

高校音乐教学中的审美培养策略研究

朱梦迪

郑州科技学院 河南郑州 450000

摘要: 应社会发展要求, 高校教育在育人方面更加注重综合性。审美培养关系着五育教育, 将其与课程结合是必然趋势。音乐是艺术类课程, 以审美教育为主线的音乐教学应具备互动性、主观性与实践性特点, 如此才能体现丰富音乐教学内涵、培养学生综合能力的意义。为落实审美教育, 本文提出深度解读音乐作品, 培养音乐欣赏能力; 创建音乐创造空间, 提高艺术表现能力; 构建融合教育桥梁, 培养学生审美能力三条策略。

关键词: 高校; 音乐教学; 审美教育

引言

审美是一个复杂而多维的概念, 涵盖了人类对世界理解和感知的多个方面。从音乐教育视角分析, 侧重于艺术审美, 是人类审美活动中的一种高级、特殊的形态, 以艺术作品为审美的对象。它涉及人在社会实践过程中与客观事物或现象所形成的一种特殊的表现性关系。从概念上分析, 高校音乐教师(以下简称教师)必须严把教育质量关, 注重培养学生审美能力, 让学生在发现美、创造美的过程中不断成长。

一、基于审美培养视阈下音乐教学应具备的特点

审美, 简而言之就是领会事物或艺术品的美, 因每个人的审美观念各有差异, 故而导致艺术作品具备多样性与丰富性^[1]。音乐教学中的审美就是学生对音乐作品的欣赏, 音乐欣赏是一个富有情感化的活动, 欣赏者会对着旋律的变化而产生不同的认知, 心理因素尤为突出。一般来讲, 音乐审美心理主要包括倾听者的音乐感知能力、审美态度与情感体验、音乐的基本认知、联想与想象能力等。培养学生审美能力并非易事, 教师在音乐教学中应明确以下三个特点:

第一, 互动性特点。互动包括师生之间的互动、生生之间的互动、学生与音乐作品之间的互动等。为强化学生对音乐的审美体验, 教师应增强教学中的互动, 对学生提出审美要求, 激起学生审美期待。在欣赏音乐的

过程中互动交流, 将审美的情感转换为语言, 在表达中建立对话模式, 实现情感的传递。

第二, 主观性特点。学生是审美的主体, 音乐教学中尊重学生主体地位, 在兴趣的作用下增强他们对音乐的共情与关注。艺术来源于生活且高于生活, 在艺术审美中, 教师应选择一些贴近学生生活的曲目, 使其围绕熟悉的曲目展开想象, 产生美学层面的认知, 从而在生活中发现艺术, 培养一双发现美的眼睛。

第三, 实践性特点。实践是检验理论的基本形式, 在音乐教学中, 实践占比较重。美国音乐教育家戴维·埃利奥特在《关注音乐实践——新音乐教育哲学》中也多视角地阐明了音乐是一种多样化的人类实践活动, 由不同的音乐及音乐实践活动所组成。因此在教学过程中, 教师应注重实践性, 让学生在亲身参与中完成对音乐审美情感的升华。

二、高校音乐教学中的审美培养意义

五育教育视阈下, 各个阶段均将德智体美劳融入教育全过程, 力求培养出高素质、高质量人才。审美教育隶属于美育部分, 关系着五育教育目标的落地, 对高校育人工作有积极作用。为树立全体教师的美育意识, 从两方面浅谈培养学生审美能力的意义。

(一) 丰富音乐教学内涵

音乐是我国传统文化的一部分, 包括古典音乐、民族音乐、流行音乐等。音乐在我国具有几千年发展历史, 或与诗词结合、或与舞蹈结合、或与战争结合, 都承载着人们的情感, 是思想与心理外化的一种形式。经过不断的发展与创新, 音乐的专业性越来越强, 在艺术表现方面也更加细腻, 摄人心魄。高校肩负着为社会培养人

作者简介: 朱梦迪(1992-09—), 女, 汉族, 河南省郑州市, 郑州科技学院, 讲师, 研究生, 硕士, 研究方向: 声乐演唱与教学。

才的重任，教育教学的实施关系着未来音乐人才的质量。无论是音乐专业的学生，还是非音乐专业的学生，教师在教学时都不能局限于歌曲的表象，更不能以知识教育与技能传授为主。为增强学生对音乐的认可度与关注度，教师应引导学生深入体验，感受音乐，从歌词、旋律、节奏等因素中发现音乐的美。在情感体验中，学生或逐步学会正确地欣赏美、感悟美、理解美与创造美，在一系列程序推进中逐步培养学生审美能力。如此一来，既摆脱了传统教育的束缚，又能使音乐教学的形式与内容更加丰富，进而充分体现音乐的教育性与影响力。

