

音乐教育中的审美教育：内涵、方法与实践

马子恒

渭南师范学院，陕西省渭南市，714000；

摘要：音乐审美教育作为音乐教育的核心维度，通过情感共振与意象生成的双重机制，构建起独特的审美认知体系。本篇文章从内涵解析、方法探究与实践路径三个层面展开系统性研究，内涵上，剖析以情感共振和意象生成为核心的本质特征，构建审美感知、鉴赏、表达、创新的目标体系，阐述其对人格塑造的积极影响。方法上，探究启发式教学、个性化教学及小组合作学习模式的应用。实践层面，分析基础教育、高等教育及社会音乐教育场景下的具体举措，旨在全面揭示音乐审美教育的重要性与实施路径，为音乐教育发展提供理论与实践参考。

关键词：音乐教育；审美教育；内涵解析；教育实践

DOI:10.69979/3029-2735.25.4.079

引言

在素质教育的浪潮中，音乐教育作为重要组成部分，承载着独特的育人使命。而音乐教育中的审美教育，更是核心所在，音乐审美教育不仅关乎音乐知识与技能的传授，更对个体的情感、思维、价值观产生了深远的影响。音乐审美教育能帮助学生感悟旋律背后的情感，激发创新思维，能帮助学生了解在音乐作品背后蕴含的独特人文内涵与历史脉络，促进学生全面视角的形成。随着社会对全面发展人才的需求不断增长，深入探究音乐审美教育的内涵、方法与实践变得尤为迫切。本篇文章将从多维度剖析其本质特征、构建目标体系，探讨有效教学方法，并结合不同教育场景分析其实践路径，以期作为音乐教育的发展提供新思路，促进学生们基于音乐的滋养之下获得全面成长，迎接充满希望的时代，拥抱更加美好的未来。

1 音乐教育中的审美教育内涵深度解析

1.1 音乐审美教育的本质特征

音乐审美教育以情感共振与意象生成为核心特征，首先，音乐能直接触及人的内心深处，唤起各种复杂情感。与文字、图像等表达形式不同，音乐无需通过具体的语义或具象的画面，凭借旋律、节奏、和声等元素，能让聆听者产生或激昂、或悲伤、或宁静的情感体验，例如贝多芬的《第九交响曲》宏大的旋律和激昂的合唱，能够激发人们内心对自由、平等的渴望，这种情感的传递是直接且震撼人心的。另外，虽然音乐不像绘画、雕塑那样具有直观的视觉形象，但它能够通过声音塑造出

丰富的听觉形象，比如，在欣赏民族音乐《百鸟朝凤》时，人们能从唢呐模拟出的各种鸟鸣声中，想象百鸟在枝头欢唱、嬉戏的热闹场景，这种通过声音构建的形象充满了想象力和艺术感染力，为审美教育提供了特殊的感知体验^[1]。

1.2 审美教育目标体系构建

在音乐教育里，审美教育目标体系可从审美感知、鉴赏、表达、创新四个维度构建。审美感知是根基，通过让学生聆听古典音乐的规整、摇滚音乐的激情、民谣的质朴等不同风格的音乐，引导他们感受旋律的起伏、节奏的疏密，培养学生对音乐基本元素的敏锐捕捉能力。审美鉴赏是进一步提升，学生需学会从音乐的历史背景、文化内涵、创作技巧等方面剖析作品，比如在鉴赏《月光奏鸣曲》时，了解贝多芬创作时的心境与社会背景，就能更深刻理解其作品的艺术价值。审美表达则是学生将内心感悟通过演奏、演唱、创作等形式展现，学校可以组织音乐比赛、创作分享会，让学生在实践中强化表达能力。最后，审美创新鼓励学生突破常规，设置音乐主题的跨界改编、即兴创作等活动，例如将传统戏曲与现代电子音乐结合，激发学生的创新思维，培养其音乐审美视角，让学生在音乐审美教育中全面发展，提升综合素养^[2]。

1.3 音乐审美教育与人格塑造

音乐审美教育对个体人格完善和价值观形成有着积极而深远的影响，学生能够在音乐审美过程中接触到各类蕴含着高尚情感和道德观念的音乐作品，比如许多经典的爱国歌曲中激昂的旋律和振奋人心的歌词，能够

激发学生的爱国热情和民族自豪感,培养他们的社会责任感和使命感。另外,音乐审美教育还能培养学生的耐心、毅力和团队合作精神,学习乐器需要长期的坚持和练习,这个过程能够锻炼学生的耐心和毅力;而在参与合唱、乐队演奏等集体音乐活动时,学生需要与他人密切配合,协调各自的演奏或演唱,这有助于培养他们的团队合作精神和沟通能力,促进人格的全面发展。通过对不同文化背景音乐的欣赏和学习,学生能够拓宽视野,增强对多元文化的理解和包容,培养开放、包容的价值观。

