# 如何在初中音乐欣赏教学中培育和发展核心素养

佘琛
（冷水江市教师进修学校，湖南　娄底　417500）

【摘　要】音乐是一种艺术形式和文化活动，是人类精神生活不可缺少的部分。音乐作为一种重要的文化载体，它承载了丰富的历史内容和文化内涵。因此，音乐欣赏的过程其实就是阅读历史、感受文化、审美陶冶的过程。音乐欣赏有助于学生陶冶情操、提升修养、矫正心理、拓宽视野。但是在日常的音乐欣赏教学中仍存在许多的弊端和不足。比如，欣赏活动中老师太注重灌输音乐的理论而忽略了学生的主体地位；欣赏教学的教学手段比较单一，学生参与活动的机会较少等等。针对这些问题，本文将探讨如何在日常的欣赏教学中培养和发展学生的艺术核心素养，进一步优化音乐欣赏课堂教学。

【关键词】音乐欣赏；核心素养；审美感知；艺术表现；创意实践；文化理解

**引言：**

音乐核心素养主要包括审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解四个方面，这四方面高度概括了音乐教学的价值取向和核心目标，更是音乐学科的关键能力和必备品质。我们的音乐欣赏教学活动应始终围绕核心素养展开。其一，可以培养学生对音乐兴趣，增强自身的艺术涵养；其二，激发引导学生积极、自主地参与音乐实践活动，掌握音乐知识技能，提高音乐审美能力和创造能力；其三，学生可以丰富情感认知，学会用音乐的视角解读世界，透过音乐本身去关注音乐的文化背景。如何在欣赏教学中培育和发展核心素养呢？我认为，可以从以下四方面着手。

**一、立足聆听音乐本体，培育审美感知素养**

音乐是时间的艺术、是声音的艺术、是听觉的艺术。聆听，是一切音乐活动开展的前提。怎么听？听什么？这两个问题一定是让我们很多音乐老师都感到困扰的问题。设计古板、陈旧的音乐欣赏课堂很难吸引学生的注意力，只有在生动活泼、丰富多彩的教学活动中才能使学生安静下来，进而投入“聆听”。

（一）有层次地“聆听”

教师要根据音乐作品和学生的实际情况，在每次进行音乐欣赏时都让学生带着一至两个问题去聆听，有了目的就有了学习任务，有了学习任务，大部分学生就会集中精力去聆听、去思考、去寻找答案。当然，教师还需设计出一系列系统的、有梯度的问题，通过感性聆听、理性聆听、整体聆听、分段聆听等手段，在教学的进程中用音乐的思维与方法一步步有层次地解决这些音乐的问题，最终让学生达到了解作品塑造的音乐形象，深度理解作品的内涵。

（二）有分析地“聆听”

通常，学生对音乐的理解只停留在好听或难听的外表面层次，要想让学生更深层次地、理性地去理解音乐，教师对音乐作品画龙点睛的分析尤为重要。首先，要从音乐形象具体、音乐结构短小、音乐内容有趣的作品入手。其次，循序渐进地教给学生欣赏音乐的基本知识，如：让学生了解音乐各要素，情绪、音色、音区、速度、节奏、节拍、力度、旋律、曲式结构等，学生只有在分析乐曲各要素并理解的基础上，才能正确地欣赏音乐，才能真正理解音乐的思想内涵。

（三）有体验地“聆听”

听觉过程是一个体验、理解的过程，音乐活动的基本特征是从生理感觉—感性思维—情感体验。如何才能更好地聆听音乐呢？中学生的身心特点以及音乐经验缺乏等问题导致他们无法长时间专注地聆听音乐，所以，老师应该根据自己对作品的细致分析，针对乐曲重难点设计出步步深入的教学体验活动，让学生亲自参与到音乐之中，有体验地去聆听。体验方式多种多样，包括律动、唱、绘画、表演、乐器伴奏等等。通过各种有效的方式引导学生喜爱音乐，掌握欣赏音乐的基本知识、技能，养成欣赏音乐的良好习惯，为终生喜爱音乐奠定基础。

（四）有情感地“聆听”

音乐是人的情感的自然表达，音乐的欣赏是要在欣赏音乐时体会作者的情感，从而达到人与作品

的共鸣。所有的音乐欣赏教学都应重点关注学生的亲身体验。除了使用多种外在感受、体验、参与音乐活动的形式引导学生去聆听音乐之外，学生心灵的积极参与显得尤为重要。只有身心同时真正地投入音乐，内心对音乐的感受、理解才会更加准确、生动。当心灵与音乐产生了共鸣，反过来便又可以促进外在的各种参与形式，在使用及表现时更加充满音乐性和音乐的生命力。只有这样身心合一的音乐表演、体验，学生才能真正获得音乐审美的深度，获得音乐的感性经验，有效地培养和提高学生学习音乐的能力。

