

职业高中音乐教学中审美教育的重要性及实施策略

刘霞

广东省中山市现代职业技术学校

摘要：音乐是一门充满艺术和情感的学科，而审美教育在职高音乐教学中扮演着不可或缺的角色，审美教育不仅有助于学生提高音乐鉴赏能力，还能够丰富他们的音乐表现力，培养创造性思维，它是培养学生综合音乐素养的关键，本文将探讨审美教育在职高音乐教学中的重要性，存在问题以及一些实施策略，以帮助学生更好地掌握音乐的精髓和魅力。

关键词：职高音乐；审美教育；职高教育

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.05.148

引言

音乐，作为一门充满艺术和情感的学科，不仅是一种表演和欣赏的媒介，更是一种深刻的审美体验，在职业高中音乐教学中，审美教育的重要性不可忽视，审美教育不仅有助于学生提高音乐鉴赏能力，还能够丰富他们的音乐表现力，培养创造性思维，它是职高学生音乐教育的核心组成部分，为他们提供了探索音乐世界、培养艺术情感和拓展人生视野的机会。

一、审美教育在职高音乐教学中的重要性

（一）提高音乐鉴赏能力

审美教育有助于学生培养对音乐的敏感性，通过系统学习不同类型的音乐作品，学生开始逐渐培养起对音乐的敏感感知，能够辨别不同的音乐元素，他们学会了感知旋律的情感起伏，体验和声的和谐之美，感受节奏的魅力，辨别音色的差异，这种音乐感知的提高使学生更能够深刻地理解音乐的情感表达和内涵。审美教育有助于学生更深入地理解音乐的结构和表达，通过学习音乐理论和分析，学生能够逐渐领悟音乐作品的构造方式，明白它们是如何通过音符、节拍、调性等元素来组织的，这种深度理解使学生能够更好地欣赏音乐作品的艺术性和复杂性，而不仅仅是表面的听觉享受。审美教育还提升了学生的音乐素养水平，通过不断地欣赏和解析音乐作品，学生的音乐素养逐渐得以提高。

（二）丰富音乐表现力

审美教育通过学习不同类型的音乐作品，使学生能够更好地领悟音乐中情感表达的方式，他们将学会如何辨别和理解音乐中的情感，无论是悲伤、欢乐、愤怒还是其他情感，这有助于他们更全面地诠释和传达音乐的情感内涵，使他们的音乐表演更富有深度和情感共鸣。其次，丰富的音乐表现力不仅适用于表演方面，还对音

乐创作能力的培养至关重要，通过深入理解音乐作品中的情感和表达方式，学生将能够更有创造性地创作自己的音乐作品，他们可以通过音乐来表达自己的情感、思想和创意，从而展示出独特的音乐风格和创作能力。此外，丰富的音乐表现力也有助于学生更好地与观众或听众建立情感连接，当学生能够真实地传达音乐中的情感时，观众更容易与他们产生共鸣，音乐变得更加具有感染力。

（三）培养创造性思维

审美教育通过引导学生学习不同类型的音乐，激发了他们的创造性思维，学生在欣赏多样性音乐的过程中，接触到不同的音乐风格、文化元素和表达方式，这激发了他们的创作灵感，他们开始意识到音乐不仅限于传统形式，而可以是一个自由表达和创新的媒介，从而激发了他们的创造性潜力。其次，审美教育鼓励学生创作自己的音乐作品，通过创作音乐，学生不仅能够表达自己的情感和思想，还可以塑造独特的音乐身份，他们学会了如何编写曲调、和声和节奏，创造出具有个性的音乐作品，这种创作过程培养了学生的创造性思维，使他们能够更好地理解音乐的结构和构造，同时也提高了他们的音乐表达能力。

二、职高音乐教学存在的问题

（一）教学目标不明确

教学目标的不明确性可能导致课程缺乏明确的方向和焦点，教师和学生需要明确知道教育的最终目标是什么，以便能够有计划地组织和进行教学活动，如果教学目标不清晰，课程内容可能会变得散漫，学生可能感到困惑，不知道要达到什么样的水平，这会降低教学的效率和效果。缺乏明确的教学目标也会影响学生的学习积极性，当学生了解他们正在学习的内容与未来职业或学

术发展的相关性时，他们更有动力投入学习，然而，如果目标不明确，学生可能会感到教育缺乏意义，降低了他们的学习兴趣和主动性。此外，缺乏明确的教学目标使评估学生的学术成绩和进展变得困难，教育的评估过程应该与教学目标相一致，以确保学生是否达到了既定的目标。

