

体验式教学在高校音乐教育中的应用路径探究

徐唯洪

武汉商学院, 湖北 武汉 430056

DOI: 10.61369/TACS.2025040042

摘 要： 音乐是一门主体鉴赏性和创造性的学科，要让学生接受音乐旋律、节奏和情感美的熏陶，培养其正确的审美观念。在美育背景下，如何突出学生在音乐课堂中的中心地位，使其一边感受音乐魅力，一边学习音乐知识，提升其审美能力和鉴赏能力，成为高校音乐教师提升课程教学效果与美育水平的重要问题。本文从音乐知识、学习体验与学习视野三个角度出发，阐述体验式教学在高校音乐教育中的应用意义，提出具体应用原则，并围绕营造自然音乐情境、设计探究体验环节、融合数字媒体技术、组织实践演绎活动四个方面，探究体验式教学在高校音乐教育中的应用路径，为提升大学音乐课教学效果提供参考。

关 键 词： 体验式教学；高校音乐教育；应用；路径

Exploration of Application Paths of Experiential Teaching in College Music Education

Xu Weihong

Wuhan Business University, Wuhan, Hubei 430056

Abstract： Music is a discipline that emphasizes subjective appreciation and creativity. It aims to enable students to be influenced by the beauty of musical melody, rhythm and emotion, and cultivate their correct aesthetic concepts. Under the background of aesthetic education, how to highlight the central position of students in music classes, allowing them to feel the charm of music while learning music knowledge, and improving their aesthetic and appreciation abilities, has become an important issue for college music teachers to enhance the teaching effect of courses and the level of aesthetic education. Starting from three perspectives: music knowledge, learning experience and learning vision, this paper expounds the application significance of experiential teaching in college music education, puts forward specific application principles, and explores the application paths of experiential teaching in college music education from four aspects: creating natural music situations, designing inquiry and experience links, integrating digital media technology, and organizing practical interpretation activities, so as to provide a reference for improving the teaching effect of college music courses.

Keywords： experiential teaching; college music education; application; paths

引言

体验式教学是按照学生发展情况与认知特点，创造一种接近实际的情境，给学生提供一种重新经历情境的机会，使其在亲身参与、自主体验的过程中，实现知识建构、情感产生和能力的发展。

一、体验式教学在高校音乐教育中的应用意义

（一）深化音乐知识理解

体验式教学通过情境创设，能极大地促进学生对音乐理论知识的内化。在教学过程中，教师可以为学生营造与音乐作品相关的情境，让学生在具体的场景中感受旋律、节奏等元素。例如，在教授古典音乐时，教师可以借助多媒体设备，展示与音乐创作背景相关的历史画面、风土人情等，使学生仿佛置身于那个时

代，更直观地感受音乐所表达的情感和意境^[1]。这种具象化的体验，能让学生将抽象的音乐理论知识与实际感受相结合，从而加深对音乐知识的理解。从认知心理学的角度来看，这种情境创设还能强化学生的记忆。当学生在特定情境中学习音乐知识时，他们的大脑会将这些知识与情境中的各种元素建立联系，形成丰富的记忆线索。在日后的回忆过程中，这些线索能帮助学生更轻松地提取知识，提高记忆的准确性和持久性。通过体验式教学，学生不再是死记硬背音乐理论，而是在亲身感受中真正掌握了音乐

课题信息：武汉商学院校教研课题：《体验式教学在高校《音乐鉴赏》课程教学中的应用探索》（课题编号 2023Y011）。

知识。

（二）增强音乐审美体验

体验式教学聚焦于学生的情感共鸣与审美能力培养，多感官沉浸式体验是其增强美感感知的重要手段^[9]。例如，在音乐鉴赏课程中，教师可以采用视听联动的方式，让学生在欣赏音乐的同时观看相关的舞蹈表演、动画视频等。这种多感官的刺激能让学生更全面地感受音乐的魅力，深入体会音乐所传达的情感，从而产生更强烈的情感共鸣。与传统鉴赏教学相比，体验式教学的优势明显。传统鉴赏教学往往只注重教师的讲解和学生的聆听，学生处于相对被动的状态，难以充分调动自身的情感和感官。而体验式教学让学生主动参与到音乐体验中，通过多种感官的协同作用，更深入地感知音乐的美感，提升审美能力。

