

新课标视域下粤教花城版高中音乐鉴赏课程的中国音乐作品教学策略研究

——以核心素养与能力提升为导向

李德保

肇庆市教师发展中心

摘要: 新课标背景下, 粤教花城版高中音乐鉴赏课程中国音乐作品教学面临学生兴趣不足、资源适配度低、教学方法传统等情况, 本文构建“文化-技法-实践”教学框架, 开发数字化资源库, 实施“三阶递进”教学法, 把传统文化融入教学各环节。以核心素养为指引, 培养学生审美感知、艺术表现等能力, 开展民族音乐实践与创新活动, 最终达成学生音乐素养提升、民族文化传播目标, 增强民族文化自信。

关键词: 新课标; 粤教花城版; 高中音乐鉴赏; 中国音乐作品; 核心素养

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.09.108

引言

随着教育改革的深入推进, 新课标为高中音乐教育提出了更高的要求, 不仅强调音乐技能的传授, 更加重视培养学生的音乐审美情操和综合素质。粤教花城版高中音乐鉴赏课程是传承中国音乐文化的重要载体, 在实际教学中却面临学生认知断层、资源匮乏、教学模式滞后等问题, 以核心素养为导向优化中国音乐作品教学策略, 实现传统文化传承与学生能力提升的双重目标, 是亟待解决的重要课题, 也是本研究的出发点和落脚点。

一、高中音乐鉴赏课中国音乐作品的重要性

(一) 文化传承价值

原始社会骨笛音律到周代礼乐制度, 唐宋大曲辉煌至明清戏曲繁荣, 各历史阶段音乐形态均蕴含独特文化密码^[1]。高中音乐鉴赏课程系统教学让学生接触中国音乐作品宫调体系、记谱法、演奏技法等文化符号, 理解五声音阶“天人合一”哲学思想, 把握戏曲唱腔地域文化独特韵味, 推动传统音乐文化代际传递中创造性转化与创新性发展。

(二) 审美教育功能

声乐作品中, 古诗词与旋律融合生发出“声情并茂”的意境美; 器乐演奏里, 古琴空灵、二胡悲怆、琵琶激昂的音色特质, 塑造出丰富听觉审美体验。高中音乐鉴赏课深度解析中国音乐作品节奏韵律、曲式结构、和声运用, 引导学生感知音乐中虚实相生的美学原则, 体会“余音绕梁”的含蓄之美, 培养对非物质文化遗产音乐形态的审美敏感度, 进而提升艺术鉴赏力与文化审美层次。

(三) 民族认同与情感培养

江南丝竹细腻温婉, 西北民歌粗犷豪放, 不同地域音乐风格展现中华民族多元一体文化格局, 音乐鉴赏时, 学生理解作品里乡音乡情、家国情怀, 能深切感受民族

文化基因的强大凝聚力。传统音乐作品对气节、忠义等价值观的艺术呈现, 悄然强化学生对民族文化的认同感, 激发传承民族精神的责任感, 实现文化自信与民族自豪感的内生培育。

二、新课标理念与核心素养的实践要求

(一) 新课标核心理念

新课标关注学生全面发展, 提出音乐课程需突破学科界限, 构建“审美感知、艺术表现、文化理解、创意实践”四位一体育人体系^[2]。粤教花城版高中音乐鉴赏课程整合中国音乐作品历史、文化、艺术特点, 引导学生从跨学科角度探究音乐与社会、历史、哲学深层关联, 课程重视实践性与体验性, 教学融入情境创设、合作探究等活动, 促使学生在主动参与中提升音乐素养。

(二) 高中音乐学科核心素养内涵

高中音乐学科核心素养以审美感知为根基, 要求学生捕捉中国音乐作品独特的音色、节奏、旋律特征; 艺术表现注重经过演唱、演奏、创作等实践, 内化音乐知识与技能; 文化理解侧重挖掘音乐背后的民族文化基因, 如传统音乐与礼仪制度、民俗活动的关联; 创意实践鼓励学生依托传统音乐元素创新改编, 促进传统文化与现代审美的融合, 四者相互渗透, 构成完整的音乐素养培育框架。

