

浅谈高中音乐鉴赏能力提升与多元化教学策略

卢玉红

广西南宁市武鸣区罗波高级中学 530100

摘要:在当今时代,音乐教育日趋发达的今天,对高中生进行音乐鉴赏培养已成为高中音乐教育的一个重点。但是,目前我国高中音乐鉴赏教育还面临着诸多问题,例如,学生鉴赏能力不足,鉴赏学习兴趣不大等,为实现素质教育的目标,需要高中生鉴赏能力的培养进行提升。针对这种情况,本文探讨如何在高中音乐课堂上,提升学生音乐鉴赏水平,使其具有较强审美意识及综合素质,希望为相关教学人员提供参考。

关键词:高中音乐;鉴赏能力;多元教学;策略

一、高中音乐教学中培养学生音乐鉴赏能力的现状

在高中阶段,学生要提高对各种音乐作品的理解、鉴赏与评价,提升学生的音乐综合能力。但是,从当前的教育实践来看,在培养学生的音乐鉴赏方面还面临着许多问题。

首先,高中生对音乐的鉴赏水平还比较低。目前,我国高中的音乐教育资源匮乏,教学方式较为单调,导致学生在学习过程中所鉴赏到的各种音乐种类较少,对各种不同的音乐形式、流派的认识与鉴赏能力较差。学生对音乐作品的鉴赏与评判还只是表面现象,缺少深刻的认识与批判。

其次,在培养高中生的音乐素质方面也需要进一步加强。而目前许多高中音乐教育资源都比较匮乏,导致了学生对音乐的了解比较少。由于缺少丰富的音乐经验,以及丰富的文化背景,使学生无法深入地了解和鉴赏音乐作品。

最后,教学评估制度的不健全,对学生的音乐鉴赏水平也有一定的影响。在目前的高中音乐课堂上,对学生进行音乐创作的评判,常常只关注其形态与技法,而忽视了对其所蕴含的思想与情感的认识与评估。这样的评估制度存在着一定的缺陷,造成了对音乐作品的评判不够深入、不够个性,不利于学生形成具有自己独特观点的音乐鉴赏力。要改变这一现状,就必须采取切实的对策,以提高高中生的综合素质。

二、高中音乐鉴赏教学新策略

(一) 提供多样化的音乐素材

丰富多样的乐曲材料,包括不同风格、不同流派、不同时期的乐曲,有助于开阔学生的音乐眼界,提高其对乐曲的鉴赏水平。透过各种形式的音乐表演,能激起学生的求知欲与探究之心。透过音乐鉴赏课程,学生可以学习到各种音乐类型的音乐,如传统音乐、古典音乐、民间音乐、流行音乐等。

多元的音乐材料能提高学生的美感水平。在教学过程中,要注意培养学生对音乐的鉴赏能力,培养学生的审美能力,通过对和声、旋律、节奏等因素的学习,逐步培养出自身的美学定位与情绪共振。同时,多元的音乐材料也能开阔学生

的音乐认知,丰富学生的人文底蕴。不同时代、不同地域的乐曲,都有其特定的历史文化与社会环境。通过让学生们多接触各种音乐材料,让学生学习到在各种文化环境中的创作思想、表现形式和美学理念,增强学生的跨文化意识和音乐文化素质,对音乐的整体认识和鉴赏能力有所提高。

例如:高中音乐教师在教授音乐史时,可向学生呈现多种类型的国内音乐作品。以古筝曲《渔舟唱晚》与周杰伦的《青花瓷》为例进行对照讲解。对于《渔舟唱晚》,教师可向学生阐释传统民族音乐的特色,像其优美流畅、起伏跌宕的旋律,独特的五声音阶运用以及古筝独特的演奏技法所营造出的空灵意境等,结合作品的创作背景、曲式结构等方面,加深学生对传统音乐文化内涵的理解。接着,教师介绍周杰伦的《青花瓷》,让学生聆听歌曲来体会流行音乐的特征,如清新的旋律、富有现代感的节奏以及歌词中蕴含的古典文化意象与现代流行元素的融合等,同时探讨这首歌曲在当代流行文化中的广泛影响力。然后,通过《渔舟唱晚》与《青花瓷》的比较,让学生明晰传统音乐与现代流行音乐在旋律、节奏、文化表达等方面的区别与关联。在教学过程中,教师可引导学生对乐曲的发展演变进行思考,从传统音乐到现代流行音乐在音乐元素运用上的变化,感受音乐的传承与创新。

在课堂上,老师要引导学生表达自己的看法,表达学生的感情。教师可以组织小组讨论,展示学生的艺术表现,增强学生的参与度,互动能力。在交流与协作中,同学们能够了解各种体裁的含义与特征,提高自身的鉴赏水平。在音乐教学中,通过多种形式的音乐材料,既可以拓宽学生的音乐视野,又可以培养学生的音乐鉴赏和审美趣味。在此基础上,通过对不同类型的音乐作品进行选择,并对其进行适当的设计,使其在音乐鉴赏方面得到更好的发展。

