

小学生音乐审美能力培养的误区与解决策略

刘娜

大连市中山区青云小学

DOI:10.12238/er.v8i4.5954

摘要：音乐教学过程中应着重关注音乐审美能力的培养，而目前教学中存在着欣赏者的素质差异、缺失聆听、缺少感受音乐后的有效提问环节、不能洞察学生疑惑等误区，应依据不同欣赏者的素养差异进行引导、以音乐的审美理解为教学基础、运用多元化的评价来解决学生疑惑的教学策略，有效培养学生音乐审美能力。

关键词：小学生；音乐审美能力；误区；解决策略

中图分类号：G61 **文献标识码：**A

Misunderstandings and Solutions in Cultivating Primary School Students' Musical Aesthetic Ability

Na Liu

Qingyun Primary School, Zhongshan District, Dalian

Abstract: The cultivation of musical aesthetic ability should be the focus in music teaching. However, current teaching practices suffer from issues such as variations in the quality of appreciators, the lack of effective questioning after listening and feeling music, and the inability to discern students' doubts. To effectively cultivate students' musical aesthetic ability, teaching strategies should include guiding based on the different qualities of appreciators, using musical aesthetic understanding as the foundation of teaching, and employing diversified evaluation to address students' doubts.

Keywords: Primary school students; Musical aesthetic ability; Misunderstandings; Solutions

引言

音乐教育要以审美为核心，主要作用于人的情感世界。音乐课的基本价值在于通过以聆听音乐、表现音乐和音乐创造活动为主的审美活动，让学生充分体验蕴涵于音乐音响形式中的美和丰富的情感。但是，在中小学音乐教育的具体实施中，音乐课的这一价值并未得到足够的重视和落实。很多时候，音乐课只是为了完成教学任务而进行，并填鸭式地给学生灌输一些音乐知识与技能，不仅使学生丧失了学习音乐的兴趣，也失去了音乐审美教育的作用，这与音乐教育学的美育功能背道而驰。这里我以小学音乐课程中的欣赏教学为例，谈谈小学音乐教学过程中培养学生音乐审美能力所存在的误区和解决策略。

一、培养小学生音乐审美能力的误区

(一) 忽视了欣赏者的个体差异

目前教科书中的音乐欣赏课将乐曲曲式结构划分得十分清楚，并在每一段歌曲中加入引导和启发性的语言，告诉学生这部分乐曲讲述的内容、聆听欣赏的方向、想象的画面等。这种明确统一的陈述，忽视了欣赏者的个体差异，在学生个体产生个性化理解和想象之前就单一的表述干预、影响了学生个体的差异感受，同时也违背了基本的音乐教育理

念。正如人们常说的“一百个读者就有一百个哈姆利特。”由于欣赏者个体差异会对音乐产生不一样的体会、想象和感悟，每个不同背景，不同价值观的人欣赏音乐得出的结论并不是一样的。单一的结论，往往在忽视个体差异的同时也折断了孩子们想象和感悟的翅膀。

(二) 不能洞察学生的疑惑

音乐是听觉的艺术，没有视觉的直观感受，也没有语言的详细描述，完全通过对各种声音创造的旋律进行想象。很多时候学生并不知道自己想象理解的画面是否与音乐本身所要表达思想和情感相符。作为学生的指导者，教师在教学过程中往往不能及时捕捉、倾听到学生的疑惑，因而也就不能成为动态生成的推进者，进而有效发挥音乐教育的美育功能。

(撒水泥) 缺失了提问与互动

维果茨基的“最近发展区”理论告诉我们：“教育要对儿童的发展起到促进作用，需要确定儿童发展的两种水平：一种是已经达到的发展水平；另一种是可能达到的发展水平。”在教学过程中，教师在学生聆听、感受音乐后设计提问环节时往往流于形式，缺少深入引导学生解决审美问题的科学的思维过程。没有以审美理解为教学基础，通过精心设

计，引导学生在思考、感悟、回答和相互质疑、释疑中，逐层深入的感悟和探讨音乐这种综合性很强的艺术形式的文化背景、音乐要素等诸多因素。教师往往只是从音乐的情绪和速度等浅层次方面对学生进行提问和引导。这完全不能达到理解音乐的教学目的，更谈不上培养和提高学生的音乐审美能力。

