

陶行知美育思想在高中音乐教学中的探究

陈冯涵

江苏省海门中学

摘要：本文主要从陶行知美育思想在高中音乐教学进行阐述说明。《让音乐属于每个孩子》当中提出：“应让音乐属于每一个学生，这是当前教师在教学中应重点思考与实践的课题”。高中音乐的教学中，陶行知先生十分赞同蔡元培提出的注重“美育”观点，确保学生身处音乐整个过程中，感受音乐所散发的魅力。所以在高中音乐教学中，应在课堂践行陶行知美育思想，确保在教学中不断探索与交流，提升学生音乐素养。

关键词：陶行知；美育思想；高中；音乐教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.04.123

引言

陶行知的美育思想核心在于“生活即教育”、“社会即学校”和“教学做合一”。他将音乐视为美育的重要组成部分，主张通过音乐教育培养学生的审美能力、创造力和合作精神。在高中音乐教学中，应充分认识到陶行知美育思想价值，认真学习陶行知内容，从而结合具体的教学内容，运用多种方式展开教学，达成具体教学环节的融合，这样学生不仅可以掌握音乐专业知识，并且还可以提升创造意识与创造能力。美育思想是陶行知不断实践中提出的，是陶行知教育思想的重要组成部分，为确保教学水平与质量提升，应加强理论知识学习，储备更为丰富的理论知识，积极渗透陶行知美育思想，从而提升学生的学习能力。

一、陶行知美育思想内涵

陶行知（1891-1946），中国著名教育家，思想家。他的美育思想内涵丰富，主要包括以下几个方面：

（1）生活美育：陶行知认为，美育应与生活紧密结合，让生活成为美育的源泉。他倡导在生活中发现美、创造美，从而提高人们的审美能力和生活质量。

（2）全面发展：陶行知主张全面发展的教育理念，他认为美育有助于培养学生的全面素质，促进学生的全面发展。美育不仅包括艺术教育，还包括自然美、社会美、科学美等方面的教育。

（3）创造精神：陶行知强调美育应培养学生的创造精神，鼓励学生探索和创新。他认为，创造是美的本质，美育应该激发学生的创造力，培养学生的创新思维。

（4）社会美育：陶行知关注社会美育，他认为美育有助于提高社会道德水平和文明程度。通过美育，可以引导学生关注社会问题，培养他们的社会责任感和公民意识。

（5）乡土美育：陶行知倡导乡土美育，重视从本土文化和民间艺术中汲取营养。他认为，乡土美育能够

让学生更好地认识和传承本土文化，增强文化自信。

总之，陶行知的美育思想内涵丰富，具有深刻的现实意义。他的生活美育、全面发展、创造精神、社会美育和乡土美育等思想，对当今中国的美育实践具有重要的启示作用。

二、陶行知美育思想高中音乐教学意义

陶行知先生是中国著名的教育家，他的教育理念对现代教育有着深远的影响。美育思想是陶行知教育思想的重要组成部分，强调审美教育在人格培养中的作用。将陶行知美育思想应用于高中音乐教学，对于培养学生的审美能力、创造力和综合素质具有重要意义。

首先，陶行知美育思想强调审美教育的重要性。他认为，审美教育能够提升学生的道德情操，陶冶学生的性情，促进学生的全面发展。在高中音乐教学中，教师可以通过选择优秀的音乐作品，引导学生欣赏、分析和评价音乐，激发学生对音乐的兴趣和热情，提高他们的审美能力。

其次，陶行知美育思想提倡“生活即教育”的理念。他认为教育应该与生活紧密联系，从生活中汲取知识和经验。在高中音乐教学中，教师可以将音乐与生活相结合，引导学生关注生活中的音乐现象，如自然声音、民间音乐等，让学生体会到音乐与生活的紧密联系，进而提高他们的音乐素养。

此外，陶行知美育思想重视学生的创造力培养。他认为，教育应该鼓励学生大胆探索、勇于创新。在高中音乐教学中，教师可以给学生提供充分的空间，让他们自由发挥想象力和创造力，例如通过音乐创作、改编等方式，培养学生的音乐创新能力。

最后，陶行知美育思想关注学生的个性发展。他认为，教育应该尊重学生的个性差异，因材施教。在高中音乐教学中，教师可以根据学生的兴趣和特长，为他们提供多样化的音乐学习资源和方式，让他们在音乐学习中找到自己的位置，充分发挥自己的潜能。

总之，将陶行知美育思想应用于高中音乐教学，有助于提高学生的审美能力、创造力和综合素质，促进他们的全面发展。

三、陶行知美育思想在高中音乐教学运用对策

陶行知美育思想在高中音乐教学中的运用，主要目的是为了培养学生的审美能力、创造力和综合素质。音乐教育可以激发学生的想象力和创造力，鼓励他们表达自己的情感和思想，并通过音乐创作来表达自己的独特见解。通过欣赏不同类型的音乐作品，了解音乐的形式、内容、表现手法等方面的特点，进而提高学生的审美能力和艺术鉴赏水平。

