

高中音乐教学中学生乐感及鉴赏能力的培养策略

程睿旒

江西省上饶市万年县第一中学

摘要：在现代教育体系中，高中教学是至关重要的教学阶段，也是学生生涯中承上启下的重要阶段，备受相关人士的高度关注。在高中教学过程中，音乐是一门重要学科，对于培养学生艺术素养、陶冶学生情操具有至关重要的作用。音乐作为一门独特的艺术科目，需要学生具备一定的审美能力和鉴赏能力才能品味音乐作品的内涵和情感。这就要求高中音乐教师要将培养学生的乐感和鉴赏能力作为教学目标，并积极开展教学工作。

关键词：高中音乐教学；学生乐感；鉴赏能力；培养策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.11.095

引言

高中阶段是学生接触音乐、深入了解音乐学科内涵的关键时期。在音乐教学中，教师需要关注学生的兴趣点，并在此基础上采取多种教学措施提升学生的乐感及音乐鉴赏能力，为核心素养的培育奠定基础。

一、概念

乐感通常指的是人对音乐的感知能力，包括对旋律、节奏、和声等音乐元素的敏感度和理解能力。乐感是音乐学习的基础，学生乐感的培养有助于他们更好地学习乐器演奏、声乐演唱以及音乐创作等。一个好的乐感能让学生在音乐实践中更快地捕捉音乐信息，提高学习效率和表演的准确性。此外，良好的乐感还能帮助学生理解不同音乐作品的风格和情感，提高音乐体验的深度。音乐鉴赏能力则是指人对音乐作品的理解、分析和评价的能力，它包括对作品风格、表现手法、情感内容等方面的认识和评析。两者相辅相成，共同构成了音乐素养的重要方面。音乐鉴赏能力的培养则可以促进学生的批判性思维能力、审美观念的形成和文化素养的提高。通过音乐鉴赏教育，学生可以学会如何审视音乐作品背后的历史文化背景，了解作品的创作环境和艺术价值，从而在感受音乐美的同时，拓宽知识视野，培养多元文化的理解力和尊重。

二、高中音乐教学中学生乐感及鉴赏能力的培养价值

（一）提升综合素养

拥有良好的乐感可以使学生深入了解音乐作品的内涵和精神价值，以确保学生能够从深层次和多角度品味音乐作品。此外，拥有良好的鉴赏能力也能够使学生提升音乐素养，并提升自身的思维能力、联想能力、感知

能力和分析能力，全方位感受音乐作品。在新课程改革背景下，学生积极参与音乐教学活动，培养自己的乐感和鉴赏能力，不仅可以提升自身的综合素养，而且可以感受到音乐这门学科的独特魅力。音乐和美术课程一样可以凭借独特的艺术手法使欣赏者能够在分析和鉴赏的过程中，感受作者想要表达的感情。在这个过程中，学生能够有更深层次的感悟，从而拓宽知识层面并提升鉴赏能力，同时可以陶冶情操、提升综合素养。

（二）培养学生的审美情趣

通过音乐的学习，学生能够感受丰富多彩的音乐世界，对美产生独特感知。音乐作为一门艺术形式，通过不同的旋律、和声和节奏，能引导学生感知表达情感的方式，培养他们对美的敏感性。乐感和鉴赏能力的培养还有助于学生形成独立的审美观点。通过分析不同音乐作品的特点，能够培养学生对音乐的批判性思维，形成自己的审美标准。这种独立的审美观点不仅在音乐领域中具有指导意义，同时也对学生提高在其他艺术和文化领域的鉴赏能力起到积极的促进作用。

三、高中音乐教学中学生乐感及鉴赏能力的培养策略

（一）增加教育资源投入，提高教师专业水平

在高中音乐教学中，想要全面培养学生乐感及鉴赏能力，学校应当全面增加教育资源的投入。一方面，学校要增加音乐教学的经费和设备投入，为学生提供更好的学习条件和资源。比如，学校可以购置一些乐器、音响设备和音乐软件，并建立良好的音乐教室和练习场所，为学生提供良好的学习环境。另一方面，学校还可以引进一些音乐类书籍、唱片等学习资源，供学生结合个人需求和兴趣爱好借阅、欣赏，以拓宽学生的音乐视野和

知识面。通过这种方式，可以让学生有机会接触更多的音乐形式和内容，有利于激发学生对音乐的兴趣，提高学生艺术素养，从而培养学生乐感和鉴赏能力。不仅如此，学校还应当加强对音乐教师的培训和专业发展支持，以此提高教师专业水平，确保高中音乐教学活动的高质量实施。比如，学校可以安排音乐教师参加专业培训课程，通过线上加线下双线培训模式，结合理论与实践多种培训内容，提高教师学科知识水平和教学能力。与此同时，高中音乐教师还可定期开展教学研讨会，音乐教师可在会议上分享阶段性的教学成果以及教学经验，学习其他教师的教学方法和教学理念，以此实现教师之间的学术交流，促进教师综合能力的发展。此外，学校还可邀请专业音乐人士、音乐教育专家到学校举办讲座或指导，为教师提供实践经验和专业指导，使教师在今后的教学中能更好地组织多种形式的音乐教学活动，引导学生进行音乐欣赏和表演，全面培养学生乐感和鉴赏能力。