（二）课程内容受限

由于职高音乐教学的学制相对较短，学校倾向于将课程内容聚焦在基础音乐知识和技能上，如音符、音阶、和声等，这种偏向基础知识的课程设置可能会忽略音乐领域的其他重要方面，如音乐史、音乐理论和音乐文化，学生可能会错过对音乐起源、发展和不同流派的深入理解，以及对音乐创作、分析和批评的机会。这种课程设置可能限制了学生对音乐的深度和广度的理解，学生可能只能获得有限的音乐知识，而未能探索音乐领域的更广泛内容，音乐是一门多维度的艺术，包括古典音乐、流行音乐、世界音乐等各种不同类型，如果课程内容受限，学生将错失理解不同音乐风格和文化的机会，这对于培养综合的音乐素养非常重要。

（三）缺乏机会进行实际演出和创作

音乐教育的实践性在学习音乐方面至关重要，学生不仅需要理论知识，还需要通过实际演出和创作来将所学知识付诸实践，然而在一些职高音乐课程中，实际演出和创作的机会可能受到限制，这可能是由于学校资源不足、师资力量不足或者时间安排紧张等原因，导致学生无法真正深入参与音乐创作和演出。缺乏实践机会可能会妨碍学生音乐技能的提高，音乐是一门实践性强的艺术，只有通过不断的实际演奏和创作才能真正提高技能水平，如果学生缺乏这方面的机会，他们可能难以在音乐领域中达到高水平，无法充分发挥自己的潜力。此外，实际演出和创作也有助于培养学生的自信心和表现能力，通过公开演出和展示自己的音乐作品，学生能够建立自信，同时也锻炼了观众面前表现的能力。

三、职业高中音乐教学中审美教育的实施策略

（一）多样性的音乐素材

选取多样性音乐素材的例子，可以有助于审美教育的实施，这种方法不仅扩展了学生的音乐视野，还促进了他们的跨文化理解、音乐鉴赏能力和文化包容性，为他们的音乐教育提供了丰富的体验和深刻的认识。

例如在学习“第一节 民族歌曲”的时候，这一节主要内容是欣赏民族音乐。多样性的音乐素材可以包括

来自不同国家和地区的传统民族音乐，学生将有机会欣赏到各种不同音乐传统的精华，例如中国的古筝音乐、阿拉伯的传统音乐、非洲的鼓乐等，这些音乐作品反映了不同文化的价值观、历史和生活方式，有助于学生理解音乐与文化之间的紧密联系。这些多元的音乐素材将激发学生的兴趣和好奇心，促使他们更深入地探究不同音乐形式和传统，学生可以选择研究和表演自己感兴趣的民族音乐，从而深入了解不同文化的音乐表达方式，这有助于培养学生的开放性思维和跨文化理解能力。通过欣赏多样性的音乐素材，学生将更好地理解音乐的多层次性和多维度性质，他们可以学会辨别不同音乐元素，如旋律、和声、节奏和音色，以及不同文化中的音乐表达方式，这有助于提高他们的音乐鉴赏能力，使他们能够更深入地欣赏和理解各种音乐作品。

（二）互动性音乐鉴赏

互动性音乐鉴赏是一种有助于学生更深入理解音乐、发展创造性思维和培养协作精神的有效方法，通过参与讨论、实际演奏、创作和合作，学生能够更全面地体验和理解亚洲音乐以及音乐的多样性，有助于学生在音乐领域取得更好的成绩。

例如在学习“第一节 亚洲音乐”的时候，这一节主要内容是亚洲范围内音乐的欣赏。教师可以邀请学生参与亚洲音乐的讨论和分析，通过提出问题、分享观点和提供信息，教师可以启发学生思考有关亚洲音乐的不同方面，如其历史、文化背景和音乐元素，学生们可以分享他们的个人看法和感受，从而打开了音乐鉴赏的多维度视角。学生可以参与音乐作品的实际演奏或模拟演出，这种互动性的活动可以帮助学生更深入地理解音乐的技术要素，如旋律、节奏、和声等，例如学生可以学会演奏亚洲音乐中的特定乐器，或者尝试模仿亚洲音乐的传统演唱方式，这样的亲身体验有助于学生更好地理解音乐的表现力和技巧。学生还可以参与音乐作品的创作或改编，这种创作性的互动可以鼓励学生发挥自己的创造力，编写亚洲音乐的新作品，或者将亚洲音乐与其他音乐风格融合，这有助于培养学生的创造性思维，使他们成为音乐领域的创新者。

（三）音乐分析和解构

音乐分析和解构有助于学生深入理解音乐作品的结构和元素，通过分析音乐作品，学生将更好地掌握音乐分析的技巧，培养批判性思维，提高对音乐的欣赏和鉴赏能力，这将为他们的音乐教育提供坚实的基础，同时