(二) 引导学生分析并评价音乐作品

指导学生对音乐作品进行分析和评估,在对音乐作品进行分析与评估的过程中,学生能够对音乐的结构、表现形式以及艺术特征有更深刻的认识,提升音乐鉴赏水平。通过对

乐曲的剖析,使其对乐曲的构成与技法有了更深刻地认识,并能从乐曲的形式、主题的展开和声的使用等方面对其进行探索。学生能从音调、节奏、音色、动感等方面对一部作品进行全面的理解,掌握作品的结构及弹奏技法。进一步加深对乐曲的结构与表现技巧的认识,提升其鉴赏水平。而对音乐作品进行评估,还能够提高学生对音乐质量与艺术价值的评判。在对一首乐曲进行评估的过程中,要将自身的感受与领悟相融合,对其作出客观的评判与分析。对作品的表现力、技法的使用、情感的传达等进行评判,并发表自己的看法。在此基础上,通过对音乐作品的鉴赏,使其具有较强的创造性。另外,对一首乐曲进行的剖析与评估,能让学生对乐曲进行细致的感受与鉴赏,在对乐曲的微妙之处与变化进行细致地剖析之后,便能从中体会到它的独特性与艺术之美。通过这些细微之处,学生可以更好地体会到作者的创作意图及演奏者的精湛技艺,更好地体会到乐曲的意境。这种细心地观察与剖析,有助于培养学生对乐曲的听觉感受,并对乐曲的微妙感受更为敏感。

例如:在教学过程中,教师选取冼星海的《黄河大合唱》,引导学生展开分析与评估。教师先向同学们简要介绍冼星海的生平经历,以及《黄河大合唱》创作的时代背景、音乐风格特点等相关信息。通过对冼星海创作风格、作品结构布局以及情感表达手法等方面的深入探讨,助力同学们对这部作品形成初步的整体认知与理解。在此基础上,同学们对作品进行了详细地分析。学生仔细地观看、聆听每一章的表演,并且仔细地研究其中的一些元素,如旋律,和声,节奏。同学们会发现,各乐章所表现出来的情绪与表现方式各不相同,而且,乐章与乐曲间的联系与变化也是非常重要的。经过对这首乐曲的研究,学生们对这首乐曲的整体架构以及各部分之间的联系有了更深层次的认识。

然后,学生开始评价这首交响曲的表现力和技巧运用。学生以自己的感情为基础,对贝多芬的乐曲所表现出来的那种特殊的感情表现方式表示了自己的鉴赏。在作品中,作者充分利用了丰富的音乐元素,传达了强大的感情与力度。学生亦从演奏者的观点来评估作品的表现技巧,包括音乐家的技巧与配合,指挥的方式等等。在此基础上,同学们通过分组的方式,将自己对这首《黄河大合唱》的作品的解读与评论进行了交流。学生相互听取和探讨对方的意见,给出了解释和了解。同学们可以从多个视角、得到更多的认识与灵感。

最后,老师还安排了一次关于《黄河大合唱》的讨论会,让同学们充分发挥自己的主观能动性。在课堂上,学生能用语言来表达自己的思想,看法。此讨论会不但让同学们更深入地了解了乐曲,更锻炼了学生的表现技巧与批判思考。透过

对乐曲的整体架构与元素的剖析,深刻体会到乐曲的内部机理与表现手法。学生在评判乐曲的表达与技法的使用上,发展出对乐曲质量与艺术价值的评判。透过团体研讨让同学们能够从别人的意见与看法中,得到更多的了解与灵感,提升音乐鉴赏水平。

(三) 鼓励学生进行音乐创作

在音乐教学中,既可以培养学生的创意与表现的愿望,又可以培养其对音乐的认识与鉴赏的能力。通过音乐的创造,可以让学生对音乐的原理与技术有更深刻地认识。学生要思考的是,怎样把它们组合在一起,以传达学生自己的音乐观念与情绪。透过亲身体验,让同学们对乐理有更深刻的了解,同时也能对作品中的每一个要素有更好地鉴赏与剖析。在教学过程中,还可以通过对乐曲的构成与形态的认识与鉴赏。在进行乐曲的写作过程中,要对乐曲的结构进行合理地安排,

如主题的呈现、发展和回旋等。学生要考虑整个作品的结构与形态,并学会对每个乐章的应用与改变。在此基础上,使同学们对乐曲的构成与形态有了更为深刻的认识与体会,达到对乐曲整体的感受与品味。另外,在教学过程中,还能培养学生对作品的艺术表现与情绪传达的鉴赏能力。音乐作为一种具有感情色彩的语言,能够用它来传达大量的感情。在进行音乐写作时,要对所要表现的情绪进行反思,并将其运用到音乐中。学生要学习运用旋律和声、节奏等技巧去表现各种情绪。

