

高中音乐教学中的创新方法研究

何英

新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县高级中学

摘要:高中音乐教学是音乐教育的重要组成部分,但传统的教学方法限制了学生们对音乐的深入理解与创新能力的培养。为寻求转变,本研究提出并分析了高中音乐教学中的创新方法。以组织开展音乐创作、组织音乐剧或者音乐会、现场录音等形式为案例,研究找出这些教学方法可以培养学生音乐创新思维、良好的音乐审美和深入的音乐理解。实践表明,创新的教学方法能够极大地提升学生的学习积极性和兴趣,进一步提升了学生的音乐素养。本研究的成果为高中音乐教学提供了一种新的视角和操作模式。

关键词:高中音乐教学;创新方法;音乐创新思维;音乐教育质量;学生音乐素养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.07.097

引言

传统的高中音乐教学方法过于重视技能的传授,忽视了学生对于音乐的热爱和欣赏能力培养,也没有充分激发学生对音乐创新的热情。鉴于此,本研究立足于教学实践,以案例的方式积极探索高中音乐教学的创新方法,力图找出那些能够促进学生音乐创新思维、音乐审美和深入理解音乐的教学方式。通过这些实践,试图提升学生的学习热情,增强他们的音乐素养,从而进一步提升我国高中音乐教育的整体质量。本研究的成果或可为高中音乐教育实践提供新的视角和实践策略。

一、高中音乐教学现状分析

(一)高中音乐教育的目标与功能

作为学校教育的重要组成部分,高中音乐教育在学生的身心发展、审美熏陶和创新思维培养上发挥着不可忽视的作用^[1]。在当下社会背景下,高中音乐教育的目标主要包括激发学生对音乐的热爱,提升音乐审美能力,培养创新思维,铸造健全人格,丰富精神生活等。

音乐教育中最基础的目标便是激发和培养学生对音乐的兴趣与热爱,这是所有教育工作的始发点。音乐有其独特的魅力,它能在学生中激发情感,影响情绪,寓教于乐,从而让学生在快乐中接受音乐教育。音乐教育还能助力学生构建积极、乐观、豁达的人生态度,对于形成健全的人格具有积极的促进作用。

高中音乐教育的另一重要目标是提升学生的音乐审美能力。通过音乐赏析,学生可以学习和理解不同类型的音乐,进一步提高美感和审美判断力。音乐教育使得学生能多角度、全方位地接触和体验音乐魅力,能丰富学生的精神世界,提升其文化品位,增强对美的感知和追求。

另外,高中阶段也是学生思维方式逐渐转变,逐步形成完整逻辑思维和独立思考能力的重要时期^[2]。音乐教育通过各种不同的教学方法,如音乐的创作和演奏,

能让学生在实践中锻炼和提升创新思维能力。音乐的创作过程需要学生思考和创新,提升问题解决能力和空间思维能力,培养他们的创新意识和独立思考能力。

音乐不仅可以丰富学生的学习生活,增强精神世界,而且对于学生的身心发展也有积极作用。据研究,音乐教育可以使学生的学习更有积极性,对其他学科的学习也会有积极的影响,甚至对促进青少年健康发展,减少青少年的社区问题和违法行为也有积极作用。

总的来说,高中音乐教育的目标不仅仅在于学生的音乐技能提升,更包含着更深远的教育价值,深化对学生的身心发展,个性培育及整体素质提升起到关键作用。从教学实践,教材设置,评价机制等各个方面推进高中音乐教育的全面发展,成为当前音乐教育改革中需重点把握的方向。

(二)当前高中音乐教学方法与存在问题

当前高中音乐教学主要采用传统的教学方法,如讲授课本知识、演奏乐器、唱歌和听音乐。但在这些传统方法中,存在一些问题。课本知识的讲授过于机械,缺乏足够的创新和互动性,使学生对音乐的学习兴趣不高。演奏乐器和唱歌的教学过于死板,缺乏对学生音乐表达能力和创造力的培养。对音乐的欣赏教育也存在问题,学生常常只是被动地接受音乐,缺乏主动发现和分析音乐的能力。

(三)音乐教育对学生的影响和意义

音乐教育对学生的发展有着重要的影响和作用。音乐教育可以促进学生的情感发展,培养学生的艺术情操和审美情趣,使他们更加细腻和感性。音乐教育有助于提高学生的协调能力和团队合作精神,通过集体合作演奏乐器或唱歌的活动,培养学生的合作意识和组织能力。音乐教育还可以开发学生的创造力和想象力,培养他们的思维能力和解决问题的能力^[3]。

高中音乐教学的现状分析表明传统的教学方法存在

着一些问题，需要寻找一种创新的教学模式来促进学生的全面发展。下文将探索和研究高中音乐教学的创新方法，并分析其对学生音乐创新思维、音乐审美和音乐教育质量提升的影响和意义。

