

音乐欣赏教学中情感式聆听的重要性与实施方法

鲁美琳

韩国东方文化大学院大学

摘要：音乐欣赏教学是音乐教育中的重要组成部分，而情感式聆听则是提升学生音乐理解力和审美情感的关键途径。情感式聆听不仅关注音乐的技术层面，更强调音乐与个人情感的联系，通过引导学生深入体验音乐所表达的情感，激发其想象力和创造力。本文分析了音乐欣赏教学中情感式聆听的重要性，重点探讨音乐欣赏教学中情感式聆听的实施方法，以供参考。

关键词：音乐欣赏教学；情感式聆听；重要性；实施方法

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.04.244

引言

音乐作为一种无国界的艺术形式，自古以来就是人类情感表达和文化交流的重要载体。在音乐教育领域，音乐欣赏教学不仅能够帮助学生理解音乐的美学价值，还能够培养其审美情感和文化素养。情感式聆听作为一种教学方法，强调音乐与个人情感的互动，使学生能够在聆听过程中体验和理解音乐所蕴含的丰富情感。

一、音乐欣赏教学中情感式聆听的重要性

（一）感悟音乐的重要前提

情感式聆听是感悟音乐的基本前提。音乐是一种非言语性的艺术，其所传递的信息与情绪常常是超出了文字与言语的范畴。在情感式的聆听中，学生能够直接与音乐作品进行情感层面的交流，体会音乐所传达的各种情感和内涵，直觉的聆听体验是对音乐最根本的了解，使得学生能够在没有文字描述的情况下，也可以体会到音乐的深刻主题以及作者的思想感情。通过情绪式聆听，学生的听力将更加灵敏，能够抓住音乐作品中的微妙变化，更加完整地感受音乐的丰富与多样^[1]。

（二）加深学生对音乐作品的理解

情感式聆听有助于加深学生对音乐作品的理解。音乐作品往往蕴含着复杂的情感和深刻的思想，而这些内容并不总是直接显现在音乐的表面。通过情感式聆听，学生能够超越音乐的表面结构，探索音乐背后的深层含义。在教师的引导下，学生可以通过对音乐的情感体验，理解音乐的风格、时期背景、创作动机等，从而对音乐作品有一个更深层次的认识，这种理解不仅包括音乐的技术层面，更重要的是对音乐所传达情感的共鸣和理解。

（三）提高学生审美素养

审美素养是指个体鉴赏、评价和创造美的能力，涉及情感、认知和价值判断等多个方面，情感式聆听使学生在音乐欣赏过程中，不仅能够感受到美的存在，还能

够培养其对美的敏感性和鉴赏力。通过长期的、有意识的情感式聆听训练，学生的审美能力将得到提升，能够更加敏锐地感知音乐的美，深刻理解音乐的价值，从而在日常生活中也能更好地欣赏和创造美。

二、音乐欣赏教学中情感式聆听的实施方法

（一）创设音乐情境

在音乐欣赏教学中，创设情境能够提升学生对音乐作品的情感体验和理解深度，通过构建一个与音乐作品情感相匹配的环境，教师能够帮助学生更加投入地聆听音乐，从而加深对作品的情感联结和认知理解。在创设音乐情境时，教师可以利用多种教学资源和技术手段，如通过播放与音乐主题相关的视频片段，带领学生进入一个视觉与听觉相结合的学习空间，增强聆听体验，视频可以包含自然风光、历史事件或者与歌曲情感相呼应的场景，从而在学生心中唤起与音乐相匹配的情感反应。同时，教师还可以通过讲述音乐作品背后的故事来丰富学生的背景知识，包括作曲家的创作动机、作品的历史背景，以及音乐在当时社会和文化中的地位等，背景的叙述不仅能够提供音乐作品的深层次理解，还能够帮助学生建立起对作品的情感联系。创设情境的教学方法通过多感官的刺激和情感的引导，为学生提供了一种沉浸式的音乐学习体验，能够增强学生对音乐的认知和感知，还能够促进其情感的发展和审美能力的提高^[2]。