2 音乐教育中的审美教育教育方法探究

2.1 启发式教学法在音乐审美教育中的应用

启发式教学法通过认知冲突设置与支架式引导激活深层审美思维,教师可运用苏格拉底诘问法设计问题链:在赏析《二泉映月》时,依次提出“音色明暗变化传递何种情绪?”、“为何持续使用滑音技法?”、“若改用大调式会如何影响悲剧性表达?”等问题,激发学生对音乐形象与情感强度的关联性,此类教学能促进审美判断力发展,实施时需把握最近发展区原则,如对初学者侧重感官描述,提问需类似于“这段旋律让你联想到什么画面?”,进阶学段则探讨文化隐喻,像是“五声音阶如何体现道家哲学?”。通过这样层层递进的提问,启发学生主动思考音乐背后的情感、创作技巧,深入感悟音乐的魅力,提升审美能力^[3]。

2.2 个性化教学策略

每个学生的音乐兴趣、天赋和学习风格都有差异,因此构建音乐审美教育的差异化教学策略十分必要。对于对流行音乐感兴趣的学生,可以从流行歌曲入手,分析其节奏特点、歌词内涵,引导他们进一步探索音乐创作和演唱技巧;对于天赋较高、乐感敏锐的学生,可安排古典音乐等更具挑战性的曲目,培养他们的演奏或演唱能力;而对视觉型学习风格的学生,应在教学中多运用图片、视频辅助,比如说讲解音乐史时展示音乐家的生平图片和音乐创作场景视频;动觉型学生则多安排实践活动,像音乐角色扮演等。通过这样因材施教,满足学生个性化需求,助力他们在音乐审美教育中更好发展。

2.3 小组合作学习模式

小组合作通过社会互赖理论实现审美认知的集体建构,在音乐审美教育中能有效促进学生审美能力提升。在音乐表演活动中,小组合唱的成员们需要共同商讨歌曲的情感表达、节奏把握,每个成员的理解和思想相互

碰撞,能加深对作品的了解。在针对一首有争议的现代音乐作品的讨论活动里,小组成员从音乐风格、创新之处、审美价值等方面探讨、各抒己见,拓宽审美视野。小组合作还培养了学生的团队协作能力和沟通能力,让他们学会倾听他人意见,在交流中完善自己的审美观点,从而全方位提升音乐审美素养^[4]。

3 音乐教育中的审美教育在不同教育场景下的实践

3.1 基础教育阶段音乐审美教育实践

3.1.1 依据课程标准,丰富教学内容

小学阶段依据课程标准,教学内容注重趣味性 with 基础性。通过教唱《小星星》《两只老虎》等简单欢快的儿歌,让学生感受音乐的节奏与旋律,初步建立起对音乐的兴趣,同时要引入音符、节拍的认识等简单的音乐基础知识,以趣味游戏的方式帮助学生理解。初中阶段的课程标准要求拓宽学生音乐视野,教学内容就要相应的增加民族音乐和古典音乐赏析,例如赏析二胡曲《二泉映月》,引导学生体会民族音乐独特的韵味与情感表达;学习莫扎特的《小夜曲》,感受古典音乐的优雅与和谐。高中阶段的课程标准更强调学生对音乐文化内涵的理解,教学内容进一步深化,如开展音乐史专题教学,让学生系统了解音乐发展历程,分析不同时期音乐作品的风格特点与文化背景。

3.1.2 结合课程标准,创新教学方法

小学阶段结合课程标准中对学生形象思维的培养,需采用情境教学法,比如说在教唱《小红帽》时,创设故事情境,让学生扮演乐曲中角色,在表演中感受音乐所表达的情感。初中阶段应依据课程标准对学生自主学习能力的要求,采用小组探究式教学法,在欣赏流行音乐时,让学生分组探究流行音乐的特点、发展趋势以及与社会文化的关系,培养学生的分析能力与团队协作能力。最后,根据高中阶段课程标准对学生审美判断能力的提升要求,采用对比教学法,可以对比不同版本的《黄河大合唱》,让学生从演唱风格、表现形式等方面进行对比分析,形成自己的审美判断。

3.2 高等教育中的音乐审美教育实践

3.2.1 课程设置差异与实践

高校非音乐专业的公共艺术课程,课程设置侧重于普及音乐基础知识与提升学生的艺术素养,课程内容多为音乐鉴赏,通过欣赏交响乐、爵士乐、民间音乐等不同类型的音乐作品拓宽学生的音乐视野,在实践中常采

