

初中教材中古典音乐教学的研习

——以人音版教材为例

刘松林

广西师范大学音乐学院

摘要：古典音乐是西方音乐的重要组成部分，它不仅具有丰富的艺术魅力，也能对学生的情感、思维和创造力产生积极的影响。本文以人音版的初中音乐教材为例，分析了其中所涉及的西方古典音乐内容的选择、特点和学习状况以及对学生的影响。本文认为，近几年人音版教材中古典音乐的占比日渐提高，首先不仅可以使学生拥有宽广的视野，其次让学生在繁重的学业压力下感情得以释放，提高学生的音乐审美能力和音乐文化素养。因此教师因充分利用教材中古典音乐资源采用多样化的教学手段，激发学生的学习兴趣，引导学生深入了解和欣赏古典音乐，实现以美育人、以美化人、以美培元的目标。

关键词：古典音乐；中学音乐教材；人音版

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.10.128

引言

教材是教学活动得以进行的基础，是教学活动的媒介，也是教学展开教学活动的最重要途径。教材的内容是教师教学的基础，好的教材内容不仅可以让学生进行好课堂教学，也可以让学生更好的学习音乐学科的知识，为学生的音乐学习打下良好的基础。人音版中学音乐教材中，每一单元都设置了明显的标题性板块，简单明了的告诉了我们每一单元学习的内容和重点，其中古典音乐体裁选择内容相较于其他版本的教材且更具有代表性。音乐教材中的古典音乐有着独一无二的价值，能够在潜移默化中影响学生，并且对提高学生音乐审美能力和文化素养发挥着巨大的作用。

一、人音版教材中古典音乐的选择

人音版中学音乐教材中所包含的古典音乐范围之广、内容之多相较于其他版本的教材更具代表特色，其中包含了歌剧、戏剧、交响曲、管弦乐、钢琴作品、室内乐、协奏曲、舞曲、艺术歌曲等各类体裁。而这里我们得从“古典音乐”的概念说起，一般有两种说法：第一种是指古典主义时期的音乐，以“海莫贝”为代表的维也纳三杰，而他们又被成为又称“维也纳古典乐派”；第二种广义的古典音乐从中世纪开始到20世纪甚至迄今为止，按照一定的作曲写作形式和流派所创作的古典作品，其蕴含的艺术价值和作曲技术包括其思想内涵具有重大的学习意义。古典音乐按照时期也可以分为不同的流派，比较讲究音乐的逻辑性，从概念来说是更加传统的文化，更加讲究其艺术性。其中不乏肖邦、柴可夫斯基、巴赫、莫扎特、舒伯特、勃拉姆斯等优秀作曲家的作品。人音版教材中选取的古典音乐内容范围之广、内容之多，更具代表性。

七年级上册第二单元以“缤纷舞曲”为主题，这是一类通俗易懂、喜闻乐见的音乐体裁风格。教材选取了国外的圆舞曲、波尔卡、探戈等具有典型性和代表性的舞曲类型，用于丰富学生的曲目类型，提升学生对节奏感的把握。第四单元以“欧洲风情”为主题，教材选书中取了艺术歌曲，以及一些欧洲特有的民间器乐曲。强调在引导学生初步认识、了解欧洲民族民间音乐文化的内涵，感受外国音乐与中国民间音乐的异同，为学生以后更好的学习欧洲民族音乐与音乐创造之间的内在联系打下良好基础。

七年级下册第一单元以“行进之歌”为主题，只是一种以进行曲为主的题材风格。教材选取了国外的婚礼进行曲、葬礼进行曲、拉德斯进行曲不同风格的进行曲，让学生可以更好的理解不同类型风格的进行曲，了解西洋管弦乐队的主要乐器，提高中学生的鉴赏能力。第四单元的“美洲乐声”选取了加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷的外国民歌，让学生了解到异域风情的民歌，更好的区分不同地区民歌差异。

八年级上册第二单元“多彩音乐剧”中有像《雪绒花》《猫》《悲惨世界》《金沙》等不同类型的外国音乐剧作品，让学生更好的了解到音乐剧体裁，了解音乐剧这种舞台表演形式。第四单元“音诗画”有捷克作曲家斯美塔娜的交响诗套曲《沃尔塔瓦河》，苏联作曲家穆索尔斯基的《图画展览会》，交响音诗《黄鹤的故事》，让学生更好的了解到交响诗这一规模宏大的音乐套曲体裁，提升对大型音乐作品的认知。

八年级下册第二单元“乐海泛舟”有著名作曲家勃拉姆斯所作的《摇篮曲》，“音乐神童”莫扎特所作的《G大调弦乐五重奏》，舒伯特所作的《鳟鱼》一系列

优秀作品，带领学生了解到古典主义时期到浪漫主义时期的最具代表之一的不同体裁的优秀作品，了解不同背景作品创作所表现的情感。而第四单元“亚洲弦歌”介绍了西塔尔、佳美兰、安格隆等亚洲本土歌曲，与七年级下册的“美洲声乐”形成地域呼应。