例如:在高中的音乐鉴赏课上,为了培养学生们的创造性思维,培养学生的表现力。请同学们小组协作,写一支流行歌曲。其中一组三人小组在课堂上进行了一次关于“爱”的话题的讨论,并确定了一支以“爱”为主题的歌。一名学生是乐队作曲的组长,他负责作曲。挑了一首欢快的曲子,然后用吉他弹了一下,钢琴配乐。这种曲调与伴奏传递一种欢乐、放松的爱的感觉。接着,又有一个学生演奏了这一段和声。他尝试着用钢琴来结合主题来演奏的和弦。透过聆听及试验各种和声的改变,使这首歌充满温情与感动。

另一名学生作词,对这首歌表达爱的方法以及对感情的表达进行了思索,将其中有关爱的语言记录下来,表现出温柔、浪漫的感情。配上优美的曲调和和谐的音乐,构成了一支优美、感人的曲子。在此期间,同学们互相合作,互相探讨,不断提高。学生会相互聆听,评估对方的作品,并且给出改善意见。在此学习中,同学们能够更加深刻地体会到乐曲结构,发展出良好的乐感。

最后,这首新歌在班上举行了一次音乐会。在这一活动中,同学们不但能够了解到乐曲的基本要素与构成,而且能够更好地体会到歌曲中所蕴含的感情与内涵。另外,学生在

与其他同学的交流中，也会不断地提升对于音乐的理解与评判水平。这样的经验可以让同学们对音乐有一个更深刻地认识，更加敏锐地感知和鉴赏音乐的美。

(四) 利用多媒体拓展音乐文化视野

在高中音乐鉴赏教学中，传统教学模式往往难以让学生全面深入地领略音乐的魅力与内涵。而利用多媒体拓展音乐文化视野则成为一种极为有效的新策略。多媒体所涵盖的丰富资源，如视频、音频、动画等，犹如一把开启音乐多元世界的钥匙。它打破了单一听觉教学的局限，为学生构建起一个立体的音乐文化空间。

例如，在介绍传统音乐《二泉映月》时，可播放相关纪录片片段，展现阿炳在旧社会的悲惨遭遇与坚韧不拔的艺术追求。那黑暗的社会背景，失明的痛苦经历，都融入到他指尖流淌出的音符之中。当学生看到阿炳在街头卖艺的画面，听到那如泣如诉的二胡声，便能深刻体会到音乐中所饱含的对生活苦难的倾诉与对光明的渴望。同时，还可以展示不同地域特色的中国民间音乐表演视频，像陕北的信天游，那高亢嘹亮的歌声与黄土高原的广袤地貌相得益彰；又如云南的少数民族音乐，伴随着欢快的舞蹈节奏，展现出独特的民族风情。通过这些多媒体资源的展示，学生能跨越时空的界限，深入音乐背后的文化土壤，使音乐鉴赏成为一场丰富多彩、触动心灵的文化之旅，全方位提升他们对音乐的感悟与理解能力，为高中音乐鉴赏教学注入新的活力与深度。

(五) 组织学生体验音乐会

音乐会是一项具有鲜明特色的演出形式，它是一种与音

乐有着密切联系的艺术形式。透过听音乐会，同学们可以亲身体会到音乐家们的技艺与艺术表现。在这里，学生可以看到乐手的演奏姿势、指法以及演奏的技术，同时也能从听觉和视觉上对作品的表现形式有更深入的了解。通过这样的实践活动，可以引起学生在感情上的共振，产生对音乐的喜爱。此外，音乐会也能让学生们在音乐方面产生浓厚的兴趣与追求，通过观看音乐家的精彩演出，学生可以感受到音乐艺术的高度和深度。

三、结束语

综上所述，在高中音乐教育过程中，通过给学生提供各种音乐素材，引导学生对音乐作品进行分析和评价，鼓励学生参加音乐创作，邀请专业音乐人来演讲，并通过举办音乐会来提高学生的音乐鉴赏水平。通过以上方法，提高了学生对音乐的理解、鉴赏和评价能力。高中音乐教学要以提高学生的鉴赏水平为重点，以促进其全面发展为目标。

参考文献：

- [1] 张静. 高中音乐教学学生音乐鉴赏能力培养策略[J]. 读写算, 2021(34): 87-88.
- [2] 郑向红. 浅谈高中音乐鉴赏教学如何提高学生音乐鉴赏能力[J]. 文科爱好者(教育教学), 2021(5): 47-48.
- [3] 朱梦璐. 多元智能理论在高中音乐教学中的实践探析[J]. 第二课堂(D), 2021(7): 69-70.

