

探讨高中音乐课堂中的学生创造力培养策略

何进东

湖南省永州市道县第二中学

摘要：高中音乐课堂是培养学生创造力的理想场所之一，本文首先探讨了音乐教育的重要性，强调音乐对学生综合发展的积极影响。详细剖析了学生创造力的内涵，包括创意思维、创造性表达以及个性化音乐体验。在此基础上，提出了一系列高中音乐课堂中培养学生创造力的策略，如引入不同风格、时期的音乐作品、鼓励学生创作自己的音乐作品、鼓励对音乐作品进行评价、音乐与视觉艺术的结合项目以及教导学生使用数字音乐软件。

关键词：高中音乐；学生；创造力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.08.145

引言

音乐教育作为学生综合素养的重要组成部分，不仅有助于培养审美情感，而且在激发学生创造力方面发挥着重要作用。高中音乐课堂作为学生音乐修养的主要场所，不仅应当传授音乐知识，更要注重培养学生的创造性思维和表达能力。因此，本文将深入探讨高中音乐课堂中培养学生创造力的策略，以期为教育实践提供一些建议。

一、音乐教育的重要性

音乐教育在学生综合素养的塑造中扮演着至关重要的角色，通过音乐，学生不仅学习音符和技巧，更重要的是培养审美情感、提升艺术修养。音乐教育能够激发学生的创造力和想象力，促使其在表达情感和思想时更具深度和多样性。同时，参与音乐活动有助于培养学生的团队协作精神和自我表达能力，促进社交与沟通技能的发展。音乐不仅是一门艺术，更是一种情感的传达方式，通过学习音乐，学生能够建立积极的情感态度，培养品格与个性。

二、学生创造力的内涵

（一）创意思维

创意思维是学生创造力的核心要素之一，不仅是对问题独特解决方案的产生，更是对传统观念的重新构想。在音乐领域，创意思维表现为学生对音符、旋律、和声等元素的创新运用。教育者可以通过激发学生对音乐的独特见解，鼓励学生超越传统模式，提倡创意实践。这可能包括引导学生尝试跨越音乐流派的合作，或者通过创造性的编曲来展现个性。培养创意思维不仅使学生在音乐创作中脱颖而出，更激发了学生在其他学科和生活领域的创新能力。

（二）创造性表达

创造性表达是学生将内在情感、思想和创意通过音乐表达出来的关键能力，在高中音乐课堂，教育者可以通过多样的表达方式激发学生的创造性，如歌曲创作、即兴演奏和音乐故事编排。通过这些活动，学生能够将个人经历、情感投射到音乐中，培养独特的音乐语言。鼓励学生自由发挥，尝试不同的表达手法，有助于塑造学生音乐身份，让音乐真正成为个体情感和思想的表达媒介。

（三）个性化音乐体验

个性化音乐体验是学生创造力的另一个关键层面，每位学生都有独特的音乐偏好和体验，教育者应该尊重并鼓励个性化。通过引入多样的音乐风格、时期和文化，学生有机会拓展自己的音乐视野，发现与自己共鸣的元素。此外，教育者还可以设计个性化的学习项目，让学生在音乐中找到与自身经历和身份相关的元素，从而建立更深层次的音乐连接。培养个性化音乐体验有助于学生形成独立的审美观，促使其在音乐领域中更为自信和富有创造性。

三、高中音乐课堂中学生创造力培养策略

（一）引入不同风格、时期的音乐作品

在高中音乐课堂中引入不同风格和时期的音乐作品是一项关键而富有挑战性的任务，但其策略对于培养学生创造力和音乐素养具有深远的影响。通过丰富学生的音乐体验，学生将能够更全面地理解音乐的多样性，从而激发个人创造力的发展。引入不同风格和时期的音乐作品有助于扩展学生的审美范围，音乐的世界是丰富多彩的，包括古典、民族、流行等各种风格。通过接触这些不同的音乐风格，学生能够拓展对音乐的理解，培养

对多样文化表达方式的敏感性。通过欣赏巴洛克时期的古典音乐，学生可以体验到复杂的和声结构和华丽的音乐装饰，而在接触民族音乐时，学生可能感受到原生文化的魅力。这样的多元体验为学生打开了通向创造性表达的大门。引入不同时期的音乐作品有助于学生理解音乐的历史演进，为学生提供一个音乐创造的时空背景。通过了解不同时期的音乐，学生可以感知到不同时代的社会、文化、艺术变迁，从而更好地理解音乐与时代的关系。巴洛克时期强调对位法和复杂的音乐结构，而浪漫主义时期注重表达个人情感和意境，这些都为学生提供了丰富的创作灵感。

