

中职音乐教育中学生音乐素养培养的策略与路径

罗建钦

云南省昭通市 昭通市职业教育中心

摘要：本文针对中职音乐教育中学生音乐素养的培养进行探讨，提出了五种有效的教育路径，旨在提高学生的音乐能力与艺术修养。文章首先对“音乐素养”及相关教育理念进行了界定，并分析了当前中职音乐教育中存在的主要问题。接着，结合教育现状，提出了五个实施路径，包括课堂教学、实践活动、技术应用、师生互动和文化传承。每个路径不仅注重学生能力的全面发展，还强调个性化教育和创意思维的培养。最后，文章通过案例分析进一步展示了这些路径的实践效果，期望为中职学校的音乐教学提供可行的改进策略。

关键词：中职音乐教育；音乐素养；教育路径

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.04.104

引言

随着社会对音乐教育的日益重视，中职学校的音乐教育面临着新的挑战与机遇。学生的音乐素养不仅仅是指其掌握的音乐技巧，更包括其艺术审美、文化理解与创新能力的培养。然而，当前中职音乐教育中普遍存在着教学内容单一、教学方法滞后等问题，这影响了学生音乐素养的全面提升。

一、音乐素养的内涵与中职音乐教育的培养目标

音乐素养是衡量个体音乐能力、理解力和审美水平的重要标准，涵盖了音乐基本技能、音乐感知、文化理解和创造能力等多个方面。在中职教育体系中，音乐素养不仅指学生能够熟练掌握乐理知识、视唱练耳、演奏技巧等基础技能，更强调学生对音乐作品的情感体验、风格认知以及跨文化理解能力。具体而言，音乐素养主要包括以下几个核心维度：第一，音乐技能，即学生在听觉训练、节奏感知、音准控制和演奏能力等方面的综合表现；第二，音乐理解，涉及对不同音乐风格、历史背景、作曲技法的掌握，使学生能够在学习过程中建立完整的音乐知识体系；第三，音乐创造力，指学生通过作曲、编曲、即兴演奏等方式表达自己的音乐思想；第四，音乐审美与文化素养，即通过音乐鉴赏、分析和演绎培养学生对音乐艺术的欣赏能力和批判思维。

在中职音乐教育体系中，音乐素养的培养目标应结合学生特点与职业需求，以提升其实践能力、艺术修养和综合素质为核心。传统的中职音乐教学多侧重于技能训练，如器乐演奏、声乐训练等，而对音乐理解和创造能力的培养较为薄弱。因此，构建科学的音乐素养培养体系，需要关注教学内容的多元化、教学方法的创新性以及教学评价体系的合理性。通过优化课程设计、拓展教学资源、加强实践训练等手段，中职学校可以在提升

学生音乐技能的同时，提高其音乐素养的整体水平，使其具备更高的职业竞争力和艺术表现力。

二、中职音乐教育的现状、问题及成因分析

当前，我国中职学校的音乐教育在课程设置、教学模式和学生培养目标等方面逐步完善，但在音乐素养培养方面仍存在诸多不足。首先，从课程内容来看，多数中职学校的音乐课程仍以技能训练为主，而忽视了音乐鉴赏、创造性实践等内容，导致学生的音乐综合素养较为薄弱。其次，从教学方法来看，传统的灌输式教学模式仍占主导地位，教师主要通过讲授乐理知识、示范演奏技巧的方式进行教学，而缺乏互动性、启发式的教学方法，难以激发学生的创造力和自主学习能力。此外，从教学资源来看，中职学校的音乐教育资源相对有限，部分学校缺乏专业化的教学设备、实践场所，甚至师资力量也存在不足，使得学生在学习过程中难以获得系统而深入的指导。

这些问题的成因主要包括以下几个方面：首先，受职业教育传统模式的影响，中职学校在音乐教育方面长期以技能培训为导向，而对音乐文化、审美教育等内容关注较少，导致音乐素养培养体系不够完善。其次，由于中职学校生源结构的多样化，部分学生的音乐基础较为薄弱，导致教师在教学过程中倾向于采用较为统一的教学模式，而忽略了个性化培养。此外，社会对中职音乐教育的认知不足，导致教育资源投入有限，影响了教学质量的提升。

三、中职音乐素养培养的现实意义与未来价值

在当前职业教育改革的大背景下，中职音乐素养培养的现实意义不仅体现在学生个体的发展上，更直接影响到整个社会的文化素养提升。首先，提高学生的职业竞争力。对于艺术类专业的中职生而言，音乐素养的提

