

音乐教学渗透审美教育探讨

孟怡君

漯河技师学院

摘要:随着教育事业的不断改革,学生还是存在一定的压力,音乐可以释放学生的压力。而音乐作为美育教育的一种重要手段,是通过声音反映现实生活,用声音的渲染力表达出所要寄予的情感,在音乐教育渗透美育目的是陶冶情操、丰富联想、开启智力,是帮助人们获得美感的重要途径。本文主要分析美育背景下如何将美育渗透到音乐教学。

关键词:音乐教学;审美教育;探讨

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.08.123

引言

音乐艺术审美视角的研究对更加真切而全面地感受音乐艺术美感,探索音乐艺术的审美价值有重要意义。从音乐审美的角度上来说,其基本特征是情感丰富、形象抽象。同时,在音乐艺术表现审美形式的呈现模式都相对具有创新性和灵活性的。因此,借由相对固定的音乐艺术形式,探索其音乐审美维度的表现。

一、音乐审美的基本特征研究

(一)情感表达丰富

音乐审美的艺术特征,情感与音乐的结合是最为典型的特征。从现实社会的角度分析可知,在音乐审美的表现形式方面,艺术思想需要透过现实达到人们的情感和心理层面。因此,从情感共鸣引导的角度入手,进行音乐审美艺术的研究和探索是具有可行性的方法,这与音乐审美本身情感丰富有直接关系。在音乐审美的研究中,需关注受众群体情绪情感和思想变化之间的逻辑关系,通过构建直观的视觉形象满足人们的艺术和美学维度的精神需求。情感具有个性化特征,同时,也是灵活丰富的表达载体。对于音乐审美这一抽象概念,从情感渗透角度对音乐审美的价值进行体现也是具有可行性的路径。

(二)形象呈现具有模糊性

音乐审美的艺术形象是相对抽象而模糊的。这与音乐艺术表达的方式和载体也有一定的关系。上文已经提到音乐艺术和音乐审美视角下的表达方式,以情感表达、情绪渗透为主要形式。因此,情绪和情感本身的抽象性,会使得音乐审美的形象呈现效果也相对比较模糊。另外,产生模糊特征的另一个原因在于,音乐审美研究基于不同主体的情感状态、性格特征、情绪状态的差异会表现出非常强的主观性。主观认知经过抽象的概括,形成音乐审美的概念。因此,这一概念本身也具有一定的模糊性。

二、学生的音乐审美意识教育面临的问题

(一)课时安排不足

教师资源与音乐教学质量有着直接关系。当前,部分学校音乐教师很少,负责的班级却很多,各个班级大多数是一周一节音乐课,其课程课时安排是远远不够的。除了要完成各自教学岗位上的工作,部分学校会开展课程文化节,音乐节目占比较重,其节目排练、舞美效果都需要三位教师协商统筹。由于教学任务较重,且都担任着部分行政工作,故没有充分的时间进行说课交流学习,老教师丰富的教学经验几乎没时间进行分享。很多学校的教师专业不同,且教学侧重点不同,专业技能全面性不够,除钢琴专业教师外,其余音乐教师并不擅长钢琴即兴伴奏,声乐课、合唱课都需要借助钢琴进行教学,故一些教学任务很难有充足的时间去准备并完成。由此可见,声乐教师的教学任务很重,教师师资能力不足,不能适应声乐教师的教学要求,所以扩大声乐教师的师资能力就成了提高声乐教师水平的重要环节。

(二)课程内容深度不达标

在《新课标》课程内容中规定:该阶段学习者将可以判断出各种常用乐器的声音特征;听过各种优秀音乐,就可以判断出音乐流派及其代表人物;每学年能够演奏2-3首乐曲;应具备一定的音乐创编能力等。然而,当前,部分学校音乐课时量不达标,且课程内容设置深度不够,学生对音乐作品中演奏乐器的分辨能力一般,大部分学生只能从音乐作品中听辨出少部分乐器,在对学生的音乐教学中并未涉及本该基本掌握的分析音乐体裁、音乐流派等内容,且学生只是在课堂中完成单曲目的学唱,对其演奏能力、创编能力并没有进行实践学习,不符合《新课标》的实施标准。

(三)学生整体音乐审美能力偏低

部分学校的教师都认为本校学生的音乐审美能力普遍处于一般或较低水平,其中一个重要原因是学生自身对音乐学科不够重视。大部分学生对基础乐理知识和音乐常识都只是处于略懂状态,甚至还有少部分学生对

五线谱、简谱都不认识，这对音乐课程和相关模块的学习都存在困难。对于音乐欣赏课程来说，大部分学生表示很感兴趣，但其中实际原因是音乐欣赏课程较轻松，没有考试的压力，教学过程中通过播放视频，教师对他们也没有过多的要求，从而使学生们认为音乐欣赏课程相比较其他课程并不是十分重要，更多的是用来缓解学习压力的作用，没有形成正确的审美意识和审美感知。从学生问卷调查分析中可以看出，学生在欣赏音乐作品时，其音乐想象力和作品情绪表达感知力存在一定的相关性，总体来看，大部分学生还是不能十分准确地对音乐作品所描绘的情景做出想象，在聆听和欣赏音乐作品时缺乏一定的音乐想象力。音乐作品教育是一门非语义的音乐艺术，作曲家的情感特征由其对音乐作品的认识与想象而表达出来，在音乐作品教育中，教师应指导学生主动地对音乐艺术作品进行想象，让学生的创意思考与想象思维创造更宽广的空间。