以《大海啊，故乡》教学为例，学生聆听歌曲时，教师可以利用多媒体展示大海的图片和视频，包括波涛汹涌的海浪、宁静的海岸线、海上的日出日落等，引导学生在视觉上感受到大海的壮丽和宁静，视觉元素能够迅速将学生带入一个与歌曲主题相契合的环境中，激发对大海的想象和情感联结。同时，教师讲述《大海啊，故乡》的创作背景，包括作曲家的创作灵感来源、歌曲如何反映人们对故乡的眷恋以及大海在人们心中的象征意义，通过背景信息的延伸，学生能够更加深入地理解

歌曲中的情感表达，从而在聆听时产生更强的情感共鸣。此外，教师可以引导学生参与到情境创设中来，鼓励学生通过绘画、填词或作曲等艺术创作来表达对大海和故乡的感受。通过情境创设，学生不仅能够在音乐欣赏中获得知识性的学习，还能够在情感上得到丰富的体验，有助于培养学生的审美情感，提高其音乐欣赏能力和创造力，加强对故乡和大自然的情感认同。

（二）传授聆听方法

在音乐欣赏教学中，主动聆听的学习行为需要学生全身心地投入到对音乐的感悟和体验之中，该聆听模式既是听觉上对声音的接收，也是精神上对音乐情绪的感受与思索。在积极聆听的同时，要消除外部的各种因素，比如远离电子设备，确保有一个宁静和谐的聆听氛围，以此学生才能更好地将注意力集中在音乐的细节和情感层面。为了帮助学生养成主动聆听的好习惯，教师可以教授学生聆听技能，例如用呼吸调整自身聆听状态，或是用肢体语言去体会音乐的节奏和情感，并指导学生在聆听之前设置一个明确的目标，例如在音乐中找到某些特别的主题或是情绪变化，使其在聆听的时候更加有针对性和参与感^[3]。

在主动聆听的基础上，教师还可以引入对比元素，指导学生在聆听各种音乐作品时，自觉地去探究并剖析其表现感情方面的共性与差异。对比活动可以是跨时代、跨文化的，甚至是不同作曲家或演奏者之间的，学生在此过程不但可以更加深入地了解单个的作品，还能够更广泛的音乐背景中了解到音乐情绪的多样性与复杂性。比如，引导学生比较一首古典音乐与一首现代流行音乐在情感上的差异，或者要求学生分析同一作曲家不同作品中的情感变化。通过这种对比，既可以锻炼学生分析能力，又能够培养其对音乐的探究欲望，发掘出更多的音乐可能与趣味。通过深入的聆听和比较活动，学生的听觉感知和情感理解能力将得到提升，对音乐的理解和欣赏也将更加深刻和全面。

（三）增强情感互动

有效的情感引导能够帮助学生更加深入地体验和了解音乐作品所蕴含的情感深度，教师可通过提出一系列精心设计的问题和提示激发学生想象力，引导学生将个人的情感经历与音乐作品相联系，从而在聆听中发现新的感悟和理解。教师可以鼓励学生在聆听音乐时，注意音乐的节奏变化，思考这些变化如何影响其情绪。例如，缓慢的节奏会让人回想起宁静的乡村生活，或是对过去美好时光的怀念；而快节奏则使人联想到城市的繁忙节奏，或是激动人心的体育赛事。旋律的起伏和流动

也能够唤起学生的情感共鸣，高音区的旋律可能让人感到振奋和希望，而低音区的旋律则可能带来沉思和内省。聆听过程的情感引导，不仅使学生能够在音乐中找到情感的共鸣点，还能够学会如何从音乐的技术层面去分析和理解情感的表达，该教学方法不仅能够提升学生的音乐欣赏能力，还能够帮助他们在日常生活中更加敏感地捕捉和表达情感^[4]。