（二）培养学生综合能力

现阶段，国家需要的是综合型人才^[2]。音乐作为陶冶学生情操的一门学科，可舒缓学生心理、消除负面情绪，是指引学生逐步向好的明灯。纵观古今中外，音乐历来都受到文化人士的推崇与热爱，不少艺术家为音乐献上了自己的一生。因此无论是在外国，还是我国的教育中，都格外重视音乐。其不仅是专业课程教育的一部分，也是诸多群体关注的内容。从我国文学历史角度分析，传统六艺就包括音乐，儒家思想认为音乐可使人人内外兼修，对培养个人的道德品质与行为习惯有积极影响。从现代社会发展视角分析，很多人喜欢听歌，是借助音乐排解忧愁的一种形式。从古代到现代，人的思想观念、行为习惯都与音乐息息相关，其主要体现在人对艺术的审美方面。高校音乐教学应遵循音乐发展历史，加强对审美能力的培养力度，让学生在文化传承中学会辨别真善美与假恶丑。升华精神世界，树立正确观念，促使自身心理素质不断提高、道德品质得以培养、实践能力取得突破，在综合素质提升中更符合社会发展的需求。

三、高校音乐教学中的审美培养策略

从上述提出的意义可以看出，审美教育与高校音乐教学的结合势在必行。然而审美培养是一个长期过程，音乐技能、艺术修养等因素对培养学生审美能力有一定的影响力。教师应科学运用课程资源，为学生创建丰富的审美空间，从欣赏、创作等方面优化审美教育。

（一）深度解读音乐作品，培养音乐欣赏能力

欣赏能力是审美培养的重要构成部分。审美重在引导学生发现美、创造美，而具备欣赏美的能力是学生发现与创造美的前提条件。因此教师在实践教学中，应始终致力于学生欣赏能力的培养。

一方面，要增强学生的音乐体验感。欣赏音乐的前提是倾听，在倾听中品析与鉴赏。具体可组织音乐会、

音乐节等活动，让学生在亲身经历与参与中感受不同音乐的风格、不同文化背景的音乐作品^[3]。信息化背景下，学生的欣赏空间更加广泛，可以倾听流行音乐、民族音乐，或者收看各类音乐节目，丰富自身阅历视野。将美的声音尽收耳中，才能逐步具备欣赏美的能力。还需让学生掌握音乐创作背后故事，音乐是传递情感的一种途径，而情感除了旋律、节奏、演唱等元素之外，还包含歌曲背后的故事。欣赏音乐必须以背后的故事为主，方可参透其中之意，增强音乐体验。以《梁祝》为例，其背后歌颂的是忠贞不渝的爱情故事。在欣赏这首歌时，应对创作背景深入了解，学习音乐史、音乐理论等相关课程，了解作品内涵，掌握音乐在我国千百年来的变化历程。

另一方面，选择与创作融合类音乐。音乐欣赏可谓仁者见仁智者见智，相同的音乐不同人欣赏均有不同的感想。在培养学生审美能力时，教师应避免他们盲目跟风，失去本真。可要求学生尝试一些跨界音乐，融合古代与现代、东方与西方的作品，在融合中拓展审美边界。以《花田错》为例，是以现代音乐语言将警句元素融入其中，创造出一种颇具东方色彩的美。选择这一类音乐鉴赏，或者尝试创作，既能增强学生的文化认同感，又能让学生在融合中发现不一样的美。

（二）创建音乐创造空间，提高艺术表现能力

音乐创造考查的是学生的艺术表现能力、音乐欣赏能力、音乐专业知识等方面。音乐创造可助力教师掌握学生基本情况，进而结合学生的需求构建教学方案，在一对一教学中强化学生审美能力。为了让学生更好地表达，教师应结合校内外资源构建高效音乐课堂，丰富学生创造空间，使其审美能力在创造美的基础上得以发展。