九年级上册第二单元“魅力歌剧”选取了大量优秀的歌剧如：比才《卡门》、韦伯《自由射手》、威尔第《茶花女》、罗西尼《塞维利亚的理发师》，歌剧经过历史的沉淀已然发展成为一中富有历史和价值的体裁形式，为学生的学习和身心发展做出了重要的贡献。第四单元的“经典交响”更是富有学习价值，选取的都是经典，如德沃夏克《念故乡》《e小调第九交响曲》、贝多芬《第五命运交响曲》，为学生欣赏交响作品起到巩固作用。

九年级下册第二单元以“舞剧之魂”为主题，有脍

表1 古典音乐作品汇总

年级和单元	曲目	类型
七上第二单元	雷鸣电闪	圆舞曲
	溜冰圆舞曲	圆舞曲
	蓝色的探戈	管弦乐
	桑塔露琪亚	艺术歌曲
	友谊地久天长	艺术歌曲
	伏尔加船夫曲	艺术歌曲
	我的太阳	艺术歌曲
七下第二单元	爱的罗斯曼	西班牙传统民谣
	拉德斯基进行曲	管弦乐
	婚礼进行曲	管风琴
七下第四单元	葬礼进行曲	钢琴
	红河谷	加拿大民歌
	拉库卡拉查	墨西哥民歌
	凯皮拉的小火车	巴西民歌
	化妆舞会	阿根廷民歌
八上第四单元	山楂树	苏联民歌
	沃尔塔瓦河	交响诗套曲
八下第二单元	图画展览会	交响音诗
	摇篮曲	合唱
	G大调弦乐五重奏	室内乐
九上第二单元	鳟鱼	合唱
	卡门	歌剧
	自由射手	歌剧
	茶花女	歌剧
九上第四单元	塞维利亚的理发师	歌剧
	念故乡	交响曲
九下第二单元	第五命运交响曲	交响曲
	天鹅湖	芭蕾舞剧
	斯娃尼尔达圆舞曲	芭蕾舞剧

炙人口的柴可夫斯基的代表作《天鹅湖》《西班牙舞曲》，注重介绍了舞剧这一体裁的发展和由来，使学生了解舞剧音乐，提高对舞剧的鉴赏能力。第四单元则以“非洲灵感”为主题介绍了一系列马林巴、非洲鼓乐、康加鼓、竖贝鼓等乐器，延续了七年级和八年级的异域风情。如下表1所示为一些代表性作品：

二、古典音乐在中学教育中的作用与分析

(一) 古典音乐的教育意义与挑战

在中学音乐课堂中学生学习古典音乐具有十分重要的意义，主要表现在以下这些方面：首先古典音乐旋律优美、节奏分明、包含了作曲家丰富的情感，能引起学生的共鸣，有利于身体和心灵的抒发，久而久之从音乐中获得思想意识，从该角度出发对学生的音乐素养形成有重要的意义。其次古典音乐可以有效的与素质教育和美育教育结合，来激发学生的想象力和创造能力，使学生得到全方面的发展。在学习过程中，学生通过对于西方优秀音乐文化的学习，拓展音乐视野从而使其音乐素养的形成具有重要意义。

但是在现实生活中却出现了“两极分化”的现象，在日常生活中能接触到古典音乐的渠道并不多，大部分只能在专业院校或者在音乐厅和艺术节的时候接触到，另外从音乐厅的演出上座率方面来看，古典音乐的上座率是少于普通的演唱会的，并且古典音乐的来源并不广泛甚至有点小众化。所以我们应该让更多的人了解和体验到古典音乐，让更多的人可以接触到古典音乐，传播优秀的古典音乐。

(二) 中学生对古典音乐的认知与挑战

“两极分化”的现象，在中学音乐课堂中也出现了，对于古典音乐每个学生的态度是不一样的，有的学生乐于接受主动积极，认为其曲调优美，风格独特，旋律线条清晰，而有一部分的学生却认为听不懂甚至难以理解和接受。从这两种答案中我们不难发现，学生们在欣赏乐曲方面存在着很大的差异。那些乐于接受和喜欢古典音乐的学生们在欣赏和聆听中善于思考，甚至是自己去深入了解，同时顺着老师的引导更深层次的了解古典音乐；而那些一开始就觉得听不懂难以理解的学生们则少了一些“思想上”的活跃，用一种不主动不积极的心态来学习聆听古典音乐，从而在音乐课堂中失去了古典音乐为其所带来的影响。首先教材中出现了外国声乐作品，但许多学生在演唱中却并没有原汁原味，不能把握到其风格，通过在学习了一系列古典音乐后，就会让学生了解其国家和民族特色的音乐风格特点，并能掌握其中节奏和风格特点和民族特色等等，在一定程度上提

升了学生欣赏美的能力；其次课本上选取的曲目也具代表性古典主义、浪漫主义、近现代时期不同的体裁与类型的作品都涵盖其中。古典音乐的学习对学生的长久发展具有很大的益处，因此我们要从小培养学生学习古典音乐的习惯，要让他们在思想和意识上认识到学习古典音乐的价值和必要性。