二、培养音乐审美能力的教学策略

针对音乐审美能力培养教学中存在的以上误区，我采取了以下三方面的策略。

（一）多维度针对欣赏者的个体差进行个性化引导

在音乐欣赏课中，教师要鼓励学生积极大胆地表达自己对音乐的见解，并力求从多角度给予积极的肯定和激励。在欣赏音乐时，不同学生的感受是不同的，因为学生本身是有差异的。如文化修养、性格和对作品的了解程度，甚至不同家庭教育也会影响学生对音乐的理解与感受。但是只要不偏离乐曲的曲风带来的感受就要适当地表扬，并通过不同感受的比较找到最贴近的一个进行引导。因为教材选用乐曲的很多创作者已经离世了，许多对于音乐的备注都是现代音乐人研究的结果，但这些结论和成果到底是否与原作者的本意一致，恐怕是未知的。音乐与数学相关，但并非数学，不能够按照1+1=2的理论来理解。同时，学生也存在个体差异，不能要求每个学生都听出一样的感受来。出生在这个日新月异快速发展的新时代的小学生，每隔两三年他们接触和掌握的知识、技术和生活的体验都存在很大的差异。因此，教师要切实了解学情，并根据不同年代出生学生的生活背景等适当提供不同的乐曲文化背景，同时帮助学生提供一定的音乐欣赏基本方法等，从而有效培养和提高学生音乐欣赏素养。

1. 因材施教，个性化引导

首先，教师需要通过问卷调查、课堂观察、个别访谈等方式，深入了解学生的文化背景、性格特点、音乐基础以及对音乐的偏好等，以便进行有针对性地教学。

其次，在音乐欣赏课上，鼓励学生以多种方式表达自己对音乐的感受，如口头描述、绘画、写作、肢体语言等，以激发学生的创造力和想象力。

最后，在听取学生的不同感受后，教师可以引导学生进行比较，找出共性和差异，然后结合乐曲的创作背景、风格特点等进行引导，帮助学生形成更深入的理解。

2. 多元化、多层次、多角度培养审美能力

首先补充乐曲背景。教师可以适当补充乐曲的创作背景（包括当时发生的重大历史事件和时事政策）、时代特征（时代转折、王朝更迭等）、作曲家生平（作曲家的思想变化、与统治阶级及亲朋好友的关系）等信息，帮助学生更好地理解音乐作品的内涵。

其次应引入多元音乐。除了教材中的经典音乐作品外，

教师还可以引入不同风格、不同地域的音乐，如流行音乐、民族音乐、世界音乐等，以拓宽学生的音乐视野。

最后还需结合生活实际。将音乐作品与学生的生活实际相结合，如通过音乐讲述历史故事、描绘自然风光、表达情感等，以增强学生的共鸣和情感体验。

3. 教授音乐欣赏方法

开展基础技能训练，如节奏感、旋律感和声感等音乐基础技能的训练，是提高学生音乐欣赏能力的基础。引导学生从音乐作品的旋律、节奏、和声、结构等方面进行分析，以提高学生的音乐鉴赏能力。磨耳朵训练，训练学生聆听不同乐器的声音，至少要分清民族乐器和西洋乐器中弦乐器与吹管乐器、打击乐器的声音特点。不同乐器可以用来表达的情感、表现的场景、模拟的人物。还要鼓励学生对音乐作品进行批判性思考，如探讨作品的艺术价值、社会意义等，以培养学生的独立思考能力和批判性思维能力。

4. 营造积极的学习氛围

在课堂上，教师要鼓励学生积极表达自己的见解和感受，并鼓励其他同学进行分享和交流，以营造积极的学习氛围。对学生的回答和表现给予及时的反馈和激励，以增强学生的自信心和学习动力。通过小组合作的方式，让学生共同探讨音乐作品，相互启发和借鉴，以提高学习效果。

（二）学科渗透，创设音乐审美理解力立体化情境

音乐艺术是综合的艺术，它所包含的内容万千，是其它任何艺术不可代替的，它是最富情感的艺术；音乐是一种流动的时间艺术，它不像文学、绘画，可以通过视觉去感受，进而获得美感，它完全靠听觉去感知，是一种音响效果。但是，音乐又很奇妙，从听觉就能让人浮想联翩，让人在脑海中呈现不同的画面、对话，甚至是一个故事。

例如人教版五年级曲目《胡桃夹子》。《胡桃夹子》是由俄国著名作曲家柴科夫斯基根据恩斯特·霍夫曼的童话故事《胡桃夹子与鼠王》创作的芭蕾舞剧音乐。这部作品不仅展现了柴科夫斯基卓越的音乐才华，还深刻体现了其独特的音乐审美观念。整部音乐剧的旋律优美、多样，旋律线条流畅、富有歌唱性，能够深深打动听众的心。柴科夫斯基巧妙的运用了不同的旋律风格，既有抒情歌唱旋律，也有欢快的无趣旋律，使得整部作品的旋律丰富多样，层次分明。和声丰富充满变化，运用不同的和弦来制造紧张感，从而增强音乐的戏剧性。节奏和节拍变化多端，既有轻盈的华尔兹，也有庄重的进行曲，还有欢快的波尔卡等。配器十分的精湛与细腻，无论是弦乐的温暖抒情，还是木管的清脆明亮，或是铜管的雄壮有力，都被他巧妙地融合在一起，形成了独特的音乐风格。^[1]