（二）丰富音乐素材，培养主体参与意识

（1）引入流行音乐，激发学习兴趣。高中生喜欢追逐潮流，在学生群体中，相对于古典音乐、民族音乐，流行音乐更有吸引力，高中音乐教师要把握住高中生的这一兴趣特点，筛选与教学内容和学生审美相符合的流行音乐，并将其和传统音乐放在一起鉴赏，对比其异同和特点，这样不仅在内容上做到了雅俗共赏，主题也很明确，学生所处的教学氛围充满着现代气息，可以全面激发学生的好奇心和学习积极性。例如，在高中音乐“古典音乐”课程时，通过歌曲《IlProprioFine》来引入，教师引导学生将这首歌和巴赫《G弦上的咏叹调》对比，学生可以立刻辨认出这首流行音乐作品的女高音吟唱部分的旋律借鉴了巴赫《G弦上的咏叹调》，这首乐曲古典的旋律伴随着富有节奏感的鼓点，演绎出独特的风情。（2）整合教学资源，优化教学设计。在高中音乐鉴赏课中，音乐鉴赏教材是教师在教学过程的主要依据，教师是学生学习的引导者，教师要先读透教材，体会音乐作品在教材单元间的设置意图，整体把握教学内容。目前音乐教材中的音乐作品虽然形式多样，但部分曲目仍与学生的生活经验相距甚远，学生的鉴赏难度较大，教师可以在原有教材主题内容的基础上进行整合和拓展，从学生日常生活中接触较多的同类型音乐作品入手扩充教学内容，从而实现教

材的更新和补充。这样可以在有效调动学生的学习积极性的同时，让学生更加准确地把握原有教材中音乐作品的风格特点。

（三）初级阶段，感知音乐

在高中音乐教学中，教师需要引导学生融入音乐，用心去感知、体验，以此领略音乐艺术的魅力。以《轻骑兵序曲》的鉴赏教学为例，《轻骑兵序曲》是奥地利音乐巨匠苏佩在1866年创作的歌剧序曲。其中，主题A宛如军队威武壮观的号角呼唤，铿锵有力，令人心潮澎湃；主题B的旋律则轻快跳跃，如同欢快的舞者在阳光下翩翩起舞，充满活力与生机；主题C则承载着古老舞曲的韵味，仿佛是一段古老的传奇，旋律优美动人，深入人心。这部作品不仅具有欧洲古典舞曲的风格，还巧妙地融入了马蹄声节奏，使得音乐如同奔马飞腾，充满激情。通过倾听这首曲子，听众仿佛能感受到历史的呼唤和岁月的流逝，从而体验到音乐的无尽魅力。在教学时，教师要基于教材要求，为学生播放主题A、主题B和主题C的片段，引导他们聆听不同的旋律和节奏，同时请学生一起拍手，跟随旋律做简单的舞蹈动作，以加深对音乐节奏和情感的体验。另外，教师还可以引导学生分享他们对每个主题的感受，谈一谈这些旋律让他们想到了什么，有没有触发特定的情感，鼓励学生用自己的语言描述这些感受，帮助他们建立起对音乐情感的认知。总之，初级阶段的音乐教育应该注重调动学生的主体性，引导他们用心去感受、理解音乐，将音乐与生活、文化和情感联系起来，从而真正地理解音乐的内涵。

（四）强化音乐基础训练

教师还要让学生参与音乐基础训练，以此让学生内化所学理论知识。基础训练可以从听、唱、器乐演奏等角度展开。从“听”的角度来说，教师可以播放一个音乐片段，引导学生在聆听的基础上回答教师的问题，如“这是几拍子的音乐？”“节奏型是什么？”“演奏者使用了哪些乐器？”等。从“唱”和“器乐演奏”角度来说，教师可以指导学生分析乐谱，在演唱或演奏的过程中进行调整，展示音乐传递的情感。教师可以在各个教学环节渗透基础训练活动，这样既不会给学生带来过大的训练压力，又可以延长学生的训练时长，更好地落实培养学生乐感的工作。