升能够帮助他们在未来的职业生涯中更好地适应市场需求,无论是作为音乐表演者、教育者,还是音乐制作人员,扎实的音乐素养都是其核心竞争力的重要组成部分。其次,增强学生的艺术修养与文化认同。音乐不仅是一种技能,更是一种文化表达方式。通过深入的音乐素养培养,学生能够理解不同音乐风格的内涵,培养审美能力,并增强对民族音乐、世界音乐的认知,从而提升其文化自信。第三,推动职业教育的创新发展。当前,中职教育正从单一的技能培养向多元化的素养教育转型,在音乐教育中加强音乐素养培养,有助于形成更加科学合理的课程体系,促进职业教育与社会需求的紧密结合。最后,促进学生的全面发展。音乐教育不仅关乎职业技能的培养,更对学生的心理发展、创造力提升、团队协作能力等方面具有积极影响。

四、中职音乐素养培养的优化路径

音乐素养的培养是中职音乐教育的核心目标之一,但受限于传统教学模式、课程设置以及资源配置等因素,当前的中职音乐教学仍存在较多不足。

(一) 构建情境化教学模式,提高学生音乐理解力

在中职音乐教学中,学生往往习惯于机械地学习乐理和演奏技巧,而忽视对音乐本质的理解。为了改变这一现状,教师应构建情境化教学模式,将音乐知识融入真实的文化情境中,以提高学生的音乐理解力和表达能力。具体而言,教师可以通过音乐故事、情景再现、戏剧表演等方式,使学生在特定的情境中感受音乐的情感表达和文化背景。例如,在教授古典音乐时,可以让学生扮演作曲家或历史人物,通过角色代入的方式体验不同音乐流派的创作背景和风格特点。此外,教师还可以运用多媒体技术,如音频、视频、VR等,将音乐与视觉艺术结合,让学生在沉浸式体验中加深对音乐的感受和理解。同时,教学过程中应鼓励学生结合自身经验进行音乐表达,如通过改编、即兴创作等方式,让学生在实践中增强对音乐的个性化理解。这种情境化的教学方法不仅能够提升学生的音乐素养,还能激发他们的学习兴趣,使其在音乐学习中更加主动和投入,从而全面提升音乐理解力和审美能力。

(二) 完善课程体系,促进音乐素养的多维度发展

当前中职学校的音乐课程多以技能训练为主,而忽视了音乐鉴赏、文化认知和创造性思维的培养,导致学生的音乐素养发展不够均衡。为此,必须优化课程体系,使其涵盖音乐基本技能、音乐文化、创造力培养等多个

维度,以全面提升学生的音乐素养。首先,在课程结构上,应建立“基础+拓展+实践”三位一体的课程体系,即基础课程包括乐理、视唱练耳、器乐演奏等核心内容,拓展课程涉及音乐史、民族音乐、世界音乐等文化知识,实践课程则包含即兴创作、音乐编曲、跨学科融合等内容,以确保学生在不同层次上获得系统的音乐学习体验。其次,在教学内容上,应适当增加跨学科课程,例如将音乐与文学、历史、美术等学科结合,使学生通过多角度学习加深对音乐的理解。此外,课程设置应突出学生的个性化发展,提供多样化的选修课,如电子音乐制作、爵士乐演奏、音乐治疗等,让学生根据兴趣选择适合自己的学习方向。最后,在课程实施过程中,应采用项目式教学法,让学生在真实的音乐创作和表演项目中锻炼综合能力,如组织音乐会、策划音乐剧、制作原创音乐等,使其在实践中不断提升音乐素养和艺术表达能力。

(三) 加强教学资源建设,构建多元化学习平台

教学资源的匮乏是影响中职音乐素养培养的重要因素,因此,加强资源建设、拓宽学习渠道,对于提升教学质量具有重要意义。首先,学校应加大对音乐教育的资源投入,改善教学设备,如配备专业录音室、多功能音乐教室、虚拟现实音乐体验系统等,为学生提供更先进的学习环境。此外,应建立校内音乐资源库,收录优秀音乐作品、演奏示范、教学视频等内容,让学生能够随时查阅和学习。其次,充分利用互联网技术,搭建线上学习平台,提供MOOC课程、虚拟乐器演奏、在线音乐制作软件等,让学生能够随时随地进行自主学习和创作。例如,可以引入AI辅助教学系统,根据学生的学习进度和需求提供个性化指导,提高学习效率。此外,应积极推动校企合作,与音乐产业相关机构合作,搭建实践基地,让学生有机会参与音乐制作、演出策划、艺术管理等实际工作,在真实的职业环境中锻炼综合能力。同时,学校还可以通过邀请知名音乐家、作曲家、制作人等开展大师课或讲座,为学生提供更多与行业接轨的学习机会。通过教学资源的优化和多元化学习平台的构建,能够有效提升中职学生的音乐素养,使其具备更强的音乐实践能力和创新能力。