（一）激活课堂，增强体验感

确保高中音乐教学中陶行知美育教育思想得到渗透，那么就应提升学生的创造自主性，结合现有的教育资源，采取更为灵活多样的教育方式，实现课堂激活，从而提升学生的音乐欣赏与创造性体验感，充分感受到音乐创作乐趣，提升创造自信心。鼓励学生积极参与音乐实践活动，如合唱、乐队、音乐剧等，以提高他们的音乐表现力和创造力。此外，还可以组织音乐创作比赛、音乐会等，为学生提供展示自我的平台。一方面，高中生对多媒体的技术十分感兴趣，因此教师可以在课前准备好音乐视频材料。教师在为学生播放中，需要认真倾听音乐作品、观看视频内容。之后教师鼓励学生展开探究，针对音乐作品进行情感抒发、烘托氛围，掌握音乐作品独特的内涵与特点，更好的展现音乐创作活动，进一步为音乐课堂的提升奠定基础。另一方面，教师应从所学习的音乐作品出发，激发学生的想象力，学会运用不同的音乐风格、肢体进行表达，这样可以营造活泼的课堂氛围，提升音乐的欣赏与创造力。因此，教师可以在课堂中为学生播放《沂蒙山小调》的历史视频，指导学生进行欣赏，创作手法中，运用“鱼咬尾”方式，采用“起、承、转、合”四句式的结构，其中情感奔放、韵律舒展，具有明显的山歌风格特点。在此基础上，要求学生结合所学习的知识，运用不同的音乐风格进行演唱，从而让整体的课堂教学氛围热情洋溢，更加活泼，提升学生的音乐鉴赏与体验感，确保面向教学目标不断前进。

（二）不断创新，劳力劳心

高中音乐鉴赏教学中，陶行知美育思想落实应做到教学做合一，尤其是应围绕“做”，实现方式的创新，注重劳力劳心，不断提升学生学习体验感，确保教学迈上新台阶。在音乐教学中，注重德育元素的渗透，引导学生树立正确的价值观和行为准则。例如，可以选择一些具有爱国主义、民族精神等主题的音乐作品进行教

学。第一，应注重教学模式的创新。教师应在教学中具备一定的创新意识，针对理论知识积极学习，并且以当前高中音乐学科特点为基础，达成全新的教学模式。可以尝试运用翻转课堂，引导学生在课下进行音乐鉴赏知识学习，并且从重点内容出发，给予学生心灵的点拨，加深学生对知识的理解，保证整体教学质量，还需要将课堂的实践运用在学生音乐创作中。第二，教学思路的创新。高中音乐教学中创新教学思路四分的关键，不仅需要注意与学生之间的相互沟通，同时还应实现“学生怎样学，由此怎样教”，积极与其他教师相互探究，分享成功教学经验，打造更为优秀的教学思路，确保课堂的教学任务顺利完成。例如，在教学《弥渡山歌》鉴赏时，应运用翻转课堂方式，《弥渡山歌》是一首来自中国云南省弥渡县的传统民歌，具有浓厚的地方特色和丰富的文化内涵。教师可以播放一段《弥渡山歌》的音频或视频，让学生感受民歌的旋律和情感。接着，简要介绍《弥渡山歌》的起源、特点和历史背景，激发学生对民歌的兴趣。在翻转课堂教学模式下，学生需要在课前完成对《弥渡山歌》的自主学习。教师可以提供一些相关的资料和视频，帮助学生了解歌曲的创作背景、歌词含义、演唱技巧等。同时，布置一些探究性问题，例如：《弥渡山歌》属于哪种类型的民歌？它有什么特点？与当地文化有哪些联系？在课堂教学中，教师可以组织学生进行小组讨论，分享自己在自主学习中的发现和感悟。通过合作学习，学生可以互相启发，加深对《弥渡山歌》的理解。在小组讨论结束后，教师可以邀请各小组展示他们的学习成果。学生可以通过演唱、朗诵、舞蹈等形式表现《弥渡山歌》，同时讲解他们在自主学习和合作学习中的收获。在这个过程中，教师要关注学生的表现，及时给予鼓励和指导。通过以上步骤，教师可以引导学生在自主学习、合作学习、展示成果和总结评价的过程中，全面了解《弥渡山歌》，提高音乐鉴赏能力，培养文化认同感。

（三）创建机会，展开训练

陶行知美育教育思想注重的就是手脑并用，所以在进行音乐教学期间，需要为学生提供手脑并用机会，结合实际情况设计问题，从而组建更为积极的训练活动，保证学生在训练期间确定创作思路与方式，从而解决不同的音乐风格、内容，提供创造性思路。在课堂教学中，教师应为学生布置音乐创作任务，在课堂上做好对应安排，不仅需要引导学生欣赏音乐作品，并且还应以学生的学习内容为基础，创作任务，如为学生描述对应画面，进而让学生在音乐当中获得启发，达到手脑并用。此外，教师还可以为学生组建音乐创作比赛，从音