教学中，需培训音乐技能，使学生内心的情感得以抒发。音乐培训主要包括乐器培训和声乐培训，需要教师传授给学生基本乐理知识，如音高、节奏、和弦等；演奏技巧涉及指法、吹奏、弹奏等方面，是乐器演奏的核心。技能培训可采用线上线下融合的方式，即开设直播课程、设计课后作业，检验学生的音乐技能掌握情况，力求全体学生掌握基本技能，具备表达内心情感的能力。还可组织实践活动，培养学生集体主义精神^[4]。合唱活动是音乐教学中常见的形式，学生在合唱中可以意识到自身的不足，进而学习一些音乐技巧和表演能力。合作演奏也是巩固学生演奏水平的基本途径，可让学生在演奏中明确个人在集体中的重要性。好的音乐旋律离不开

乐团队员的付出，相互之间的配合是营造美妙旋律的关键。为培养学生的音乐技能与集体精神，教师应邀请学生参与合唱、乐团，体现个人价值。此外，应倡导自主创新，尽显个人魅力与风采。创作是审美能力检验的环节，通过创作和演奏，学生可以更好地理解音乐的构成与表达，并将自己的情感与思想融入客观对象中，应在情景一体化音乐环境，促进自身表达能力发展提升。如在学习民族音乐时，学生可以了解不同民族地域风情，挖掘创作意象，自制旋律与歌词，用自己的方式歌颂民族特色。为激励学生创作兴趣，教师可设计奖项，学校也可定期设计比赛，给予学生正面鼓励，使其审美能力在长期创作中迎来发展机遇。

（三）构建融合教育桥梁，培养学生审美能力

学科之间具有共通性特点。音乐隶属于艺术类学科，教师可挖掘艺术类课程资源，构建跨学科教育体系。审美教育可通过不同的途径实现，如影视、游戏、表演、唱歌、演奏、绘画、书法、诗朗诵等。教师在围绕不同课程的资源与教学形式构建全新教育空间，改变学生对音乐的认知。以音乐与影视结合为例，教师可构建“即兴创作”课堂，随机播放影视片段，让学生根据视频内容、场景配乐，为视频内容增添色彩。以表演为例，学生可将小说情节、戏剧等内容创编成舞台剧的形式，在表演中融入演奏，为表演者提供情绪价值。学科之间的融合打开了音乐教学之门，为培养学生的想象力、创造力、审美力与实践力奠定了基础。教师应加强对不同学科知识的研究，科学运用社团活动，让学生将音乐融入不同学科，在多元化审美中增强对音乐的情感。

除了学科之间的融合之外，教师还应尝试挖掘校外资源，充分利用校企融合的优势与价值。现阶段，旅游产业深受关注，各地文旅都在宣传家乡的特色。学校可尝试与文旅局合作，让学生围绕当地的建筑、服饰、饮食等方面宣传。具体可采用小组合作的形式，一人负责实地调研，整理文化项目，挖掘值得宣传的素材；一人

负责拍摄短视频、图片，并配上文字内容；一人负责配乐，按照当地的特色配上符合民情的音乐，让视频更具吸引力；一人负责解说，对当地的文化做出介绍，包括音乐发展史、民间艺术文化等^[5]。在合作中，需要学生观察、分析、思考、提纯、创作，整个过程都极度考查学生的审美能力。学生在课后应自主组织实践活动，为音乐知识的运用奠定基础，在实践中让学生感受音乐与社会之间的联系，为自身更好地适应社会积累经验。

结束语

综上所述，审美培养是高校音乐教学中不可或缺的部分，以审美为教育主线可深化教育改革目标，推动音乐教学在后期教学中取得实质性突破，进而实现为社会输出复合型人才的目。教师作为教育的主力军，应在培养学生审美的过程中增强个人审美素养，做好模范带头，端正学生学习态度，潜移默化地学会运用音乐的方式传递情感、表达内心。本文从三方面详细论述了审美培养策略，但是还远远不够，后期教学中还需教师融入评价体系，定期检验教育成果，做出反思总结，规划未来教育，确保学生审美能力在学习音乐的过程中持续向好。

参考文献

- [1] 汤禹璇. 高校声乐表演学习中如何培养学生独立思考与音乐审美的能力[J]. 艺术品鉴, 2024, (12): 144-146+178.
- [2] 马小夏. 音乐教育对高校学生审美素养的培养研究[J]. 大观(论坛), 2023, (12): 138-140.
- [3] 徐小茜. 浅谈高校音乐教学中如何加强音乐审美能力培养[J]. 学周刊, 2023, (36): 9-11.
- [4] 滕金雨. 我国高校声乐教学中审美教育的融合路径探索[J]. 戏剧之家, 2023, (17): 190-192.
- [5] 王曼格. 高校音乐教育的审美价值分析[J]. 戏剧之家, 2022, (31): 160-162.