另一方面，多样的音乐作品也为学生提供了模仿和创新的机会，通过模仿不同风格和时期的音乐元素，学生可以学到不同的音乐技巧和创作手法。模仿不是简单地复制，而是通过深入理解并赋予自己的独特见解，促使学生形成属于自己的音乐语言。这样的过程培养了学生对创意思维的敏感性，使学生能够在创作中更加自由地表达自己的思想和情感。教育者在实施这一策略时，可以采用多种教学方法，可以通过音乐鉴赏课程，让学生聆听、分析和讨论不同风格和时期的音乐作品。组织专题研究或项目，使学生深入了解某一音乐风格或时期的历史、文化背景，并通过小组合作或个人研究展示。此外，可以邀请音乐专业人士或艺术家来校园进行讲座或表演，为学生提供更直观、深入的音乐体验。

（二）鼓励学生创作自己的音乐作品

鼓励学生创作自己的音乐作品是高中音乐课堂中一项至关重要的策略，不仅有助于培养学生的创造力，更能够激发学生对音乐的深入理解和投入。学生通过创作音乐作品能够实现对音乐理论和技巧的深度理解，在创作的过程中，学生需要思考音符、和弦、旋律等元素的组合，不仅仅是理论知识的运用，更是对音乐结构和形式的自主构建。深度思考不仅提高了学生对音乐的理解水平，也激发了学生对音乐创作技巧的探索欲望。学生在创作音乐作品时能够表达自己的情感和思想，音乐是一种独特的语言，通过音符和旋律，学生可以将内心的情感和思想以独特而深刻的方式传达出来。表达形式不仅有助于培养学生的情感表达能力，更能够促使学生更加深入地理解音乐与人类情感之间的紧密联系。

创作音乐作品培养了学生的团队协作和沟通能力，在创作过程中，学生可能需要与其他同学合作，共同完成一首作品。协作不仅考验学生的团队合作精神，还锻炼了学生在音乐创作中的沟通技能。学生需要学会有效地传达自己的创意，倾听并理解其他人的观点，最终达成共识，这对于学生未来的社会交往和合作都具有积极的影响。此外，鼓励学生创作音乐作品还能够激发学生的创新意识，音乐创作是一个开放、自由的过程，学生在其中能够不断尝试新的音乐元素和创作手法。这样的创新意识培养了学生的创造性思维，使学生更愿意面对挑战，勇于尝试，从而在音乐创作中体验到更多的乐趣和成就感。学生通过创作音乐作品能够建立自己的音乐身份，每个学生都有独特的音乐审美和创作风格，通过创作，学生能够逐渐找到自己的音乐特点和个性。音乐身份的建立有助于学生在音乐领域中更加自信地展现自己，为未来的音乐生涯打下坚实的基础。

（三）鼓励对音乐作品进行评价

鼓励学生对音乐作品进行评价是高中音乐课堂中培养创造力的重要环节，这一策略旨在培养学生批判性思维、提高音乐鉴赏水平，并促使学生在创作中更加自觉、独立地运用所学知识。鼓励学生对音乐作品进行评价有助于培养学生的音乐鉴赏能力，通过深入分析和评价音乐，学生将更加敏锐地察觉音符、旋律、和声等元素的运用，提高对音乐结构和表达方式的理理解。深度的鉴赏能力不仅对学生的音乐素养有所裨益，更为学生在创作中吸纳和运用各种音乐元素提供了基础。评价音乐作品培养了学生的批判性思维，学生需要学会客观、全面地看待音乐作品，理解其中的优点和不足之处。批判性思维不仅在音乐领域中有用，更是一种通用的思辨和分析能力，能够在学生的学科学习和日常生活中发挥积极作用。

通过小组讨论和评论写作，学生能够与他人交流、分享自己的见解，进一步拓展视野。在这个过程中，学生不仅能够从他人的观点中学到新的见解，也能够表达自己观点的过程中更好地理清思路。这促使学生形成对音乐作品多元化的理解，为学生的创作提供更广泛的参考。此外，鼓励学生参与评选活动，如学校音乐比赛或音乐作品展示，将为学生提供一个展示才华和接受外