三、音乐教学渗透审美教育探讨

（一）不断创新教育形式

需不断创新音乐美育教育载体，开拓多层次的音乐美育教育空间和构建立体化的教育氛围，增强音乐美育教育工作的广度和深度，不断丰富学生的音乐美学体验，提高其美学素养。教师可以利用多媒体技术制作多媒体教学内容，如教授音乐理论知识的课件、分析音乐作品背景的视频、音频、图片、播放音乐作品等，让学生直观地感受音乐的魅力，培养学生感受音乐、表现音乐、理解音乐、创造音乐的能力。可以利用网络技术和多媒体技术，以及与知名音乐人、音乐机构等建立合作，共同打造在线音乐数据库，收录各式风格、各个地域和各个时期的音乐作品、作品详析和器乐，为学生提供丰富的音乐资源，供学生欣赏和学习。与此同时，需要不断更新和升级音乐教学设备，运用虚拟现实技术，为学生模拟再现不同历史时期、不同地域的音乐文化场景，通过虚拟技术操作乐器和编曲软件，帮助学生体验音乐创作过程，利用虚拟现实技术的交互性和沉浸性，为学生营造美好的音乐体验，让学生在音乐的熏陶中培养出坚定的理想信念、正确的价值理念和高尚的道德品格，凸显音乐美育的重要价值。

（二）不断营造立体式教育氛围

学校可以组织多样的校园音乐文化活动，丰富学生的校园文化生活，提高其音乐素养和审美能力。例如定期举办校园音乐会，邀请校内外优秀的音乐团体和个人进行演出，让学生欣赏高水平的音乐表演，感受音乐的魅力。组织各种类型的音乐比赛，如歌唱比赛、器乐比

赛等，激发学生的音乐兴趣和热情，提高其表演能力和自信心。鼓励学生创办音乐社团，并且为学生提供必要的场地、资金和资源支持，让学生在社团中互相学习、交流，提高其音乐水平和团队协作能力。邀请音乐领域的专家教授、著名音乐人等开展讲座，让学生了解音乐的历史、理论和发展趋势，提高其音乐素养和鉴赏能力。

（三）学校还可以借助传统媒体和新媒体工具，创新音乐美育教育渠道

学校可以通过校园网站、校园广播等定时播放优秀音乐作品，阐释音乐作品介绍和重要价值、讲解音乐创作者的创作故事，帮助学生深入地了解 and 认识每一个音乐作品，获取音乐知识，提高音乐素养。与此同时，学校可以借助社交媒体平台，如微信公众号、微博、抖音短视频等，设立校园官方账号，定期发布音乐理论和音乐史等内容，推广音乐美育知识，引导学生关注音乐，提高其审美素养。并且可以借助社交媒体，开展在线互动，如组织在线音乐知识竞赛、音乐创作比赛、创设音乐热点话题讨论等，激发学生对音乐的兴趣，提高其音乐认知，为学生提供美好的音乐和审美体验，通过音乐引导学生认识美、感受美、创造美，引领学生从音乐中获得心灵的洗礼，实现思想的启发和引领，在潜移默化中培养学生高雅的生活情趣与美学情操，促进学生的全面发展

（四）培养学生音乐审美情感的表达能力

在众多的艺术情感之中，音乐审美也是其中的核心内容。它通过声音传递到人们的内心，让人们得到一种情感的体验。所以在音乐教学中，教师也需要注重学生音乐情感的调动，让学生在欣赏音乐表演之时与其融为一体，这样才能将它们转化为自己的审美经验，让学生在欣赏的过程中，感受到自己的审美情绪。音乐教学中的音乐审美情感培养，主要是为了提高学生的音乐审美意识，让学生获得更加多元化的情感体验。所以教师也需要对音乐教育环境进行优化，重视音乐作品的风格流派和历史背景教学，并且对作者的生平经历和创作思想进行深入的挖掘，以生动的方式来培养学生的审美感受。通过这种方式，让学生沉浸在音乐的意境之中，来提升他们的情感体验，让他们的心理和思维变得更活跃。生年纪还小，他们的情感还不够丰富，所以，可以通过老师的讲解，让学生了解到一些关于音乐的故事。教师也可以通过视频、图片等方式，构建起音乐情感桥梁，揭示音乐的内涵，让学生在深切的音乐感受中实现音乐视野的拓宽。而且，培养学生的音乐审美情感，也

需要立足于学生的生活经验，只有保证教学内容与学生的认知基础有足够的贴合度，音乐审美感受力的教学效果才能更加突出。学生只有形成内在的音乐审美感受，才能让音乐真正发挥出启迪心灵和智慧的价值，才能促进学生高尚情操和健全人格的形成。