用讲座、音乐会观摩等形式,让学生近距离感受音乐魅力,例如会举办音乐名家讲座,邀请音乐家分享音乐创作心得;组织学生观看交响音乐会,提升学生对高雅音乐的欣赏能力。而音乐专业的审美教育课程设置则更加专业和系统,课程了涵盖音乐理论、音乐史、音乐创作、音乐表演等多个方面,学生不仅要学习音乐基础知识,还要深入研究音乐作品的创作技巧、表演风格。音乐专业学生在实践上通过大量的舞台表演、作品创作等活动,提升自己的专业技能与审美水平^[5]。

3.2.2 教学目标差异与实践

高校非音乐专业公共艺术课程的教学目标主要是培养学生的音乐兴趣,提升学生的审美情趣,使其具备基本的音乐审美能力,在教学实践中注重引导学生从自身的生活经验出发感受和理解音乐,让学生分享自己喜欢的音乐作品,并阐述喜欢的原因,培养学生的音乐感知与表达能力。音乐专业的审美教育教学目标则是培养具有专业素养的音乐人才,不仅要求学生具备高超的音乐技能,还要有深厚的音乐文化底蕴和独特的审美创造力,教师在教学实践中会根据学生的专业方向进行个性化指导,对于作曲专业的学生,教师会在音乐创作技巧、音乐风格把握等方面给予指导;对于表演专业的学生,注重培养其舞台表现力和对作品的诠释能力。

3.3 社会音乐教育中的审美教育实践

3.3.1 社会音乐培训机构的特色与实践

除了传统的乐器演奏、声乐演唱培训外,社会音乐培训机构还开设了音乐理论基础、视唱练耳等音乐素养课程,在教学内容上具有多样性和灵活性。在教学实践中,常根据学生的年龄和学习目标制定个性化的教学方案,对儿童采用趣味性教学方法,通过音乐游戏、儿歌教唱等方式培养孩子的音乐兴趣。对成人则根据其兴趣爱好和学习需求,提供专业的技能培训,针对喜欢流行音乐的成人开设流行演唱课程,注重培养其演唱技巧和情感表达能力,在教学方法上也会采用一对一教学、小组课等多种形式,满足不同学生的学习需求,一对一教学可以针对学生的问题进行个性化指导,小组课则可以培养学生的团队协作能力和音乐交流能力^[6]。

3.3.2 社区音乐活动的组织形式与实践

社区音乐活动包括社区合唱队、社区乐队、音乐文化节等组织形式。社区合唱队通过定期排练合唱曲目,让居民在合唱中感受音乐的和谐之美,培养团队合作精

神,在排练过程中会邀请专业音乐教师进行指导,提升居民的演唱水平和音乐审美能力。社区乐队则集合了不同乐器爱好者,共同演奏各种音乐作品,丰富社区文化生活,比如说小型的民乐队会演奏经典的民族音乐作品,让居民感受民族音乐的独特魅力。社区音乐文化节则通过举办音乐演出、音乐讲座、音乐比赛等活动,为居民提供展示音乐才华和学习音乐的平台,例如有的社区举办儿童钢琴比赛,激发孩子们学习音乐的热情,同时也让居民在欣赏比赛的过程中提升音乐审美水平^[7]。

4 结语

综上,音乐教育中的审美教育是培育个体综合素质的关键路径。通过对其内涵的深度挖掘,明确独特本质、目标体系及人格塑造价值;借助多样化教育方法,激发学生音乐潜能与审美思维;在不同教育场景的实践探索,为审美教育落地提供多元模式。未来,应持续深化理论研究,拓展实践创新,整合各方资源,让音乐审美教育在素质教育中发挥更大效能,助力更多人在音乐中实现精神成长与价值塑造。

参考文献

- [1]陈瑞瑞.高校音乐教育培养学生审美能力的策略研究[J].佳木斯职业学院学报,2024,40(09):49-51.
- [2]王欢.美育视域下高校音乐审美教育的价值与实施——评《美育中的音乐教育与审美研究》[J].高教探索,2024,(02):129.
- [3]崔香.民歌在高校教育中的审美功能——评《探索音乐审美教育的新方法新思路》[J].教育发展研究,2024,44(04):85.
- [4]田成成.初中音乐教育中学生音乐审美能力的现状剖析及对策[J].中国民族博览,2022,(04):96-98.
- [5]王屹航.高校现代音乐教育改革与学生审美能力培养方法分析——评《音乐教育之实践与审美思考》[J].热带作物学报,2021,42(09):2793.
- [6]周原竹.音乐教育不只是审美教育[J].艺术评鉴,2021,(15):177-179.
- [7]曹梅莹.以审美教育为核心竞争力的大学音乐教育探索[J].匠心,2023,(05):53-55.

作者简介:马子恒 男 2001.10.6 陕西省榆林市 本科生 音乐教育