

高中音乐美育教育策略实例探析

李湘君¹

(¹固安县职业中学, 河北 廊坊 065000)

摘要: 音乐是人类历史上最古老的艺术形式之一, 在人类精神生活中极具艺术感染力, 展现出鲜明的情感特征。美育作为中小学教育体系的重要支柱, 是促进学生实现德、智、体全面发展的关键所在, 其核心在于培养学生认识美、欣赏美、创造美的综合能力。当前, 高中生正处于培养情感与艺术感知能力发展的关键阶段, 在高中音乐课程中融入美育教学, 不仅能够提升学生的审美鉴赏水平, 还能系统培养学生感受美、创造美的能力。将美育渗透于音乐教学中, 既是应对社会多元化发展需求的必然选择, 也是顺应时代教育变革趋势的重要举措。

关键词: 高中音乐; 美育; 教学策略

An Analysis of Practical Examples of Aesthetic Education Strategies in High School Music

Li Xiangjun¹

(¹Guan Vocational Middle School, Langfang, Hebei, 065000)

Abstract: Music is one of the oldest art forms in human history. It possesses strong artistic appeal in human spiritual life and exhibits distinct emotional characteristics. As a crucial pillar of the primary and secondary education system, aesthetic education is essential for promoting students' comprehensive and healthy development in morality, intelligence, and physical fitness. Its core lies in cultivating students' comprehensive abilities to recognize, appreciate, and create beauty. Currently, high school students are at a critical stage of emotional and artistic perception development. Integrating aesthetic education into high school music courses can not only enhance students' aesthetic appreciation level but also systematically cultivate their abilities to perceive and create beauty. Infiltrating aesthetic education into music teaching is not only an inevitable choice to meet the needs of social diversification but also an important measure to conform to the trend of educational reform in the new era.

Keywords: High School Music; Aesthetic Education; Teaching Strategies

引言

音乐是一种具有浓厚情感色彩的艺术语言, 随着时代的发展, 音乐教学模式逐步呈现多样性和多元化, 高中音乐课程不再以乐理知识及歌唱技巧为主, 而是从学生身心素质、审美能力等维度对学生的综合素养进行全方位培育。音乐不仅可以纯净心智、陶冶情操、调节情绪, 还可在潜移默化中锤炼学生的意志。当前, 对于处在身心快速发展与审美认知塑造关键期的高中生而言, 在高中音乐课程教学中渗透美育, 不仅能有效培养其审美价值, 还可使学生在鉴赏不同题材的音乐中, 主动挖掘美、发现美、感受美, 进而将美的内涵内化为自身素养, 实现创意表达。在音乐艺术的浸润下, 学生的精神世界得以滋养, 使得我们的学生逐步成长为积极向上、热爱生活、心灵纯净的个体, 最终实现学生思想品质大幅度提升和身心健康全面发展。本文将立足高中音乐鉴赏教学, 对音乐美育教育策略进行实例探析。

1. 高中音乐美育教育意义

1.1.提升艺术素养

音乐在历史的长河中，一直被人民群众所认可。伴随着时代的发展，音乐在一次次的传承中创新，逐步积淀出跨越时空、层次丰富的内涵。从古代的诗词歌赋到灵动的歌词旋律，到近代多元艺术的蓬勃发展，音乐为人们带来了丰富的情感震撼及心理体验。通过音乐教学，既可洗涤学生的心灵、指引其成长方向，还可培养学生发散思维、挖掘艺术天赋，使其在发现美、感知美的过程中，理解美及创造美^[1]。学生也在学习的过程中逐步形成积极向上的人生态度，树立正确价值观。

1.2.输出民族精神

音乐作为人类情感的生动载体，既可传达情感，也能穿透心灵。在纷繁复杂的国际竞争中，综合国力的较量日益激烈，我们知道，综合国力不仅体现在经济实力、科技创新等方面，体育、音乐等文化软实力的传递也非常重要。在高中音乐课程的学习中，通过美学渗透，可将民族文化与民族精神有机融合、创意表达，结合音乐核心素养，持续深化学生对音乐内涵的理解，厚植爱国主义情怀，传承弘扬中华民族传统文化，全面提升学生综合素养。

1.3.促进全面发展

受传统应试教育影响，尚有部分教师以单纯的成绩作为衡量学生的标准，这种重分数、轻素养的思想，使得学生审美能力薄弱，在音乐艺术感知与理解上存在局限，进而也阻碍了学生全面健康的发展。在现代教育中，国家提出“德、智、体、美、劳”同步抓，其中“美”即为美育，美育教育作为关键一环，不可或缺。因此，在音乐教学中渗透美育，不仅是落实音乐新课标及核心素养的关键举措，也是促进学生全面健康发展的重要途径。

2.高中音乐美育教育渗透策略实例探析

2.1.创设情境，激发美的热爱

当前高中生已经具备一定的音乐基础，也拥有了特定的审美能力，在音乐课的学习中，学生学习的积极性往往随兴趣而变化。所以，教师应根据学生的认知基础与个性差异，创设富有感染力的课堂情境，以此激发学生的学习热情与审美兴趣^[2]。例如，在讲授歌曲《烛光里的妈妈》时，我运用生活化情景导入法，先播放一段感人至深的母爱主题的视频，让学生边看边讨论，随后引导学生回忆妈妈十几年的点滴变化。通过以学生最爱的家人为导入载体，让学生真实感受妈妈养育自己的不易，唤醒学生对母爱的珍视与感恩。在充满情感张力的课堂氛围中，学生的学习兴趣被充分激发，潜移默化中带入情感鉴赏歌曲，感受歌词背后蕴含的无私母爱。