(四) 构建互动式教学模式,提升学生音乐实践能力

在中职音乐教育中,传统的教学模式往往以教师讲授和学生被动接受为主,这种方式虽然能够传授基础知识,但在提升学生的音乐实践能力方面存在明显不足。

为此,构建互动式教学模式,通过多种方式促进师生、生生互动,是提升学生音乐素养的有效途径。首先,教师应改变单向传授知识的方式,更多地采用启发式、探究式教学方法,引导学生主动思考和表达音乐见解。例如,在讲解音乐作品时,教师可以让学生先听音乐并分享自己的感受,再由教师补充专业知识,以此激发学生对音乐的主观体验。其次,课堂活动设计应注重实践性和合作性,如合奏练习、即兴演奏、音乐游戏等,让学生在互动过程中不断提升自己的音乐技巧和团队协作能力。例如,在合奏训练中,可以采用角色互换的方法,让学生体验不同乐器的演奏特点,从而加深对音乐整体结构的理解。此外,利用现代技术手段也是增强互动性的重要方式,例如,通过智能乐器、音乐软件等,让学生在数字化环境中进行创作和演奏,实现更加个性化的学习体验。同时,教师还应鼓励学生参与课堂讨论,如分析不同风格的音乐作品、比较不同演奏技法等,以培养他们的音乐鉴赏能力和批判性思维。

(五) 强化跨学科融合教学,拓展音乐素养培养的深度

音乐教育不仅是技术的训练,更是一种综合艺术形式,与文学、历史、科学、心理学等学科有着紧密的联系。因此,在中职音乐教学中,应积极推动跨学科融合教学,通过多角度、多层次的知识整合,提升学生的音乐素养和综合素质。首先,教师可以将音乐与文学结合,通过分析歌曲歌词、音乐剧剧本等方式,引导学生理解音乐作品的叙事性和情感表达。例如,在学习民谣时,可以结合诗歌鉴赏,让学生体会音乐语言与文学语言之间的联系,从而深化对音乐作品的理解。其次,音乐与历史的结合也是跨学科教学的重要方向,教师可以通过介绍不同时期的音乐风格、代表性作曲家及其创作背景,帮助学生建立音乐与社会文化的关联,如在讲解巴洛克音乐时,结合当时欧洲的社会变迁和艺术潮流,使学生在更广阔的历史视角下理解音乐。此外,科学与音乐的结合也能够丰富学生的音乐认知,例如,通过声学知识讲解乐器发声原理、电子音乐制作技术等,使学生了解音乐的物理基础和技术应用。同时,心理学知识也可以融入音乐教学,如通过音乐治疗案例分析,探讨音乐对情绪调节和心理健康的影响,让学生认识到音乐在人文关怀方面的价值。在教学实践中,教师可以设计跨学科项目,如让学生根据历史事件创作音乐、用科学实验探索乐器共鸣原理、分析影视音乐的情感表达等。

(六) 案例教学:基于音乐创作实践的教学探索

案例教学是提升学生音乐素养的重要方式,通过真实的教学案例,可以更直观地展示有效的教学策略和实践路径。以某中职学校音乐课程为例,该校在音乐素养培养方面采用了“音乐创作实践”作为核心教学方法,取得了显著成效。首先,在课程设计上,该校设置了“主题创作”模块,让学生围绕特定主题进行音乐创作,如“校园生活”“家乡风情”“青春梦想”等,以激发学生的创作灵感和表达能力。其次,在教学过程中,教师采用“分组合作+个性指导”的方式,鼓励学生组成小组进行集体创作,并邀请专业音乐人提供针对性的指导,如编曲技巧、歌词创作、演奏编排等,使学生在实践中掌握音乐创作的核心要素。此外,学校还组织了“原创音乐展示会”,让学生在真实的舞台上表演自己的作品,并接受师生和观众的反馈,从而增强他们的自信心和表演能力。通过这一案例可以看出,音乐创作实践不仅提高了学生的音乐素养,还培养了他们的团队合作精神和创新思维。这种基于实际创作的教学模式,为中职音乐教育提供了新的思路,也为学生的职业发展奠定了更坚实的基础。

结语

音乐素养的培养是中职音乐教育的重要目标,面对传统教学模式的局限性,必须通过构建情境化教学模式、完善课程体系、加强教学资源建设、提升互动教学方式以及强化跨学科融合等路径,提升学生的音乐理解能力、实践能力和创造力。未来,中职音乐教育应进一步优化教学模式,结合现代科技和跨学科知识,探索更加高效的音乐素养培养路径,以适应新时代音乐教育的发展需求,为培养更多具备综合艺术素养和创新能力的人才提供有力支持。

参考文献

- [1] 陈国栋. 中职音乐教育改革的现状与路径[J]. 音乐教育研究, 2021(1): 25-29.
- [2] 李慧敏. 情境教学在音乐素养培养中的应用探究[J]. 艺术教育, 2022(3): 45-50.
- [3] 赵明辉. 中职音乐课程体系优化研究[J]. 现代音乐教育, 2020(2): 30-35.
- [4] 孙晓婷. 互动式教学模式在中职音乐课堂的实践[J]. 教育探索, 2019(5): 78-83.
- [5] 王志强. 跨学科融合教学对音乐素养提升的作用[J]. 音乐研究, 2023(4): 15-22.