界认可的机会。竞争性的环境能够激发学生更高水平的表现欲望，促使学生在创作中追求卓越。

（四）音乐与视觉艺术的结合项目

将音乐与视觉艺术结合，创设跨学科的项目，是高中音乐课堂中培养学生创造力的一项独特而富有创新性的策略。音乐与视觉艺术的结合项目提供了一个多元感官的体验，通过融合音乐和视觉艺术，学生能够在听觉和视觉之间建立深刻的连接，进一步丰富学生对艺术的感知。学生可以通过绘画、雕塑等形式表达特定音乐所激发的情感或意象，从而在创作中将多种感官融合，创造出更为丰富、多层次的艺术作品。结合项目激发了学生在创作中的跨学科思考，在这个项目中，学生需要同时考虑音乐和视觉艺术的元素，如旋律、色彩、形状等，这要求学生进行跨学科的思维和整合。综合性的创作过程培养了学生在不同领域中进行创造性思考的能力，促使学生形成更为综合和全面的艺术观念。

音乐与视觉艺术的结合项目促使学生在创作中表达更为丰富和深刻的情感，音乐和视觉艺术是两种不同的艺术表达方式，其有着各自独特的语言。通过将这两种语言相融合，学生能够更全面地表达内心的情感和思想。一段音乐可能启发学生用具有鲜艳色彩和流动线条的画作来表达音乐所传达的愉悦或激动。此外，结合项目有助于学生培养创新的审美观，学生在项目中需要寻找音乐和视觉艺术之间的共鸣点，通过创造性的组合展现出新的艺术可能性。创新的审美观培养了学生对于艺术的开放态度，使学生更愿意挑战传统，追求独特性和创新性。在实施这一策略时，教育者可以通过组织综合性的艺术项目、提供示范和指导，引导学生在音乐与视觉艺术的结合中进行创作。同时，鼓励学生进行展示和分享，以促进学生之间的交流和学习。

（五）教导学生使用数字音乐软件

教导学生使用数字音乐软件是高中音乐课堂中一项富有前瞻性的策略，旨在培养学生现代化的音乐创作技能和创新思维。数字音乐软件的运用不仅拓展了学生创作的工具，还为学生提供了在虚拟环境中实践和创造音乐的机会。数字音乐软件的使用提高了学生对技术的运用能力，在数字时代，音乐制作已经不再局限于传统的乐器演奏和录制过程，数字音乐软件成了创作的新媒介。通过学习和使用这些软件，学生不仅能够了解数字

音乐制作的基本原理，还能够掌握其复杂的功能和操作。技术的熟练应用使学生更具竞争力，为未来进入音乐产业或相关领域打下坚实的技术基础。教导学生使用数字音乐软件拓展了创作的工具和表达方式，软件提供了丰富的音色、效果和处理工具，使学生能够创造出各种独特的声音效果和音乐元素。通过实践和探索，学生可以发现数字音乐软件为学生提供了更广阔的音乐创作空间，不仅限于传统乐器，还包括电子声音、合成音效等。这样的多样化创作工具激发了学生更富有创意的表达方式，培养了学生在音乐创作中的独特个性。

数字音乐软件的使用让学生探索电子音乐和混音的可能性，音乐形式在当今音乐产业中占据重要地位，因此培养学生对电子音乐和混音的理解和实践具有现实意义。学生可以通过软件进行实时录制、编辑和混音，体验音乐制作的全过程。实践不仅提高了学生的音乐技能，还让学生更深入地了解当代音乐制作的趋势和潮流。为有效教导学生使用数字音乐软件，教育者可以采用以下方法，组织实践课程，引导学生逐步掌握软件的基本操作和功能。鼓励学生在创作中运用数字音乐软件，提供实时的指导和反馈。同时，可以邀请专业的音乐制作人或技术人员来进行讲座或工作坊，分享实际经验和技巧。

结语

在高中音乐课堂中培养学生创造力是一项挑战而又意义深远的任务，通过引入多样化的音乐作品、鼓励学生创作、促使评价和结合视觉艺术项目，能够激发学生的创造潜能。其策略不仅拓展了学生的音乐视野，更培养了其独立思考和创新表达的能力，为其未来的发展奠定了坚实基础。高中音乐课堂不仅是传递知识的场所，更是孕育创意与艺术的沃土，为学生终身发展注入了艺术的灵魂。

参考文献

- [1] 胡菁华. 基于核心素养的高中音乐创作教学研究[J]. 科学咨询(教育科研), 2021(09): 231-232.
- [2] 刘晓曼. 高中音乐教学中引入流行音乐的几点体会[J]. 北方音乐, 2020(22): 77-78+201.
- [3] 俞珏娟. 浅谈高中音乐教育中学生创造力的培养[J]. 黄河之声, 2020(04): 108.