2.2.引导联想，深化美的探究

音乐鉴赏是极具沉浸感的听觉艺术体验，学生通过聆听，不仅可以感知音乐的旋律、节奏、情绪等要素，还能挖掘音乐蕴含的深层美学价值。因此，在教学实践中，教师可以从歌词解读、旋律剖析、生活经验等方面，引导学生展开情境联想，借助具象化的画面构建，深化学生对美的探究。以《红旗颂》教学为例，这首作品采用了单主题贯穿发展的三部曲结构，即纯乐曲鉴赏，无歌词。学生学习这首作品只能依靠乐曲名称，旋律及节奏等要素感知乐曲所表达的情感。教师可以先播放提前制作的微课向学生介绍乐曲创作背景，再引导学生对不同乐段进行画面联想，促使学生在联想中深度探究歌曲表达的情感之美，帮助学生提升探究美、感知美的能力。

2.3.发散教学，提升美的认知

音乐教学要注重聆听与视唱练习，教师在教学中应采用多种教学策略，帮助学生感受美、理解美。首先，教师要秉持寓教于乐的教学理念，通过音乐游戏引导其感知音乐的节奏与旋律，同时将情景剧、歌舞剧等表演形式融入课堂教学，调动学习兴趣，提升学生对美的认知能力、审美能力。其次，应贯彻因材施教原则，实施科学分层教学。我们知道，每名学生对音乐的内涵理解、

美感体验、音准感知都存在不同的认知。因此，教师在教学中要科学选择学习内容，综合评估全班学生音乐素养，合理分层（见图1）。例如，在讲授歌曲《祖国不会忘记》时，由于歌词内涵深刻，学生理解程度不一致，这时便可采用分层教学模式，基础弱的学生，可要求完整演唱歌曲旋律，基础较好的学生则可以在前者的基础上读懂歌词、展开联想，感受歌曲的艺术之美

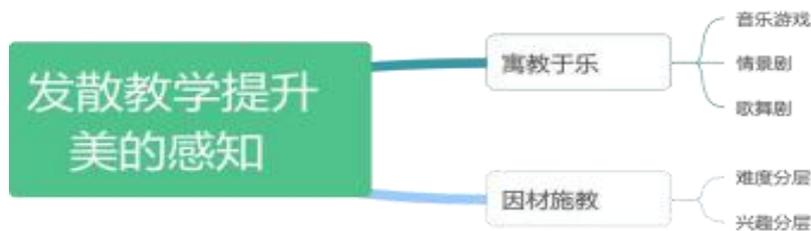

图1 教学策略

2.4.理解歌词，挖掘美的内涵

歌词是一首歌曲的重要组成部分，它以文字的形式展现音乐的情感内涵，在潜移默化中传递语言之美、音乐之美、文化之美。教师在教学中，应根据学生认知水平和文化素养，灵活运用多元教学策略分析歌词内涵寓意，如讲述情境故事、组织音乐游戏等，帮助学生理解歌词，引导学生深度挖掘美的内涵。以歌曲《英雄赞歌》为例，除了聆听旋律，教师还可以组织学生在特定的情境中朗读歌词，或者根据歌词描述情境、演出情境，感受歌曲中昂扬的革命斗志与炙热的爱国情怀。课后，教师可以鼓励学生们根据理解对歌词进行二次创编，这不仅有助于学生深度理解歌词之美，还可以提升学生审美创造的能力。如歌曲第一句“风烟滚滚唱英雄”，就形象表达了革命战士在战场上激烈战争的场景。还有副歌中“英雄的鲜血染红了它”和“英雄的生命开鲜花”中“生命”和“鲜血”再一次升华了情感，学生们从中深刻感受到了革命先烈的伟大献身精神和炽热爱国主义情怀。

2.5.融合传统，传递美的能量

中华民族传统文化历史悠久、博大精深。戏曲作为传统文化之瑰宝，融合了多种艺术表现形式，其不仅承载了几千年的艺术内涵，亦展现了中国传统文化的独特魅力。音乐教师可通过传统文化教学，唤醒学生的民族情感，让学生在学习中坚定文化自信，主动成为传播传统文化、传递美学的青少年^[3]。例如，学习京剧经典选段《我正在城楼观山景》时，老生那宽厚透亮的嗓音，真切展现了人物含蓄沉稳的特征。教师则可以带领学生聆听感受、影响观赏、互动式哼唱这种独特的腔调，通过这种沉浸式的学习，学生既领略了国粹艺术的独特韵味，也进一步理解传统文化的精神内核，从而发自内心的成为中华美学的传承者与弘扬者。

结语

综上所述，在高中音乐教学中融入美育教育，既是响应新时代教育变革的时代命题，也是培育德艺双馨、复合型人才的必由之路。作为高中音乐教师，应主动肩负起美育传承使命，积极探索教学模式、不断优化教学策略，推动美育教育在音乐课堂中生根发芽、蓬勃发展，让美育之花在高中音乐教学的沃土上绽放光彩。

参考文献:

- [1] 史妮娜.高中音乐教学中的审美教育思考[J].大江周刊:论坛,2011(08):61.
- [2] 艾海霞.审美教育在音乐课堂中应用的优化策略[J].新校园(阅读),2016(3):35-36.
- [3] 马朝建.让美育与高中音乐教育并驾齐驱[J].北方音乐,2016,36(23):109.
- [4] 徐俊杰.音乐审美,完美融合——浅谈高中音乐中的审美教育[J].中外交流,2017(29).
- [5] 解小女.高中音乐教学中音乐鉴赏能力的培养[J].北方音乐,2018(17).