(五) 以歌唱练习培养乐感, 让学生在歌唱中形成感知

无论采取哪种方式进行音乐教学, 培养学生的乐感能力的本质都是让学生“动起来”。在高中音乐教学中, 教师既要为学生提供主动鉴赏的机会, 使他们能够结合音乐旋律和音乐要素解读与分析乐曲, 也要让学生形成感性体验, 真正走进乐曲中。因此, 教师可以采用歌唱练习法开展鉴赏教学。相较于理论鉴赏, 歌唱练习法可以让学生在演唱乐曲的过程中形成主观体验, 使学生一边歌唱一边感受乐曲的旋律之美和节奏之美, 促使学生结合自己的演唱体会感受乐曲的内在情感, 以及不同乐段的情感变化, 使学生对音乐产生直观且深刻的感知, 从而发展学生的乐感能力。

(六) 深化乐曲文化内容, 增强学生体验感

高中音乐知识涉及面广, 教师在教学中应引导学生深入探究乐曲背后的文化内容, 在感悟乐曲文化的过程中不断提升鉴赏能力, 实现自我发展。例如, 在电影《星球大战》的影视音乐教学中, 音乐与画面要相互配合。在课堂教学中, 笔者播放了契合该曲主题的相关优质影视资源, 并出示相关资料, 让学生了解影片中背景音乐的魅力。随后, 笔者让学生在探索学习过程中整合序曲、歌曲主旋律、主乐调功能等。在完成以上步骤之后, 笔者总结了相关知识, 让学生更加透彻地理解和感悟交响乐。又如, 《费加罗的婚礼》的鉴赏教学, 本曲集中体现了莫扎特音乐创作最伟大的一面, 即内容与形式高度统一。作者的创作结构精巧, 平衡且和谐, 笔者先带领学生走近一代音乐大师莫扎特, 了解其生平, 鉴赏其音乐创作风格, 深度挖掘乐曲创作背后的故事和文化, 引导学生自主构建乐曲鉴赏知识体系。在教学内容基本结束之后, 笔者播放了《葬礼进行曲》和《雨滴》, 让学生感受其中的压抑、忧伤, 之后又展示了这些歌曲创作的背景故事, 让学生借鉴同样的建构方法去分析、理解歌曲内涵, 提高他们的审美素养。

(七) 拓展实践教学, 培养综合能力

在高校音乐鉴赏教学中, 教师可以采用多种方式来拓展实践教学。教师可以组织学生进行音乐表演。音乐表演是音乐鉴赏的重要环节, 通过表演可以让学生更加深入地理解音乐作品的内涵和情感。教师可以引导学生自主选择音乐作品, 组织排练和演出, 让他们在实践中提高自己的

音乐表现力和团队协作能力。音乐创作是音乐教育的重要组成部分, 通过创作可以培养学生的创新思维和解决问题的能力。教师可以引导学生尝试作曲、编曲、制作音乐等, 让他们在实践中探索音乐的奥秘, 提高自己的音乐创造力。教师还可以组织学生进行音乐社会实践活动。教师可以引导学生参与社区音乐活动, 让他们在实践中了解音乐的实用性和社会价值。教师还可以组织学生进行音乐调研, 让他们了解音乐文化的多样性和音乐教育的发展趋势, 提高他们的文化素养和调查研究能力。由于实践课程跳出了传统的课程大纲的限制, 更多是对于课堂动态地应对, 如果不加以引导和适当的控制, 也容易出现偏离教学目标的情况, 在拓展实践教学的过程中, 教师需要注意与理论教学相结合, 明确实践教学是理论教学的延伸和补充, 要与理论教学相辅相成, 共同提高学生的音乐鉴赏能力。教师要注重学生的主体地位, 应该充分发挥学生的主观能动性, 让他们积极参与实践教学活动, 成为学习的主人。教师应该及时评价学生的实践活动, 给予指导和建议, 同时也要鼓励学生进行自我评价和相互评价, 促进他们的自我成长和互相学习。

结语

在高中音乐教学中培养学生的乐感和鉴赏能力是一个促进学生全面发展的过程, 涉及到教育者的智慧、学生的悟性以及教学策略的科学性。通过丰富的教学内容、创新性的教学方法, 教师能够在高中生心中播下音乐的种子, 让其在音乐的海洋中航行。因此, 努力拓展高中音乐教育的深度与广度, 将为培养更具创造力和综合素养的学生奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 张小艳. 高中音乐教学中学生乐感及鉴赏能力的培养[J]. 中学课程辅导, 2023(24): 117-119.
- [2] 马兰兰. 高中音乐教学中学生乐感及鉴赏能力的培养[J]. 学周刊, 2023(19): 145-147.
- [3] 王堆平. 高中音乐教学中学生乐感及鉴赏能力的培养[J]. 中学课程辅导, 2022(30): 18-20.
- [4] 陈俞敏. 高中音乐教学中学生乐感及鉴赏能力的培养策略[J]. 科学咨询(教育科研), 2022(8): 209-211.
- [5] 杨礼强. 高中音乐教学中学生乐感及鉴赏能力的培养策略[J]. 戏剧之家, 2021(19): 180-181.