也有助于发展综合素养和批判性思维能力。

例如在学习“第二节 欧洲音乐”的时候，这一节内容主要为欧洲音乐的欣赏。教师可以引导学生分析欧洲音乐作品的结构，通过研究音乐作品的组织方式，学生可以了解其形式，如奏鸣曲、交响曲、协奏曲等，他们可以识别不同部分，如引子、主题、发展和回旋部，以及这些部分在音乐中的功能，这有助于学生更好地理解音乐的组织原则和发展过程。音乐分析可以深入研究音乐的旋律、和声、节奏和音色等元素，学生可以学会如何辨识和分析不同旋律主题，了解和声的变化和发展，分析节奏的节拍和韵律，以及欣赏音色的多样性，通过这种深入的分析，学生将更好地理解音乐作品的情感表达和艺术特点。音乐解构也包括对音乐的历史和文化背景的研究，学生可以了解音乐作品的创作背景、作曲家的生平和时代背景，以及音乐在社会和文化中的地位，这有助于学生将音乐作品放入更广泛的文化语境中理解，增强了他们对音乐的深刻认识。

（四）音乐创作和表演

通过鼓励学生参与音乐创作和表演，可以培养他们的创造性思维、音乐表演能力、领导能力和自信心，这将为他们的音乐教育提供丰富的经验和深刻的认识，同时也有助于发展综合素养和个人发展，这样的音乐教育策略将使学生更好地理解和欣赏音乐。

例如在学习“第一节 中国戏曲”的时候，这一节主要欣赏中国传统戏曲之中的包含的音乐内容。教师可以鼓励学生尝试创作自己的中国戏曲音乐作品，学生可以学习中国戏曲音乐的特点和传统元素，如京剧、豫剧、川剧等，然后他们可以尝试创作自己的戏曲音乐片段，包括编写旋律、和声、节奏和歌词，这种创作过程将激发学生的创造性思维，使他们能够表达自己的音乐创意和理念。学生可以积极参与音乐表演活动，他们可以选择演奏乐器，如古筝、琵琶、二胡等，或者参与声乐表演，演唱中国戏曲中的经典唱段，通过参与表演，学生将能够深入体验中国戏曲音乐的表现力和情感表达，他们可以学习如何运用音乐来传达戏曲角色的情感和性格，以及如何与其他演员协同表演。学生还可以尝试编排和导演戏曲音乐表演，从而培养领导能力和团队合作精神，通过导演音乐表演，他们将能够理解音乐与舞台表演的紧密关系，提高他们的戏剧感知能力。最重要的是，音乐创作和表演活动可以增强学生的自信心和表现能力，通过在

舞台上展示自己的音乐才华，学生将培养自信，同时也锻炼了在观众面前表现的能力。

（五）教师的示范和指导

教师的示范和指导在音乐教育中起着不可替代的作用，通过成为音乐的榜样、提供个性化的指导和给予鼓励和支持，教师可以帮助学生更好地理解 and 欣赏音乐，同时也激发他们的音乐潜力和热情。

例如在学习“第二节 歌剧”的时候，这一节主要内容是歌剧所包含的音乐的欣赏。教师可以通过自己对歌剧的深刻理解和欣赏，成为学生的音乐榜样，教师应该展示对歌剧的热爱和热情，让学生感受到音乐的魅力，他们可以分享自己的音乐经历和故事，让学生了解音乐是如何成为他们生活的一部分的，教师的热情和榜样作用可以激发学生对音乐的兴趣和热情。教师可以提供个性化的指导，根据学生的兴趣和水平来引导他们发展音乐审美教育的技能，不同学生可能有不同的音乐背景和目标，教师应该根据学生的需求制定个性化的学习计划，例如一些学生可能对歌剧演唱感兴趣，而另一些学生可能更倾向于音乐分析或音乐创作，教师可以根据学生的兴趣和潜力来指导他们发展相关技能，并为他们提供适当的资源和机会。

结语

在高职音乐教育中，审美教育扮演着不可或缺的角色，它提高了学生的音乐鉴赏能力，丰富了音乐表现力，培养了创造性思维，通过多样性的音乐素材、互动性鉴赏、音乐分析和解构、音乐创作和表演，以及教师的示范和指导，学生得以更全面地体验音乐，为未来的音乐探索和职业发展打下坚实的基础。因此，高职音乐教育应更加注重审美教育的实施，以培养更具音乐素养的学生，为他们的未来发展提供坚实的基础。

参考文献

- [1]张琳,尚美玲,郝海燕.职高音乐教学中审美教育的重要性及教学方法研究[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2022(08):106-109.
- [2]王静.职高音乐教学中审美教育的重要性与教学方法分析[J].戏剧之家,2022(10):178-180.
- [3]岳世一娃.简析职高音乐教学中审美教育的重要性与教学方法[J].学周刊,2021(28):13-14.
- [4]鲁永鑫.职高音乐教学中审美教育的重要性及教学策略[J].品位经典,2020(08):139-140.