（五）反复地“聆听”

音乐是听觉艺术，优秀作品都有着“百听不厌”的特点。通过反复地聆听经典音乐，学生将会对音乐作品有更加深入地理解。音乐总是需要反复聆听的，越是熟悉的音乐越能产生感情。在音乐厅里，能使你全情投入聆听的音乐一般都是你熟悉的音乐。陌生的音乐是不能马上使你与作品产生情感与思想上的共鸣的。多听，学生们便会像见着老朋友一样地欢迎它，只有不断地听，才会感知--认识--理解音乐--产生共鸣，诱发联想、想象，从而进入艺术审美的高境界。经常反复听过去听过的音乐，可以使学生有效地积累音乐审美经验，更有继续学习的热情。

（六）有拓展的“聆听”

在音乐课中除了欣赏教材中的歌曲与乐曲外，老师可以收集相同作品的不同版本作为补充，还可以拓展作曲家的其他经典作品。通过不同国家、民族、时代的作品，对古今中外经典流行音乐的拓展欣赏，可以感知音乐中不同风格特点、情感，了解音乐文化的多样性，使我们的学生加倍热爱我们中华民族的音乐文化，提高学生欣赏的兴趣。

音乐是倾听和感知相结合的艺术活动，以“听”为前提，以“感”为基石。只有倾听和感知相结合，学生才能走进音乐世界，理解一个个音符串联起的真挚情感。鉴于此，在音乐欣赏教学中，教师应当围绕音乐的语言来组织审美感知活动，引导学生解放思想、解放情感，自由、投入地聆听，从而感知作品体现的主题思想和浓烈情思，提升音乐审美感知素养。

**二、强调音乐实践活动，提升艺术表现素养**

学习音乐的过程从聆听那一刻开始就已经是一种参与实践的过程，但是要提高学生的音乐欣赏能力，除了聆听、讲解外，学生的综合性的参与是必不可少的。课程标准中指出：“艺术表现是通过唱、奏、综合艺术表演和音乐编创等活动增强音乐艺术美感和情感内涵的实践能力”。因此，在音乐教学中各种实践是非常重要的，只有亲身参与到实践中去才能更真切、更深刻、更直观地感受音乐的美。在音乐欣赏教学中很多老师喜欢一讲到底，很少给学生参与的机会，其实在欣赏教学中学生的参与方式是非常多的。多种感官和形式的实践活动的参与是欣赏教学中最重要的过程。

（一）“唱”的参与

音乐欣赏以听为主，但“唱”是欣赏过程中重要的参与实践活动。学生喜欢唱歌，“唱”有助于强化对音乐的感受力和记忆力。如欣赏教学时，教师先示范演唱和演奏，再用伴奏指导学生用各种形式“唱”旋律。在唱的过程中，已潜移默化地记忆旋律，当再次欣赏作品时，他们对熟悉的旋律的出现和变化有本能的反应，他们都情不自禁地跟着哼唱，通过唱音乐主题和片段可使学生更容易入情、入境。

（二）“想”的参与

艺术是没有固定一种答案的，特别是音乐欣赏，人人都有自己不同的理解。因此在欣赏音乐时，可以让学生大胆想象并抒发不同的见解。

“想”的实践活动就是在聆听音乐时教师适时引导学生根据音乐展开联想和想象。教师在上欣赏课时，运用富有启发性的语言，或图画引导学生想象。如在欣赏《百鸟朝凤》时，让学生先根据乐曲展开丰富的想象，之后为乐曲取名，教师再出示各种鸟的图片和鸣叫声，待学生熟悉之后，最后出示动画课件展示音乐的八个部分帮助理解音乐。通过“想”的参与学生能塑造出更多、更美的音乐形象，使学生充分获得“美”的享受。

（三）“动”的参与

达尔克泽兹在教育心理学方面认为：学习音乐，特别是学习音乐的主题旋律，必须依靠身体大肌肉的运动反应，而且这种身体运动反应又必须与个人内心对音乐的反应紧密联系。学生在音乐课上参与“动”的实践活动很多：有听音乐用身体部位参与表现（舞蹈动作，编剧表演，画旋律线，划拍，打响指，拍手、腿、肩，跺脚等）、有用乐器演奏、伴奏（现成乐器，自制乐器）、有创编旋律、有朗诵的参与等。通过“动”的参与，改变了传统欣赏教学知识的说教、灌输，使学生真正成为审美活动的主人，成了音乐欣赏课的主人。