（五）明确音乐审美感受的表现要素

在的音乐教育中，音乐表现是一种学生进行自我表达的形式。其中，在音乐教学中，为了让学生的音乐审美感受力得以强化，也要重点围绕音乐审美感受的表现要素进行。具体而言，音乐审美感受的表现要素在于使学生们能够体会自然界和生命中的各种声音，提高对声学的兴趣，能正确地模仿并倾听各种不同的音乐类型，提高自己的音乐感受力。在对音乐审美表达要素教学的过程中，教师应着重培养学生对各种乐器声音的感知能力。可以通过简单的乐器弹奏出音符，让学生感知和辨别不同的速度和力度，体会不同的音乐节拍带来的音乐色彩和音乐线条。音乐的美学审美表现要素，通常都是以学生的身体语言、音乐演唱、乐器演奏等外在因素来表达。音乐审美感受的表现要素包括音乐审美理解、音乐文化修养、音乐审美技巧等多种内容，所以音乐教学，也需要顾及多方面的内容，这样才能让学生的音乐审美感受力得以真正地提升。在音乐课堂中，教师需要重点训练学生的演奏、弹奏和听谱的能力。情感表达元素是最本质的能力表达，对生而言，要训练音乐表演，对音高、速度和力度等都要控制得当，还需要让语言表达更加顺畅，身体语言也要协调。引导学生将音乐作品和自己的音乐感情完美地表现出来，在积极、活泼的音乐环境中，生对音乐的兴趣也会得以提升，他们的音乐鉴赏能力也可以得到强化，并进行审美的延伸。在音乐表演的美学实践中，也需要强化学生的音乐审美创作能力，这也是提升学生音乐核心素养的重要途径。教师需要充分利用各种可利用的音乐教学条件，充分发挥生的音乐审美表演个性。在某些合适的情况下，不要完全拘泥于音乐教材中的理论和符号，要鼓励学生结合自己的兴趣和爱好，进行即兴的、适当的以及合乎情理的改编。因为音乐作品所蕴含明确音乐审美感受的表现要素在的音乐教育中，音乐表现是一种学生进行自我表达的形式。其中，在音乐教学中，为了让学生的音乐审美感受力得以强化，也要重点围绕音乐审美感受的表现要素进行。具体而言，音乐审美感受的表现要素在于使学生们能够体会自然界和生命中的各种声音，提高对声学的兴趣，能正确地模仿并倾听各种不同的音乐类型，提高自己的音乐感受力。在对音乐审美表达要素教学的过程

中，教师应着重培养学生对各种乐器声音的感知能力。可以通过简单的乐器弹奏出音符，让学生感知和辨别不同的速度和力度，体会不同的音乐节拍带来的音乐色彩和音乐线条。音乐的美学审美表现要素，通常都是以学生的身体语言、音乐演唱、乐器演奏等外在因素来表达。音乐审美感受的表现要素包括音乐审美理解、音乐文化修养、音乐审美技巧等多种内容，所以音乐教学，也需要顾及多方面的内容，这样才能让学生的音乐审美感受力得以真正地提升。在音乐课堂中，教师需要重点训练学生的演奏、弹奏和听谱的能力。情感表达元素是最本质的能力表达，对生而言，要训练音乐表演，对音高、速度和力度等都要控制得当，还需要让语言表达更加顺畅，身体语言也要协调。引导学生将音乐作品和自己的音乐感情完美地表现出来，在积极、活泼的音乐环境中，生对音乐的兴趣也会得以提升，他们的音乐鉴赏能力也可以得到强化，并进行审美的延伸。

结束语

音乐美术课程相比较于语言数学等课程，具有更为重大的作用，他们审美意识的增强和艺术修养的逐步养成，会给他们的终身带来重要的作用，老师在教学的过程中，必须要保持这种责任心和使命感，不仅仅讲授学习内容，要重视他们内在思维与情感的变化，还要以知识为重点，形成比较浓郁的美学气息，充实他们内容的同时，使他们养成鉴赏美的意识，感受美、理解美，艺术课程的优点才真正凸现出来。把握这种重点，抓住他们最佳的培养艺术修养的时间，提高他们对美的能力，全面培养他们对艺术的审美鉴赏能力，为他们将来的学业和人生打下基石。

参考文献

- [1]王喜凤,彭瑞敏,李香玉.探究学校美育新样态,以美育成就教育期待[J].教育家,2021(02):42-46+41.
- [2]徐科锐.在音乐教育中实现美育——从蔡元培、萧友梅、贺绿汀说开去[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2019(05):29-35.
- [3]代百生.“音乐美育”的内涵与实质[J].美育学刊,2012,3(04):7-16.
- [4]欧阳竹.优化音乐鉴赏教学提高学生审美能力[J].成才之路,2021(30):73-76.
- [5]胡建军.初中美术教学中学生审美能力的培养途径分析[J].美术教育研究,2020(03):66-67.
- [6]赖县方.浅谈学生音乐教学中的审美教育[J].北方音乐,2020(22):151-153.