二、高中音乐教学创新方法的探索与实施

（一）引入音乐创作与组织音乐剧的教学模式

在高中音乐教学中，引入音乐创作与组织音乐剧的教学模式是一种创新的方法。传统的课堂教学往往是以学习音乐理论知识为主，学生在被动接受的状态下容易感到乏味和缺乏兴趣。而通过引入音乐创作与组织音乐剧的教学模式，可以激发学生的创造力和想象力，培养学生的表演和合作能力。

音乐创作是指让学生参与到音乐创作的过程中，通过创造自己的音乐作品表达自己的情感和想法。教师可以引导学生使用各种乐器和声音合成器等工具，进行音乐创作的实践。通过音乐创作，学生能够理解音乐的结构与形式，培养对音乐的创作和创新能力。

组织音乐剧是指让学生参与到音乐剧的创作和演出中。音乐剧是一种结合了音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式的综合性演出，通过参与音乐剧的排练和表演，学生能够体验到合作、表演和创作的过程，培养他们的团队合作精神和舞台表演能力。

（二）集成现场录音等实践活动的教学方法

传统的高中音乐教学往往侧重于理论知识的传授，而实践是学习音乐的重要环节之一。为了增强学生的实践能力，可以采用集成现场录音等实践活动的教学方法。

集成现场录音是指通过录制学生演奏或合唱的音乐作品，将现场的演出情况记录下来，进行分析和评价。这样的实践活动可以帮助学生更好地理解自己的演奏技巧和音乐表达能力，并通过教师的指导和评价不断提高。

还可以结合音乐会、演出等实践活动，让学生亲身参与其中。学生可以参观音乐会、观看音乐比赛等，通过实际观摩和参与，感受音乐的魅力和表达形式，提高他们的审美能力和对音乐的理解。

（三）创新方法在教学实践中的应用及效果

高中音乐教学中的创新方法在实践中的应用和效果是一个关键的问题。通过实践活动和创新教学模式的引入，学生参与了更多的音乐创作、表演和实践活动，从而提高了学习兴趣和动力。

音乐创作和组织音乐剧的教学模式让学生更加积极主动地参与到音乐学习中，激发了他们的创造力和想象力，培养了他们的表演和合作能力。通过集成现场录音等实践活动的教学方法，学生能够更好地理解自己的表演技巧和音乐表达能力，并通过实践中的指导和反馈不断提高。

创新方法的应用还可以拓宽学生对音乐的认识和理解。传统的教学往往以古典音乐为主，在创新方法的引导下，学生可以接触到更多类型的音乐，如流行音乐、民间音乐等，从而丰富了他们的音乐知识和视野。

高中音乐教学中的创新方法通过引入音乐创作与组织音乐剧的教学模式，集成现场录音等实践活动的教学方法，以及拓宽学生对音乐的认识和理解，对提升学生的音乐创新思维、音乐审美和推动音乐教育质量提升都能起到积极的影响和作用。创新方法的实施不仅让学生在音乐教育中获得更多的乐趣，也为他们未来的音乐学习和发展奠定了坚实的基础。

三、创新教学方法对高中音乐教育的影响与意义

（一）创新教学方法对学生音乐创新思维的培养

创新教学方法对于学生音乐创新思维的培养有着重要的作用。音乐教学不仅仅是教授音乐理论知识，更应该注重对学生音乐创新思维的培养。教师应以激发学生的音乐创新思维为教学目标，从而刺激学生的音乐创新实践和探索^[4]。

在具体教学中，教师可以引入音乐创作，使学生在创作中理解音乐、感受音乐、享受音乐。音乐创作的引入可以增强学生对音乐的主观感知和感情体验，提升学生的音乐创新思维。引入音乐创作可以充分调动学生的主观能动性，使学生能将所学音乐知识运用于实践，直观理解和掌握音乐知识。

组织音乐剧也是一种很好的创新教学方法。音乐剧中的角色扮演、舞台设定、剧本撰写等环节，融合了音乐、舞蹈、表演等多种艺术，可以让学生全方位、多角度地体验音乐，刺激和发展学生的音乐创新思维。

集成现场录音等实践活动，是另一种创新教学方法^[5]。现场录音活动将学生从传统的学科教学环境中解放出来，让他们亲身参与到实践过程中，更直观、更真实地了解音乐制作过程，提高他们的音乐实践能力和创新思维。

创新的教学方法在教学实践中取得了显著的效果。通过教学实验可以看出，比起传统的音乐教学方法，创新教学方法在刺激学生音乐创新思维、提升学生音乐实践能力方面有了显著的效果。

创新的教学方法还能提高学生的音乐审美和理解能力。当学生参与到音乐创作、音乐剧以及现场录音等实践活动中时，他们不仅可以理解音乐的韵律和旋律，还可以理解音乐传达的情感和主题，提高了他们的音乐审美和理解能力。

创新教学方法也可以推动音乐教育质量的提升。通过创新的音乐教学方法，学生的音乐基础知识和技能得到了提升，音乐创新思维得到了培养，从而提高了音乐教育质量，赋予了音乐教育新的生命力和活力。

