

“学为中心”背景下优化初中音乐赏析教学的实践探索

王轶雯

河南大学音乐学院

摘要: 本文聚焦“学为中心”背景,对初中音乐赏析教学优化展开实践探索。通过分析传统教学弊端,结合“学为中心”理念内涵,从教学方法革新、课程资源整合维度,阐述提升音乐赏析教学质量的策略与实践路径,旨在激发学生音乐赏析兴趣,提高其音乐审美与综合素养,以此可以有效推动初中音乐教育发展。

关键词: 学为中心; 初中音乐; 赏析教学; 实践探索

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.05.095

引言

在教育改革不断深化的当下,“学为中心”理念逐渐成为教育教学的核心导向。尤其是初中音乐赏析教学作为培养学生音乐素养与审美能力的重要途径,然而传统模式下存在重知识传授、轻学生体验,学生参与度不高、主体地位凸显等问题。基于“学为中心”背景探索初中音乐赏析教学的优化策略,有助于转变教学观念,能够有效地让学生在音乐赏析中获得更丰富的情感体验与知识收获,提升音乐教育实效,促进学生全面发展。

一、“学为中心”理念内涵

“学为中心”理念,是对传统“教为中心”教育模式的革新,其核心在于将教育的关注点从教师的“教”转移到学生的“学”,重塑师生在教学活动中的角色与关系,强调学生在学习过程中的主体地位与自主能力^[1]。从本质上看,“学为中心”肯定学生作为独特个体所具有的学习潜能和主观能动性。每个学生都是独一无二的,拥有不同的兴趣、天赋、学习风格以及知识基础。这一理念摒弃了“一刀切”的教学方式,倡导根据学生的个体差异设计教学内容、方法和评价体系,以满足多样化的学习需求。例如,在课程设计上,不再单纯依据教学大纲按部就班地推进,而是充分考虑学生的兴趣点和实际能力,融入丰富多元的教学素材,激发学生的内在学习动力。

“学为中心”理念重视学生的自主学习过程。它鼓励学生积极主动地参与到知识的探索与建构中,而不是被动接受教师的知识灌输。在课堂教学中,教师不再是知识的唯一传播者,更多地扮演引导者、组织者和促进者的角色。教师通过创设富有启发性的问题情境,引导学生自主思考、提出问题,并运用已有的知识和经验尝试解决问题。在此过程中,学生逐渐学会自主规划学习路径、选择学习方法,不断提升自我管理和自我反思的能力,逐步成长为独立的学习者。此外,“学为中心”强调学习的合作性与互动性。它认为学习不仅仅是个体

行为,更是一个社会性的过程。学生在与同伴的合作交流中,能够拓宽思维视野,从不同角度理解知识,学会倾听他人意见,以此可以有效培养团队协作精神和沟通能力。由此可见,课堂上常见的小组讨论、项目合作等活动形式,正是“学为中心”理念在教学实践中的具体体现,这些活动为学生提供了交流思想、分享经验的平台,从而可以有效促进了知识的共享与创新。