(三) 核心素养导向下中国音乐作品教学目标

核心素养导向下, 中国音乐作品教学目标呈多维特征, 审美感知层面, 要求学生辨析不同地域音乐风格的音响特征; 艺术表现层面, 赏析经典作品, 掌握古琴减字谱解读、戏曲行腔规律等专业技能; 文化理解层面, 引导学生梳理音乐发展与历史变迁的脉络关联; 创意实践层面, 鼓励学生运用传统音乐素材进行现代音乐创编, 实现从文化接受到文化创新的能力提升, 全面达成素养培育目标。

三、中国音乐作品教学的挑战与应对策略

(一) 教学挑战

课程内容与学生认知存在断层,传统音乐理论体系(工尺谱、十二律吕)的抽象性与现代音乐教育基础形成矛盾,造成学生理解困难^[3]。教学资源适配度不足,教材配套数字化资源多围绕西方音乐体系,中国传统音乐的音频解析、乐器构造3D模型等可视化素材匮乏,教学方法亟待革新,传统讲授式课堂难以呈现古琴减字谱、戏曲声腔等动态艺术特征,难以满足新课标对实践探究与文化理解的需求。

(二) 应对策略

在课程内容层面,构建“文化-技法-实践”三位一体教学框架的具体策略包括将传统宫调理论的抽象概念拆解为模块化内容,通过与流行音乐调式的系统性对比分析,突出两者在音阶结构、旋法特征等方面的异同点,从而建立直观认知桥梁。为降低理论复杂度,设计阶梯式训练活动,如基于不同调式的音程模唱练习,通过渐进式音高对比强化听觉记忆;针对传统节奏型设计重组创作任务,将固定节拍与散板节奏通过数字化节拍器进行可视化对照练习。对于古琴减字谱、戏曲声腔等特殊技艺传承,采用分层解析法,利用视频编辑技术对演奏过程进行逐帧慢放,同步叠加指法轨迹的动态标注,在音频软件中分段标记润腔技法的频率波动与共振峰变化特征,形成多维度技法演示体系。教学资源开发需建立协同机制,联合高校音乐学系、非遗保护中心等机构,构建结构化资源库,其中民族乐器模块采用3D激光扫描技术还原乐器形制细节,支持交互式拆解展示内部构造;传统乐谱模块制作动态解析视频,将工尺谱符号与实时生成的音高曲线进行动态关联;地域音乐模块集成GIS地理信息系统,通过分层着色地图展示不同区域的音阶特征分布。基于现行教材的配套拓展需聚焦地方性内容开发,系统采集方言声韵与音乐形态的关联数据,制作方言唱腔的声谱分析图例,整合民间仪式音乐的全景影像资料,形成可分层调用的多媒体资源包。教学模式创新强调跨维度融合,在项目制学习中设定传统音乐现代化创作主题,指导学生使用数字音频工作站对五声音阶进行频谱分析与声像处理,结合电子音乐合成技术开发具有传统韵味的节奏织体。跨学科融合方面设计主题探究矩阵,从青铜器纹饰的律动线条中提取节奏型生成规则,通过诗词平仄格律与旋律走向的数学模型比对,建立音乐形态与文化符号的映射关系,最终形成涵盖音乐形态分析、文化语境解读、创造性转化的完整教学链条。

四、教学实施路径与案例解析

(一) 教学实施路径

在目标设计上,参照新课标核心素养要求,把中国

音乐作品教学拆分为审美感知、艺术表现、文化理解、创意实践四级能力指标,细化到能辨析南北民歌旋律差异、独立完成简单民乐合奏编排等具体内容^[4]。教学过程运用“三阶递进法”:第一阶段沉浸式聆听结合图谱分析,引导学生拆解音乐作品的节奏、和声与音色特点;第二阶段借助虚拟仿真技术模拟古琴演奏指法、戏曲身段,实现实践体验;第三阶段组织“传统音乐新表达”工作坊,利用数字音频软件将传统音乐元素与现代音乐风格融合。