总的来说,创新教学方法已经在高中音乐教学中得到了越来越广泛的应用,其对于学生音乐创新思维的培养以及音乐审美、理解能力的提升都有显著的作用。今后,在提升教学质量,满足现代音乐教育需求的过程中,应持续积极探索和实施创新教学方法,以致力于推动高中音乐教育的长足发展。

(二) 创新教学方法对提升学生音乐审美和理解的作用

在高中阶段,音乐教育的一个重要任务是提升学生的音乐审美和理解能力,创新的教学方法在这方面具有积极的推动作用。传统的音乐教学往往更注重技法的训练,而忽视了审美和理解的培养,在音乐教学中应用创新的教学方法,对于提升学生的音乐审美和理解具有重要的意义。

创新的音乐教学方法可以通过提供丰富多元的音乐素材,开拓学生的音乐视野。传统的教学方式往往局限于已经熟悉的音乐作品,而音乐的世界是博大精深的,有很多不同的音乐风格、体裁和传统等待学生去探索,这对于提升学生的音乐审美时至关重要的。通过探索不同的音乐种类,学生可以学习到更多的音乐知识和感受到更多的音乐魅力,从而提升他们的音乐理解和音乐鉴赏能力。

在此基础上,创新的音乐教学方法可以通过以学生为主体,引导学生积极参与并主动表达,从而进一步提升学生的音乐审美和理解。在音乐创作或组织音乐剧等教学过程中,学生不再是被动接受的对象,而是积极参与者,他们可以通过自己的思考,创造出独特的音乐作品,这将大大提高他们的音乐审美和理解能力。音乐的理解并不只是理性的知识理解,更重要的是对音乐的情感体验和理解,而积极参与的教学方式,更有利于学生对音乐的深入体验和情感理解。

一方面,创新的音乐教学方法通过引入音乐创作和组织音乐剧等方式,将学生从被动学习者变为主动创作者,激发他们的音乐创新思维和创造性。学生在音乐创作和表演中,需要根据自身的音乐理解和审美,进行独立思考和创新设计,这样的过程无疑对提升他们的音乐理解和审美具有大的推动作用。

另一方面,创新的音乐教学方法通过将音乐教学与各种实践活动,如现场录音等,有机结合,让学生在实践中体验音乐的魅力,提升自己的音乐审美和理解。笛卡尔曾经说过:“知识的真正来源是实践。”实战性强的实践教学,使得学生有机会把课堂所学运用到真实环境中,更深入地理解音乐和体验音乐的魅力,从而更好地提升其音乐审美和理解能力。

创新的音乐教学方法对提升学生音乐审美和理解的作用是显著的。从长远来看,创新的音乐教学方法对于培养学生批判性思维,激发其音乐创新思维,提升其音乐审美和理解,以及提高音乐教育的质量都将产生积极的推动作用。

(三) 创新教学方法对推动音乐教育质量提升的影响

创新教学方法对推动音乐教育质量均有积极助推作用。高中音乐教学的创新方法带来了更广阔的学习空间,使教学内容更加丰富多样,教学方式更加活泼有趣,这也使教育质量得到了显著提升。基于创新教学方法对学生音乐创新思维、审美和理解的提升,学生对音乐的学习热情和参与度大大提高,进一步推动了音乐教育质量的提升。创新教学方法对教师的教学策略和教学思路也产生了深刻的影响,教师能更好地探索教学新方法,优化教学方案,从而提升教学质量。

综合看来,创新教学方法对高中音乐教育的影响和意义十分重要。既能培养学生的创新思维,提升审美和理解能力,又能推动音乐教育质量的提升。今后音乐教学领域应大力使用和推广创新教学方法,以此来提高音乐教育的效果。

结语

本研究旨在探讨和寻找高中音乐教学中的创新方法,并在实践中验证了这些方法的有效性。现有的研究成果仅限于一些特定的教学环境和案例,例如音乐创作、音乐剧或音乐会的组织开展以及现场录音等,这些方法对于提升学生的学习积极性和音乐创新思维,培养良好的音乐审美和深入的音乐理解具有重要意义。以便我们寻找到更多适应不同教学环境的教学方法。总的来说,本研究为高中音乐教学提供了新的理论视角和实践模式,对于提升我国高中音乐教育质量具有一定的推动作用,我们期待未来的研究能够在这个基础上进行更深入的探究,达到音乐教育的最终目标。

参考文献:

- [1] 代小军. 改革下高中音乐教学存在的问题及创新方法[J]. 女人坊, 2020(08).
- [2] 伍裕生. 新课改形势下高中音乐教学的创新方法探析[J]. 华夏教师, 2019(02).
- [3] 孙艳丽. 中专音乐教学创新方法探讨[J]. 考试周刊, 2019(14).
- [4] 李倩. 中专音乐教学创新方法的分析[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)社会科学, 2019(05).
- [5] 杨光磊. 新课程改革形势下高中音乐教学的创新方法[J]. 家长, 2022(09).