二、“学为中心”背景下优化初中音乐赏析教学的实践价值

在“学为中心”的教育背景下,优化初中音乐赏析教学具有多维度的实践价值,对学生的全面发展和音乐教育的进步有着深远影响^[2]。

从学生个人成长角度来看,有助于激发学生的音乐兴趣。传统音乐赏析教学多以教师讲解为主,学生被动接受,容易感到枯燥。而“学为中心”的教学模式,将学生置于课堂中央,通过多样化的教学方法,如引导学生自主探究音乐作品背后的故事、鼓励学生发表对音乐的独特见解等,让学生主动参与到音乐赏析中,从而点燃他们对音乐的热爱之火,使音乐学习成为一种自发的行为。能有效提升学生的音乐素养,在“学为中心”的课堂上,学生不再局限于对音乐作品表面的感知,而是深入挖掘作品的内涵、结构、风格等要素。他们通过自主分析、小组讨论等方式,学习音乐理论知识,掌握音乐赏析方法,提高音乐感知、理解和评价能力,进而构建起完整的音乐知识体系,提升自身音乐素养。对培养学生的综合能力意义重大。音乐赏析过程涉及多方面能力的运用,“学为中心”的教学模式为学生提供了充分锻炼的机会。例如,在小组合作赏析音乐作品时,学生需要与同伴沟通协作,这有助于提高他们的团队协作能力和人际交往能力;当学生自主表达对音乐的理解和感受时,又能锻炼语言表达能力和逻辑思维能力;而在探索音乐作品与其他学科、文化之间的联系时,还能拓宽知识视野,以此可以有效地培养跨学科思维能力。

基于此,从音乐教育发展层面而言,“学为中心”背景下优化初中音乐赏析教学,推动了音乐教育理念的更新,促使教师从传统的知识传授者转变为学生学习的引导者和促进者,推动教学方法和评价体系的创新,提高音乐教育的质量和效果,从而可以有效地为培养适应新时代需求的创新型音乐人才奠定坚实基础,促进音乐教育事业的蓬勃发展。

三、“学为中心”背景下优化初中音乐赏析教学的实践方法

(一)项目式学习,驱动音乐深度赏析

项目式学习以学生为中心,围绕特定的项目主题展开学习,学生通过自主探究、合作实践等方式完成项目任务,从而深入理解知识。在初中音乐赏析教学中,采用项目式学习能够让学生摆脱传统的被动学习模式,主动探索音乐作品的深层内涵,提升音乐赏析能力^[3]。

例如,在教授民族音乐赏析课程时,教师可以设计“家乡民间音乐文化传承项目”。首先,教师提出项目任务:让学生以小组为单位,深入挖掘家乡的民间音乐资源,并制作一份介绍家乡民间音乐的宣传资料,包括音乐特点、历史渊源、传承现状等内容,最后在班级内进行展示汇报。学生们接到任务后,积极行动起来。他们通过实地走访民间艺人、查阅地方文献资料、观看相关纪录片等方式收集信息。在分析音乐特点时,学生们运用所学的音乐知识,对家乡民间音乐的旋律、节奏、调式等进行细致剖析。比如,某小组在研究本地的山歌时,发现其旋律起伏较大,多使用五声音阶,节奏较为自由,与当地的山川地貌和劳动生活密切相关。在制作宣传资料过程中,学生们充分发挥各自的特长,有的负责文字撰写,有的负责图片收集与排版,有的负责音频、视频剪辑。最终,各小组在班级展示中,不仅生动地介绍了家乡民间音乐,还分享了在项目学习过程中的收获与感悟。由此可见,通过这个项目式学习,学生们对民族音乐有了更深刻的理解,也增强了传承本土音乐文化的责任感。

(二)小组合作探究,共析音乐作品内涵

小组合作探究是“学为中心”理念下的重要教学方法,它强调学生之间的互动与协作。在音乐赏析教学中,学生通过小组合作的方式,共同探讨音乐作品,能够从不同角度理解作品内涵,拓宽思维视野,以此可以有效地培养团队合作精神和沟通能力。

例如,以赏析贝多芬的《命运交响曲》为例,教师将学生分成若干小组。在课堂上,教师先播放交响曲的音频,让学生初步感受音乐的情绪和风格。然后,布置探究任务:从旋律、节奏、和声等方面分析作品是如何

表现“命运”这一主题的。小组成员们围绕任务展开热烈讨论,有的学生关注到交响曲开头那震撼人心的节奏,认为它仿佛是命运敲门的声音,有力且紧迫;有的学生分析旋律的起伏,指出旋律的上行和下行仿佛是与命运抗争的过程,充满了张力;还有的学生探讨和声的变化,发现和声的强弱对比进一步烘托了紧张的氛围。在讨论过程中,学生们各抒己见,相互启发。遇到不同观点时,他们会再次聆听音乐,寻找证据来支持自己的看法。最后,每个小组选派代表进行发言,分享小组讨论的成果。通过小组合作探究,学生们对《命运交响曲》的理解不再停留在表面,而是深入到作品的音乐语言和情感表达中,同时也提高了团队协作和表达能力。^[4]