(二) 案例解析

以粤教花城版教材“古琴音乐鉴赏”单元为例,教学实施采用“文化溯源-技法研习-创新应用”路径,利用VR技术还原古代琴院场景,搭配历史文献数字化资源,引导学生梳理古琴音乐与文人精神、礼乐制度的关联;引入智能指法训练系统,传感器捕捉手部动作,实时纠正古琴指法偏差;开展“古琴新声”创作项目,学生从《广陵散》《梅花三弄》等经典作品提取旋律动机,结合电子音乐节奏与合成器音色重构。课程结束后,经过学生提交的创意曲谱、创作思路文档及展演视频,结合同伴互评与教师专业评估,全面检验核心素养达成度,验证教学策略有效性。

五、高中学生核心素养的培养策略

(一) 审美感知培养策略

利用频谱分析软件将古琴曲泛音列、戏曲唱腔共鸣特征转为可视化波形图,引导学生观察不同乐器音色谐波分布差异,对比同一旋律在古筝、二胡的演奏音频,掌握丝竹乐器音色塑造规律^[5]。在节奏感知层面,运用“节奏网格映射”训练法,把传统音乐复杂切分、附点节奏转为可视化节奏图谱,结合数字节拍器开展多声部节奏模进练习,强化对板眼、散板等传统节奏型的感知能力,引入VR全景声场技术,还原江南丝竹“雨打芭蕉”的空间音效、陕北民歌旷野回荡的声场特性,让学生在沉浸式体验中培养对音乐空间层次与意境的感知力,实现从单一音响元素识别到整体音乐风格辨别的能力进阶。

(二) 艺术表现培养策略

面对器乐演奏教学开发智能指法训练系统,借助高精度压力传感器与动作捕捉设备,实时监测古琴指法的按弦力度细微变化、古筝刮奏的速度梯度差异,生成带坐标标注的个性化纠错反馈报告,声乐教学中运用专业语音频谱分析软件,量化戏曲唱腔的咬字清晰度参数、行腔曲线波动轨迹与气息支持度数据,辅助学生精准掌握“字正腔圆”的演唱技巧要点。创设多元实践场景,构建层级化的“课堂微剧场-校园文化节-社区展演”三级展示平台,要求学生以协作小组为单位完成民乐重奏编配、诗词吟唱创作等综合性表演任务,在排练过程

中分轨录音技术精细拆分声部，利用数字音频编辑软件进行动态平衡参数调整，引导学生深入理解传统音乐合奏中“主次呼应”的声部逻辑、“疏密相间”的织体构建原则，实现从机械技巧模仿到创造性艺术表达的实质性跨越。

（三）文化理解培养策略

依托数字人文技术将音乐作品与同期绘画、诗词、文献可视化关联，构建“音乐-文化”知识图谱，古琴音乐教学中，比对《广陵散》曲谱与魏晋士人精神文本记载，引导学生分析音乐中“抗争”“隐逸”等情感表达的文化根源，开展“地域音乐基因溯源”项目，运用地理信息系统（GIS）标注民歌分布区域，结合气候地貌、方言声调、生产方式等要素，建立音乐风格形成的多维度解释模型。戏曲文化教学中，利用3D建模技术还原传统戏台结构，结合社会学视角解析“观演关系”对戏曲表演程式化特征的影响，让学生在跨学科探究中理解中国音乐与传统文化的共生关系，实现从音乐现象认知到文化本质把握的思维深化。