在教学中为了能让更好地领悟该音乐，感受到乐曲带来的美感，就要通过对音乐背景、故事情节、演奏乐器、

节奏节拍，甚至作者的性格介绍，使学生多角度、立体地理解音乐，才能够很好地帮助学生欣赏音乐，提高学生的审美能力。例如：通过让学生画乐曲的旋律线、用肢体语言来表述乐曲可以感受旋律线条的优美与流畅以及节奏节拍的变化。再例如：每一组乐器都代表不同的人物，每一组乐器演奏的旋律也充分展示了人物的性格，就好像写文章时用不同的语言修辞来展示人物性格是一样的。因此，在教学过程中要详细地介绍每一种乐器的音色，代表的人物或者事件，这里就包含了物理、文学等相关学科知识。当这种乐器演奏的旋律响起来的时候，学生就能够体会故事情节，准确领会作者的创作意图。这样的方式让学生在聆听的过程中学会感受音乐。在欣赏音乐作品时，一定要结合音乐作品的历史背景进行讲解，需介绍作曲家的生平和创作风格、创作时期的社会背景等，帮助学生理解音乐作品的文化内涵和历史价值。

音响、节奏和旋律是音乐的语言，通过这些语言间接地描绘画面、塑造形象、表达感情。音乐艺术中包含着文学、美术甚至物理、数学、劳动、历史等等。要想具备审美能力，我们要做好学科渗透，创设音乐审美理解力立体化情境。^[2]

（三）多元评价，引导学生在质疑、释疑中以评促赏

《音乐教师新课程教学指南》中指出：“音乐作为一门艺术，学生对它的掌握更主要的还是体现在对音乐的感受和体验上，这是一种感性层面的东西。中小学音乐教学的基本任务是提高学生的音乐感受能力、鉴赏力、表现力和创造力。”因此，通过音乐来考察学生对音乐本身的情感体验，而不能从零散、孤立的音乐知识出发来考察学生对音乐基础知识的掌握程度。课堂评价可以了解学生对乐曲审美的掌握程度，了解学生的困惑在哪里，找到积极解决的办法。

1. 确立音乐审美多元评价框架

情感与情感体验：评价学生对音乐情感的感知与共鸣能力，包括他们对音乐情绪、氛围的把握和个人情感体验的表达。知识与技能应用：评估学生音乐理论知识、演奏技巧或创作能力的运用，以及他们如何将这些知识融入个人音乐表达和欣赏中。文化背景与历史理解：考察学生对不同音乐风格、流派及其文化背景的了解，以及他们如何从历史视角理解音乐作品。创新与批判性思维：鼓励学生提出对音乐作品的独特见解，评价他们的创新思维和批判性分析音乐的能力。^[3]

2. 自主质疑与释疑的评价活动。

鼓励学生提出问题，并通过自主学习、自主探究解决问题。例如：设定一个主题或风格，要求学生创作一段音乐或改编现有作品，过程中鼓励他们质疑传统创作规则，探索个人表达的新方式，并在完成后进行自我评价和同伴互评，讨论创作过程中的思考和调整。还可以布置研究项目，让学生选择一个音乐时期或流派进行深入探究，包括其社会背景、代表人物、风格特点等，鼓励他们提出关于该时期音乐发展的问题，并通过研究寻找答案，最终以报告、演讲或多媒体展示的形式呈现。

3. 营造支持性评价环境

在课堂上建立一种文化，鼓励学生敢于提问，无论问题看似多么简单或复杂，教师都应给予正面反馈，并引导学生探索问题的深层含义。针对每个学生的特点和进步，提供具体、建设性的反馈，强调他们在质疑与释疑过程中的成长，而不仅仅是最终成果的评价。促进学生之间的相互学习和评价，通过同伴的视角发现自己的盲点，同时鼓励自我反思，思考如何在未来的音乐学习和欣赏中更好地运用所学。还可以在课堂中通过精心设计有层次的相关问题链，或通过绘画、思维导图等可视化工具等，在评价的过程中提高学生的音乐欣赏能力。

三、结语

综上所述，学生音乐审美能力的培养是小学音乐教学中的重要任务之一，审美是音乐教学中的核心，聆听和感受则是音乐教学中的主线，良好的策略是音乐教学中不可或缺的载体。采取正确的策略，努力走出存在的误区，希望我们的音乐教学取得良好的效果，达到教学目的。

[参考文献]

[1]王英奎.音乐教师新课程教学指南 辽宁大学出版社 2003年1月[M].沈阳:辽宁大学出版社

[2]周怡杉.何为“美”——关于《音乐美学》课程教学的思辨[J];当代音乐;2023年11期

[3]张学姣.浅谈学习音乐对审美能力的影响[A];全国智慧型教师培养体系建构模式学术会议一等奖论文集[C];2016年

作者简介：

刘娜（1978.06-），女，汉族，一级教师，单位：大连市青云小学，学历：音乐教育专业本科，德育主任兼音乐教师，研究方向：音乐教育。