以《当你老了》教学为例，教师引导学生聆听歌曲的旋律，注意旋律的流畅性以及音符之间的跳跃，带领学生思考这些旋律特征如何与歌词中关于时间流逝和人生变迁的主题相呼应，学生可以尝试描述旋律为其带来的情感体验，是怀旧、温馨还是略带忧伤？同时，要求学生关注歌曲的节奏和拍子，询问学生是否感觉到了节奏中蕴含的生活节奏感，以及这种节奏是如何与歌曲中对老年生活的描绘相匹配的，学生应讨论快节奏是否使其联想到年轻时的活力，而慢节奏是否更能体现岁月静好的安宁。此外，教师还可以引导学生体会和声的运用，如何通过和声的变化来加强歌曲的情感表达。通过情感方面的引导，学生不仅能够更加深入地理解《当你老了》的情感内涵，还能够学会如何从音乐的技术层面去分析和欣赏情感的表达，进而培养学生音乐鉴赏能力，丰富艺术感受和聆听体验。

（四）组织互动讨论

互动讨论是音乐欣赏教学中促进学生深入交流和分享个人感受的重要环节，在学生完整聆听一首歌曲后，教师应引导学生分组进行讨论，小组互动不仅能够激发学生的思考，还能够帮助学生从不同的角度理解音乐。在小组讨论中，学生要自由地表达自己对歌曲的情感反应，探讨音乐中的特定旋律、和声、节奏或者其他音乐元素是如何引发他们的情感共鸣，以及这些元素是如何与他们的个人经历或想象相联系的。在讨论过程中，学生可能会发现他们对同一首歌有不同的感受和解读，理解的多样性本身就是音乐欣赏的一部分，学生通过分享和比较各自的感受能够更好地发现音乐的主观性和多样性，也能够学习到如何尊重和欣赏他人的观点。教师在此过程中扮演着引导者和促进者的角色，可以适时地提出问题或提供反馈，帮助学生深化讨论，扩展思路。在小组讨论结束后，邀请几个小组向全班汇报讨论成果，该分享不仅能够让其他小组了解到不同的观点和感受，还能够促进全班范围内的交流和讨论。教师可以在这个过程中进一步引导学生思考音乐与个人情感、社会文化背景之间的联系，以及音乐如何跨越时间和空间，触动人心^[5]。

以《喜欢你》（黄家驹）教学为例，在学生聆听《喜欢你》这首歌曲之后，教师组织学生分成小组，引导学生注意歌词中描绘的场景——细雨、黄昏的街道、孤单的晚灯，这些都是充满情感色彩的意象，学生可以想象自己身处这样的场景中，感受现实氛围带来的情感波动，教师还可以鼓励学生思考这些意象如何与歌词中表达的思念和感伤相呼应，以及这种情感是如何通过旋律、节奏和和声得到加强。教师还可以引导学生关注歌词中的情感转变，从对过去欢笑的回忆到对现实情感的无奈和渴望，学生要讨论这种转变在音乐中的体现过程，比如在副歌部分“喜欢你，那双眼动人，笑声更迷人”中，音乐是如何通过旋律的上扬和节奏的加快来表达对爱情的渴望和赞美的。在小组讨论后，邀请小组学生代表向全班分享讨论成果，教师可以在学生分享的过程中提供指导和反馈，帮助学生深化对歌曲的理解，并引导他们思考音乐如何跨越个人经历，连接共同的情感体验。通过互动讨论，学生不仅能够更加深入地理解《喜欢你》这首歌曲，还能够在分享和交流中提升自己的音乐欣赏能力和情感表达能力，同时也促进学生的社交技能和团队合作精神的发展。