(三)引入多元文化,拓宽音乐赏析视野

音乐是文化的重要载体,不同国家和地区的音乐反映了各自独特的文化背景。在初中音乐赏析教学中引入多元文化,能够让学生接触到丰富多样的音乐风格,拓宽音乐视野,以此可以有效地培养文化包容意识和全球视野。

例如,在世界音乐赏析课程中,教师可以组织“多元音乐文化之旅”主题教学活动。在活动中,教师选取具有代表性的不同国家和地区的音乐作品,如非洲的鼓乐、印度的拉格音乐、日本的尺八音乐等。以非洲鼓乐为例,教师先介绍非洲的文化背景,包括非洲的社会结构、宗教信仰、生活方式等,让学生了解非洲鼓乐在非洲文化中的重要地位。然后,播放非洲鼓乐的视频,让学生感受其强烈的节奏和热烈的氛围。接着,教师邀请学生参与体验,尝试学习简单的非洲鼓节奏型,并组织学生进行小组合奏。在这个过程中,学生们不仅学会了非洲鼓的基本演奏技巧,更深刻体会到非洲鼓乐所蕴含的文化内涵,如它是非洲人民表达情感、庆祝节日、传承历史的重要方式。基于此,通过对不同文化背景下音乐作品的赏析和体验,学生们认识到音乐的多样性,尊重不同文化的差异,从而可以有效地拓宽了音乐赏析的视野,以及能够提升了文化素养。

(四)借助信息技术,丰富赏析教学手段

信息技术的飞速发展,为音乐赏析教学带来了新的机遇,使得课堂更加富有生机。基于此,借助信息技术,教师可以突破传统教学的局限,以更加生动、直观的方式呈现音乐作品,丰富教学内容和教学手段,激发学生的学习兴趣,从而可以提高音乐赏析教学的效果。

在教授古典音乐赏析课程时,教师可以利用多媒体教学软件开展教学。比如,在赏析莫扎特的《g小调第四十交响曲》时,教师通过音乐播放软件,精准地播放交响曲的各个乐章,同时利用软件的可视化功能,展示

交响曲的曲式结构,让学生直观地看到乐章之间的变化和联系。此外,教师还可以通过互联网搜索与该交响曲相关的资料,如莫扎特的生平故事、创作背景介绍,以及不同指挥家对该作品的演绎版本。尤其是在课堂上,教师播放不同版本的演奏视频,让学生对比欣赏,分析不同演绎方式的特点和差异。同时,利用在线音乐教学平台,教师可以布置课后作业,让学生自主选择感兴趣的古典音乐作品进行赏析,并在平台上分享自己的赏析心得,与同学和教师进行互动交流。基于此,通过借助信息技术,音乐赏析教学变得更加丰富多彩,学生能够更加深入地理解音乐作品,以及能够提高音乐赏析能力。

(五) 鼓励学生创编,深化音乐赏析体验

音乐创编是学生将内心音乐感知转化为具体音乐作品的创造性活动。在“学为中心”的初中音乐赏析教学里,鼓励学生创编,能让他们从单纯的音乐聆听者转变为创作者,深度理解音乐要素的运用与组合,深化对音乐作品的体验,以此可以有效地激发学生的音乐创造力。