**三、重视音乐创作实践，培养创意实践素养**

由于音乐存在着不具象、无语义等美学品格，因此，欣赏过程中的创造性思维活动占有重要的位置。在实行素质教育的今天，音乐欣赏作为一种自由的主体审美活动，具有独特而复杂的心理活动过程。在中学阶段，创造性思维表现为敏锐的观察力，丰富的想象力，深层的思维能力。迅速、流畅、独特地解决问题能力和动手操作的能力，可以说是创造力的核心。从价值意义上说，创造性思维发挥、参与的程度不仅决定着音乐审美感受的水平，而且还影响着创造精神乃至音乐创造力的培养，因此，在教学中要重视音乐创作实践，培养创意实践素养。

创作实践是建立在个人现实生活和经验上，综合运用各学科知识，结合一定的创作方法，进行艺术创新和实际应用的能力。创意实践活动，有助于学生形成创新意识，提高艺术创造能力，增强团队精神。

音乐创作实践分为两大块，创作与展示。他的过程是1.营造氛围。2.对创作的过程和方法进行探究与实验。3.生成独特的想法并转化为艺术成果。4.成果展示。我们可以通过教师的创编激发学生的创作灵感，找到一些创作的方法，或通过教师方法讲解之后，在创作的过程中采用小组合作的方式，最后展示学生的作品。

**四、置身音乐文化语境，增进文化理解素养**

音乐是文化输出的重要形式，是指在不同文化语境中理解音乐艺术的人文内涵。在文化理解的过程中，学生可以深厚艺术文学修养，从而有能力去体验、解读音乐的魅力，增强音乐文化理解素养。

在音乐欣赏课中文化理解包含以下几个方面：1.音乐历史与文化背景：了解不同时期、不同地域的音乐风格、流派以及音乐与社会文化的关系，能够帮助学生理解音乐作品的内涵和意义。2.音乐与姊妹艺术以及文学、历史、哲学等学科的联系：音乐作品常常与舞蹈、戏曲、影视和文学、历史、哲学等学科有着密切的联系。通过了解这些联系，学生可以更深入地理解音乐的内涵和意义。3.音乐作品的文化意义：音乐作品是特定文化背景下的产物，其创作、表演和欣赏都与特定的文化背景密不可分。学生需要理解音乐作品在特定文化背景下的意义和价值。4.跨文化音乐理解：通过了解不同文化背景下的音乐作品，学生可以理解不同文化的特点和价值，从而增强跨文化交流和理解的能力。

在音乐欣赏教学中进行相关文化的学习，不是单一的，必须以综合的方式进行，既要有学科内各种形式的综合又要有多学科的综合。如《伏尔加船夫曲》是一首俄罗斯民歌，和这首歌曲相关的文化相当广泛。学生通过自学了解到作品的地理和历史背景，还可以找到列宾的名画《伏尔加河上的纤夫》，通过画面纤夫和船的对比，反映出劳苦人民凄惨的生活，再观赏男低音的演唱，从歌声中感受歌曲所表达的悲愤、不平、抗争的情感，同学通过综合的方式，全方位地了解了歌曲的历史背景和情感，扩大了同学的学问面，丰富了同学的文化内涵。

**结束语：**

《文子》中有这样一段关于“听道”的描述：“以耳听者，学在皮肤；以心听者，学在肌肉；以神听者，学在骨髓。故听之不深，即知之不明；知之不明，即不能尽其精；不能尽其精，即行之不成”。这段话完全可以作为我们当下开展音乐欣赏课教学的标准。音乐艺术是一门听觉艺术，总能给人以美感，其实音乐还是一门“综合”艺术，说它“综合”，是指音乐呈现给我们的不仅仅是音响、乐谱、乐器，而是承载了人类思想和文明发展历史的一种“综合性”极高的艺术形式。要达成学科的核心素养，必然要触及音乐的本质，否则我们永远只是音乐的聆听者，永远也成不了音乐的感受者、表现者和创作者；不及音乐的本质，我们只会感性欣赏而不会理性感知，因此，在初中音乐欣赏课中，通过发展和培育学生审美体验、艺术表现、创意实践、文化理解这四个核心素养，最终提高学生的音乐的审美能力，才是我们教学的追求。

**参考文献：**

[1]王梦赫.学科素养理念下初中音乐教学思考与探索[J].中国校外教育（中旬刊），2017，（12）：7-9.

[2]端木萍萍.以美施教以乐育人——浅谈核心素养背景下初中音乐教学[J].当代音乐，2017，（18）：35-36，39.

[3]袁丽.如何在初中音乐教学中实现对传统音乐文化的传承[J].西部素质教育，2017，3（02）.

[4]华威.初中音乐教学中民族文化的传承[J].北方音乐，2017（19）.

[5]邓素矜.中学音乐欣赏教学中有效聆听的意义[J].亚太教育，2015（25）：37，48.