（五）理解音乐要素

音乐的基本要素包括节奏、旋律和和声，基础要素共同作用于音乐的情感表达，影响着聆听者的情感体验和心理反应。具体而言，节奏是音乐的骨架，通过不同速度、强弱和时值的变化，创造出音乐的动感和张力。通过节奏的变化，音乐能够传达出从宁静平和到紧张激动的各种情绪。教师应带领学生通过分析不同节奏如何与音乐所表达的情感相联系，帮助学生感受节奏在音乐中的情感作用，如快节奏可能让人联想到兴奋和快乐，而慢节奏则可能唤起沉思和悲伤。旋律是音乐的灵魂，通过音符的高低和顺序排列，构成了音乐的主题和旋律线。旋律的流畅性、跳跃性或者重复性都能够直接影响到听众的情感体验。教师应引导学生聆听旋律的走向，体会旋律线条如何描绘出音乐的情感轮廓，如何通过旋律的起伏变化来表达不同的情绪和故事。和声则为音乐增添了丰富的色彩，通过不同音高的音符同时响起，且和声的加入和转换往往伴随着情感的释放和变化，教师可以引导学生在聆听过程中注意和声的变化，感受和声如何增强或改变音乐的情感表达。通过综合分析音乐要素，教师可以帮助学生建立起对音乐作品情感层面的深刻理解。学生不仅能够识别和分辨不同的音乐元素，还能够理解这些元素是如何共同作用，创造出音乐作品独特的情感世界，极大地丰富学生的音乐聆听经验，提升

音乐素养和审美能力。

以《我和我的祖国》教学为例，教师先引导学生关注《我和我的祖国》的节奏特征，该歌曲的节奏较为稳定，速度适中，给人一种庄严和自豪的感觉。教师可以鼓励学生尝试用手拍打节奏，感受每个节拍的强弱和时值，从而体会节奏如何支撑起整首歌曲的情感基调。随后，引导学生聆听并跟随歌曲的旋律，《我和我的祖国》的旋律线条清晰，旋律优美，易于记忆，教师可要求学生尝试哼唱主旋律，特别注意旋律中的跳跃和重复以及这种旋律特征如何表达对祖国的深情，学生通过模仿和再现旋律能够更加直观地感受到旋律如何影响情感的表达。在和声方面，《我和我的祖国》使用了丰富的和声来增强音乐的情感深度，教师应引导学生聆听不同声部之间的和声关系，感受和谐的声部组合增强歌曲的感染力。例如，教师指出副歌部分的和声变化，帮助学生感受和声如何帮助提升歌曲的情感高潮，从而加深对歌曲情感内涵的理解。

结束语

音乐欣赏教学中情感式聆听的重要性不容忽视，不仅丰富了学生的音乐体验，还促进了学生情感的细腻程度和审美素养的培养。通过情感式聆听，学生能够更加深刻地理解音乐作品背后的情感和故事，从而建立起与音乐的情感联系，提升个人的情感表达和创造力。实施情感式聆听的方法多种多样，这些方法的共同目标是帮助学生打开心灵，使音乐成为其情感世界的一部分。音乐欣赏教学的目标不仅是传授音乐知识，更重要的是培养学生成为有情感、有审美、有创造力的人，进而在音乐的陪伴下成长、感悟、创造。

参考文献

- [1] 刘贝尔. 民族音乐《黄河大合唱》的震撼演绎与情感表达[J]. 喜剧世界(上半月), 2024, (02): 139-141.
- [2] 叶军. 音乐教学中文化与情感素养培养策略探索[J]. 成才之路, 2024, (02): 101-104.
- [3] 陈俊南. “联觉”理论运用于大班音乐欣赏活动中的行动研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2023.
- [4] 肖速俊美. 视听结合在初中音乐欣赏教学中的应用研究[D]. 四川音乐学院, 2022.
- [5] 徐文慧. 审美感知在初中音乐欣赏教学实践中的培养策略研究[D]. 鲁东大学, 2021.

作者简介: 鲁美琳(1995-), 女, 韩国东方文化大学院大学, 湖南岳阳人, 博士在读, 研究方向: 音乐教育。