乐内容出发,将学生划分不同小组,以小组为单位开展比赛活动,尝试作曲作词,让学生的音乐积极性得到提升。例如,在《辽阔的草原》中,这是一首具有鲜明民族特色的音乐作品,非常适合在高中音乐教学中进行教授。在课堂教学中,教师可以为学生提供多次机会,不断训练他们的音乐技能和理解。以下是一些教学建议:向学生介绍《辽阔草原》的创作背景和蒙古族的音乐文化,这将有助于学生更好地理解作品的情感和内涵。让学生多次聆听《辽阔草原》,感受其旋律、节奏、和声等特点。教师可以引导学生分析音乐的结构、情感变化和乐器的使用。在欣赏音乐的过程中,教师可以教授一些与作品相关的音乐基础知识,如调式、和声、旋律等。教授学生演唱《辽阔草原》,并尝试使用简单的乐器进行演奏,如口琴、竖笛等。这有助于学生更好地掌握作品的音乐要素。鼓励学生根据《辽阔草原》的灵感,进行音乐创作。这可以包括创作新的旋律、歌词,或者将作品改编为其他音乐风格。邀请学生在全班或校内进行表演,分享他们的音乐作品。教师可以对学生的表现给予积极评价,同时也可以提出建议,帮助学生进一步改进。将《辽阔草原》与语文、历史、地理等人文学科相结合,开展跨学科教学,拓宽学生的知识面。通过这些教学方法,学生将有机会不断训练他们的音乐技能,加深对《辽阔草原》的理解,同时也能提高他们的创造力和批判性思维能力。

(四) 多元化教学, 践行美育思想

陶行知先生是我国著名的教育家,他的教育思想对现代教育产生了深远的影响。在陶行知的美育思想中,他认为音乐教育是美育的重要组成部分,而高中音乐教学则是实施美育的重要途径之一。选择与学生生活密切相关的音乐作品,如流行音乐、地方音乐等,引导学生关注生活中的音乐元素,激发他们对音乐的兴趣。首先,倡导生活化教学:陶行知主张教育应与生活相结合,让学生从生活中感受美。在高中音乐教学中,教师可以引导学生关注生活中的音乐元素,如流行音乐、传统音乐等,并分析其背后的文化内涵,让学生更好地理解音乐的美。其次,启发学生的创造力:陶行知强调培养学生的创造力,鼓励他们表达自己的想法。在高中音乐教学中,教师可以给学生提供自由的创作空间,让他们尝试创作自己的音乐作品,从而提高他们的音乐素养和创造力。第三,注重实践与体验:陶行知认为教育应该注重实践和体验,让学生在实际操作中体会知识的价值。在高中音乐教学中,教师可以组织一些音乐实践活动,如合唱比赛、音乐会、音乐剧表演等,让学生在活动中感受音乐的魅力,提高他们的音乐表现能力。第

四,融合其他学科:陶行知提出“教学做合一”的理念,倡导将各个学科的知识融合在一起。在高中音乐教学中,教师可以将音乐与其他学科如语文、历史、地理等相结合,让学生在跨学科的学习中拓宽视野,加深对音乐的理解。最后,个性化教学:陶行知关注学生的个性化发展,主张因材施教。在高中音乐教学中,教师可以根据学生的兴趣和特长,为他们提供个性化的教学方案,让他们在音乐学习中找到适合自己的方向。总之,陶行知的美育思想为高中音乐教学提供了丰富的理论支撑。教师在教学中应关注生活化、创造力培养、实践体验、跨学科融合以及个性化发展等方面,以促进学生全面素质的提升。

结语

总而言之,高中音乐教学中,教师应充分认识到陶行知美育思想的价值,针对这一思想内容正确解读。教师应掌握高中音乐学科特点,确定美育思想原则,以多元化方式组建教学,保证陶行知美育思想在教学中合理运用,激发学生的创造意识、创造能力,从而保证音乐课堂的教学质量得到提升。

参考文献

- [1]周笛.“藏羌彝戏曲”融入高中音乐课程的可行性研究[J].戏剧之家,2022(12):49-51.
 - [2]单钰,庞海云.陶行知“生活即教育”理论在教学中的运用[J].经济师,2021(08):215-216.
 - [3]明文刚.陶行知创造教育思想下的高中音乐鉴赏教学探讨[J].教学管理与教育研究,2020,5(18):106-108.
 - [4]韦丹阳.德育融入高中音乐鉴赏教学的方法探析[J].教学管理与教育研究,2020,5(17):107-108.
 - [5]马俊燕.走向深度学习的音乐课堂——以高中音乐鉴赏教学为例[J].中国音乐教育,2019(08):25-29.
 - [6]苏智欣.陶行知的创新实践:杜威理论在中国师范教育中的应用和发展[J].教育学术月刊,2018(07):3-21.
 - [7]顾美霞.浅谈陶行知创造教育思想在音乐欣赏教学中的运用[J].北方音乐,2013(02):109.
 - [8]蒋琦.当前城市音乐文化环境中的音乐教育思考[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2006(04):101-103.
- 作者简介:陈冯涵,1995年1月,男,汉,籍贯(南通市海门区),硕士研究生,职称(中小学二级),研究方向或从事工作(高中音乐教师)。