作品,这种教学方式必然使学生的审美体验难以形成。所以,音乐教师要致力于师生关系的构建,根据学生需求设计音乐鉴赏课教学流程,让学生体会音乐文化的多样性。同时,教师要关注自身音乐素养的提升,日常认真备课,选择学生喜爱的方式展示音乐作品,和学生深入沟通,营造和谐的师生关系和良好的课堂氛围,为鉴赏教学的实施提供支持,也为审美教育提供优良的环境。

(六) 创设音乐情境,提高学生审美素养

音乐教学活动是表达情感的形式之一,更是人们传递情感不可缺少的载体。高中音乐教学中,教师培养学生音乐审美能力,让学生在不断积累中受到情感熏陶,使学生学会通过音乐表达自身情感,给创作的音乐作品与演唱的作品赋予灵魂。由此可见,教师开展教学活动时应创设音乐情境,让学生在学习中与音乐产生情感共鸣,在情感调动中深刻体会音乐之美,不断提高学生的审美素养。例如,教学《啊!中国的土地》时,教师可以给播放《我爱这土地》的诗歌朗诵,设置《思乡曲》为背景音乐,让学生在深情的朗读中进入相应的情境。然后,教师可以让学生分组讨论这首诗表达了诗人怎样的情感,让各个小组派代表发言,明确诗人表达的对祖国的热爱之情。最后,教师可以给弹唱《啊!中国的土地》,通过饱含深情的范唱为学生创设情境,拉近学生和歌曲的情感,激发学生学习兴趣。同时,教师可以给分析这一作品,让学生在情境中体会:作者通过泥土与百灵鸟表达对天空的独特情感,表达人们在祖国大地上幸福成长的愉悦,对祖国生育之恩的赞美;通过青松遮雨与杨柳报恩,表达中华儿女报效祖国与励志成才的赤诚之心。

(七) 学科融合,多元熏陶,开阔视野

高中阶段学生的知识储备较为丰富,他们在音乐鉴

赏的过程中经常性地将其与美术、文学、历史、舞蹈等多方面知识与其融合,全方位审视音乐,发现它在更多层面上的艺术价值。所以授课过程中教师应明确学科的特点,主动引入丰富的其他学科内容,不仅拓宽视觉、听觉范围,还能让学生充分利用自己的知识储备感知音乐不同的美感,最终以音乐特点为基础、审美教育为核心展开集体讨论。多学科融合下的音乐鉴赏课堂中,学生能够真正成为学习的“主人”,他们能利用知识认知畅所欲言,避免出现传统教育中学生形式化学习、似懂非懂的情况,促使他们审美能力的不断发展。例如,在《滚滚长江东逝水》一课的教学中,教师首先明确本课的核心歌曲《滚滚长江东逝水》是经典电视剧《三国演义》的主题曲,为帮助学生深度体会该作品的音乐内涵、艺术价值,教师应该将音乐教学与文化解析相结合,首先鼓励学生说一说自己对文学名著《三国演义》的理解,这样一来能大概明确该名著改编剧中主题曲的感情基调,在此基础上正式播放歌曲,让学生沉浸欣赏,用心感受其气势磅礴和苍凉悲怆,由此对曲名、歌词都进行详细的赏析。从大处落笔,切入历史洪流,还在景语中隐含哲理和深邃意境,学生能在歌曲赏析的过程中感悟更深层的历史观和人生观,将文学鉴赏与音乐赏析相结合,不仅能让课堂教学更生动、有趣,还能激活学生的深层情感,在真正体会音乐情绪的基础上实现审美能力的发展。

结语

综上所述,在新课程改革与素质教育的大背景下,音乐学科的重视程度得到了显著提高。审美能力培养作为音乐教学的重要内容,应当受到音乐教师的重点关注与深入思考。培养学生的审美能力帮助学生缓解压力、陶冶情操,引导学生更好地理解音乐。

参考文献

- [1] 谢旺. 如何在高中音乐教学中培养学生的审美能力[J]. 求学, 2019(48): 66-67.
- [2] 王倩, 赵露. 高中音乐课堂教学中如何培养学生的审美能力[J]. 北方音乐, 2019, 39(19): 215+235.
- [3] 孙春枝. 探析如何在高中音乐教学中培养学生的审美能力[J]. 中国校外教育, 2019(10): 11+13.
- [4] 卜秀蓬. 试析如何在高中音乐教学中培养学生的审美能力[J]. 北方音乐, 2019, 39(05): 216-217.
- [5] 张锐. 浅谈如何在音乐教学中提高学生的审美能力[J]. 天天爱科学(教学研究), 2019(02): 121.
- [6] 刘姗, 刘丹丹. 高中音乐教学中对学生审美能力的培养研究[J]. 安徽教育科研, 2018(06): 28-29.