三、学习古典音乐对中学生审美能力的培养

中学音乐课程中的曲目类型主要有器乐、声乐、艺术套曲、管弦乐等，但由于受日常生活环境的影响，中学生对流行歌曲的喜爱程度也比较高，所以想要激发学生的兴趣，就需要从他们喜爱的乐器和乐曲开始。比如钢琴，就是一种较为大众熟知的乐器，音域宽广音色丰富，能演奏各种曲目，很受学生们的欢迎像《致爱丽丝》，《梦中的婚礼》这些耳熟能详的钢琴曲在中学音乐课堂教学中，我们通过演奏与聆听，够使学生体会到创作者所描述的情景，感受到作者所想表达的思想情感，启发他们的思维，增强他们的音乐美学观和想象力。

（一）培养学生审美能力的必要条件

人的审美能力不是从小就有的，而是通过后天的学习培养出来的。在中学音乐课程的教学中，我们应该让学生在音乐中体会其韵律，感受歌曲的节奏、节拍、风格、调式调性、歌词所表达出来的情感。不同的乐器它们的音色是不同的，我们可以在传统的教学上进行改变，例如在学习《卡门》中播放或者演奏出不同的版本让学生们先从听觉上产生兴趣吸引学生，同时也训练了学生们的耳朵锻炼他们的练耳能力，在听的基础上进行审美能力的培养。在学习过程中辨别哪些是好听的、优秀的、值得学习的音乐，从而锻炼学生的审美能力。学生对音乐的审美不仅停留在对歌曲的感情理解上，还可以去了解其中的韵律，如在学习《婚礼进行曲》中，歌曲的走向、旋律所表达出来的对结婚的幸福，还可以用发展的眼光去了解音乐的文化特征、人文内涵，用联系的观点去理解音乐与其他领域之间的关系，以及不同时代背景下的音乐对学生的影响。所以音乐老师们不仅要在音乐教学中培养学生的音乐学习技能，还要掌握过硬的音乐文化知识，要让学生在实践中去亲身体会，学会从不同的角度去理解和感受音乐从而培养审美能力。

中小学音乐审美能力的培养可以通过多种渠道，我们不只是靠开设音乐课这一单一的形式来提高学生们的审美能力，我们还可以通过各种平台如：兴趣班、音乐会、甚至是各大视频平台来进行音乐的学习。审美能力作为美育的一种，能够帮助学生们树立正确的三观。

中学生要有一定正确的审美能力，掌握尽量多的音乐知识，同时，也要提高对音乐的感知力，所以中学生在日常学习和生活中要多多参与关于音乐的实践活动，发展创新思维，积极参与创作、表演、展示、制作等艺术实践活动，学会发现并解决问题，提升实践。在素质化教育的改革背景下，中学音乐要随着时代的步伐发展积极进行改革和创新，教师要在教学活动中不断培养学生的审美能力，将美育作为中学音乐教育的核心部分和主要任务，运用科学和学生赖以接受的教学方法，促进学生的审美能力得到全面发展。

（二）学习古典音乐对中学生审美能力所带来的影响

古典音乐所蕴含的文化底蕴和历史价值目前拥有流行音乐所达不到的高度，我们可以适当的结合当下的潮流做出一个引导，来对学生进行感悟的训练。我们可以让学生在反复的聆听和分析中来理解音乐是怎么表现艺术性的，从而让学生自己在学习中获得对音乐的感悟，从而达到欣赏和感悟作品的层面。虽然一部分可能学生一开始对古典音乐的欣赏学习、感悟能力并不是很高，但在逐步的学习中对古典音乐的兴趣也会越来越强，从而培养学生正确的审美能力。

音乐教学的终极目的是：全面发展和推动文化发展，为终身发展做出贡献。在古典音乐教学中，通过对古典音乐的鉴赏和分析，使学生自主地接受和理解古典音乐，自主学习音乐，体会音乐的美，从而实现美育作用。音乐是美的艺术，音乐教师是美的传播者，我们有责任和义务引导学生去感受、理解、表现、创造美，让学生热爱艺术、热爱音乐、热爱生活。

结语

在《义务教育艺术课程》的标准下，人音版音乐教材的古典音乐以其独特的内容与内涵，影响着中学生的身心发展规律。在教学过程中融入古典音乐能更好的提升学生的音乐学习兴趣、拓宽学生的音乐知识，逐渐提高学生的音乐鉴赏能力并培养学生的音乐艺术修养，使学生养成良好的审美意识。

参考文献

- [1] 郝松德. 谈中学音乐教学中的教材使用[J]. 音乐天地, 2019(12).
- [2] 刘桂红. 中学音乐教学中教材的运用方法探究[J]. 学苑教育, 2012(09).
- [3] 黄璐. 中学音乐鉴赏教材的数字化建设构想[J]. 参花(下), 2021(04).