（四）创意实践培养策略

构建“传统元素解构-数字工具赋能-文化内核坚守”的创新实践体系，借助数字音频工作站（DAW）的采样、合成功能，引导学生把戏曲锣鼓经转为电子音乐节奏样本，或对古琴曲旋律进行微分音程重构，开设“非遗音乐数字化实验室”，运用AI音乐生成技术对传统音乐变奏创作，设置文化审查模块，要求学生阐释改编作品中保留的宫调体系、曲式结构等核心元素。鼓励学生开发交互式音乐作品，编程实现用户与音乐的动态交互，如根据实时环境声音触发不同的民族音乐片段，在创作过程中，引入“文化溯源答辩”机制，要求学生提交创作日志，详细记录传统音乐元素的提取路径与创新转化逻辑，确保在技术创新与形式突破中延续传统文化基因，实现传统音乐在当代语境下的创造性转化。

六、继承和发扬传统民族优秀传统文化，增强学生民族自信心

（一）传统文化融入教学全过程

以粤教花城版教材为基础对每个教学单元文化解构，将古琴音乐与文人雅集文化、戏曲声腔与民俗节庆传统建立对应，重新编排教学顺序形成“文化主题链”。教学实施采用“双轨并行”模式，讲解音乐技法时同步解析文化逻辑，如分析五声音阶引入《管子·地员篇》“三分损益法”理论溯源，学习戏曲唱腔结合地方志资料阐释剧种形成的地域文化因素。

（二）开展民族音乐文化实践活动

校内创设民族音乐工作坊，配备数字化乐器模拟设

备与传统乐器实物教具，组织学生开展民乐合奏排练、戏曲身段训练等实践活动，搭建虚拟实践平台，借助VR技术还原传统音乐表演场景，学生可穿戴设备参与虚拟戏曲演出、古乐演奏会。校外与非遗传承基地、民族乐团合作建立实践教学基地，定期组织学生观摩传统音乐制作工艺、参与民间音乐采风活动，线上发起“传统音乐文化传播计划”，鼓励学生制作短视频解读传统音乐文化知识，并利用社交媒体平台进行传播。

（三）民族文化遗产与创新

在教学过程中，系统梳理传统音乐的宫调体系、曲式结构、演奏技法等核心知识要点，构建起标准化的教学资源库，为教学实践提供坚实支撑，引入前沿数字技术开展创新实践活动，运用AI作曲算法深入剖析传统音乐的旋律走向与和声规律，为学生音乐创作提供智能辅助；借助3D打印技术，精准复原编钟、骨笛等古代乐器，探究传统声学原理在现代乐器设计中的创新应用。积极鼓励学生投身跨界融合项目，引导其将民族音乐元素巧妙融入影视配乐、游戏音效制作领域，或是与现代舞蹈、数字艺术相结合，创作出兼具传统文化底蕴与时代特色的艺术作品，专门设立“民族音乐创新孵化基金”，对学生富有创意的方案给予资金支持，助力其转化为实际成果。

结语

在新课标视域下，针对粤教花城版高中音乐鉴赏课程中中国音乐作品教学展开系统探索，创新“文化-技法-实践”教学路径、构建核心素养培养体系、推进传统文化传承创新，有效化解教学中认知断层、资源匮乏、模式滞后等问题，提升学生音乐核心素养与民族文化自信。研究在跨学科融合深度、个性化教学策略等方面仍具拓展空间，未来需持续深化教学实践探索，进一步完善教学策略，为高中音乐教育高质量发展注入更强动力，让传统音乐文化在新时代教育场景中焕发新活力。

参考文献

- [1] 魏晓宁. 新课标视域下传统文化元素在高中音乐鉴赏教学中的融入价值及路径[J]. 学周刊, 2024, (32): 140-142.
- [2] 俞银芝. 新课标视域下高中音乐鉴赏教学案例实践分析——以《流水》一课为例[J]. 华夏教师, 2024, (09): 40-42.
- [3] 藏润妍. 新课标视域下四版高中《音乐与戏剧》教材比较研究[D]. 闽南师范大学, 2023.
- [4] 闫烽. 核心素养理论视域下淮北市高中音乐鉴赏课教学现状的调查研究[D]. 淮北师范大学, 2022.
- [5] 刘宏帆. 新课改视域下的高中音乐课程教学方法分析[J]. 考试周刊, 2021, (A1): 163-165.