例如,在学习完流行音乐赏析单元后,教师以“校园时光”为主题,鼓励学生进行歌曲创编。首先,引导学生回忆校园生活中的点滴,如课间的嬉戏、课堂上的讨论、运动会的拼搏等,从中选取素材确定歌曲情感基调,是欢快、温馨还是励志。在旋律创作环节,教师为学生讲解简单的旋律创作技巧,像音符的高低起伏、节奏的疏密变化与情感表达的关联。学生们尝试着哼唱出心中的旋律,有的学生用轻快的节奏和上扬的音调展现课间的欢乐,有的则用舒缓的旋律表达对老师同学的不舍。歌词创作时,大家集思广益,用质朴的语言描绘校园场景和情感,比如“阳光洒满了操场,青春在肆意绽放”。完成初步创编后,学生们分组互相聆听作品,提出修改建议,完善旋律与歌词。由此可见,通过这次创编活动,学生们对流行音乐的结构、旋律、歌词创作有了切身体会,再赏析流行音乐作品时,能更敏锐捕捉到创作者的巧思,赏析体验大幅提升。

(六) 开展音乐实践活动,巩固赏析成果

音乐实践活动是理论与实践结合的重要途径。在初中音乐赏析教学中开展此类活动,能让学生把课堂上所学的音乐知识和赏析技巧运用到实际中,加深对音乐作品的理解,巩固赏析成果,还能有效的增强学生的舞台表现力与自信心。

学校举办“音乐文化节”,其中设置了“经典音乐重现”实践活动。学生们以小组为单位,选择经典音乐作品进行演绎,可以是交响乐片段、歌剧选段或者经典民歌。在准备过程中,学生们再次深入赏析所选作品,

分析作品的风格特点、情感表达以及演奏演唱技巧。比如,选择演绎《梁祝》小提琴协奏曲的小组,为精准还原作品的凄美意境,仔细研究小提琴的演奏技巧,如揉弦、滑音的运用,同时了解作品背后的爱情故事,从而能够感受其中的情感起伏。在排练时,小组成员密切配合,不断调整演奏的节奏、力度和音色。到了正式演出,学生们身着整齐服装,全身心投入表演。台下观众在欣赏表演过程中,也再次领略经典音乐的魅力。演出结束后,学生们分享参与活动的收获,大家纷纷表示通过这次实践,对经典音乐的理解不再抽象,许多原本在赏析时一知半解的地方,在实践中得到解答,赏析成果得到有效巩固,音乐素养也在实践中稳步提升。这场音乐文化节的“经典音乐重现”活动,也在校园内营造出浓厚的音乐氛围。不仅让参与表演的学生得到锻炼,还激发了更多同学对经典音乐的兴趣。此后,学校的音乐社团报名人数激增,大家自发组织音乐赏析会,交流音乐感悟。教师们也以此此次活动为契机,改进教学方法,将实践元素融入日常教学。未来,学校计划定期开展此类活动,不断拓展音乐实践的形式与内容,可以有效地让音乐赏析在实践的土壤中持续生根发芽,以此能够绽放出更绚烂的艺术之花。

结语

综上所述,在“学为中心”背景下优化初中音乐赏析教学,我们取得了阶段性成果,学生的音乐兴趣和审美素养显著提升,教学模式也得到创新。然而,受教学资源和实践时间所限,多元资源整合深度不够,部分偏远地区学校落实存在困难。基于此,在未来,期待有更多教育工作者投身探索,挖掘音乐教育资源,完善教学方法,以“学为中心”理念为核心,让每一位初中生都能在音乐赏析课堂中感受音乐魅力,提升艺术修养,以此可以有效地推动初中音乐教育高质量发展。

参考文献

- [1] 叶琼红. 指向核心素养的初中音乐欣赏教学策略研究[J]. 当代家庭教育, 2023(17): 165-167.
- [2] 储晓惠. 深度学习视域下初中音乐欣赏教学实践探索[J]. 基础教育论坛, 2023(14): 95-97.
- [3] 周炜. “新课标”背景下基于核心素养视角的初中音乐课程教学实践研究——以宝安区黄埔中学为例[C]// 广东教育学会 2023 年度学术讨论会论文集(二). 2023.
- [4] 孙雨琦. 乐思至美 焕发新声——新课标下初中音乐课堂教学中“音乐创编”的实践与探究[J]. 艺术教育, 2021, 000(007): P. 72-75.