（三）拓宽音乐学习视野

体验式教学注重以学生为中心，可以引领教师革新教学理念，拓展音乐鉴赏资源和学习内容，让学生感受不同音乐的表达方式，拓宽音乐学习视野^[9]。基于以学生为中心的教学原则，教师能够深入分析学生感兴趣的音乐风格和学习方法，选择具有代表性的音乐短视频，融入体验式教学活动中，让学生观察表演者的动作，聆听和声、旋律和节奏，从情感层面分析音乐元素，更好地理解音乐组成、结构和演奏技巧。通过开展多样化的音乐体验活动，教师能够引入世界音乐、民间音乐、古典音乐等多种文化或风格的音乐形式，让学生多角度地理解和认识音乐，拓宽其音乐视野。

二、体验式教学在高校音乐教学中的应用原则

在高校音乐教学中，体验式教学既要贴合先进教学理念，又要满足学生学习需求，需要遵循以下原则。

（一）实践性原则

对大学生而言，音乐教育不只是学习音乐知识的过程，还是获得良好艺术与审美体验的重要契机。相较于吸收了多少知识，达成了哪些目标，学生通常更注重能够真正参与到课堂活动中，以及课堂学习带来的体验。所以，在设计体验式音乐教学活动时，教师应坚持实践性的原则，注重学生对艺术体验的需求，改变从头讲到尾的教学风格，并采用多种教育方法和手段，给予学生亲身参与、探索、体验音乐的机会，发挥学生学习和鉴赏音乐的主观能动性，使其深入挖掘和理解音乐深层次的内涵，进而提高音乐素养^[4]。

（二）听唱结合原则

音乐艺术包含多个基本要素，作曲家往往会结合自己的艺术风格，结合时代和文化背景，通过创作旋律、和声、节奏，展现浓厚的情感。在高校音乐教育中，为发挥体验式教学的作用，教师应坚持听唱结合的原则，鼓励学生在聆听的过程中，自由地跟唱、吟唱和哼唱，感受音乐特有的节奏和韵律，体验节奏的变化，使其不自觉地进入沉浸式体验情境中，进一步地理解音乐要素的构成。在听唱结合的音乐欣赏活动中，教师能够给学生提供更多自主体验、思考和感知的机会，激发其学习主动性^[5]。

（三）拓展性原则

音乐作品是情感、文化的载体，不同音乐蕴含的人文情感、历史文化不同。因此，为了促进学生全面发展，在音乐体验式教学中，教师应坚持拓展性原则，将不同时代、不同地域和不同风格的音乐作品引入课堂中，让学生结合音乐作品的主题，了解相关的情感、历史和文化内容，感受音乐表达的多元性和开放性，给予其带来多样化的审美体验。

三、体验式教学在高校音乐教学中的应用路径

（一）营造自然音乐情境，激发欣赏音乐兴趣

体验式教学的关键在于营造贴近音乐的自然情境。体验式教学要求教师创设学生感兴趣的学习情境，为调动学生参与音乐鉴赏活动的积极性，增强教学内容对学生的吸引力，教师应利用与学生相处的契机，调研学生认知水平与兴趣偏好，设计一些合作性的学习情境，引导学生与身边同学协作，接受情感熏陶^[6]。具体而言，教师应从音乐鉴赏课程性质出发，从音乐语言的表达方式出发，抓住音乐情境、歌词和节奏，拓展和延伸音乐情境，增强音乐情境的变化性、体验性，并根据情境创设的方向，引导学生参与情境体验，了解专业知识。例如，在学习《蓝色多瑙河》作品时，教师可以设定双人协作学习情境，让学生围绕作品内容，使用网络搜集相关的文字、视频和表演者资料，并随机抽选学习小组在台前展示，带领大家从不同角度感受作品背景和具体情境，引发学生的思考和想象。根据学生自主搜集的资源，如第二个小圆舞曲，其展示的主要是小姑娘身着鹅绒舞裙尽情地在阿尔卑斯山之下起舞的场景，学生可以共同分析这段旋律，总结出欢快以及朝气蓬勃的旋律特点^[7]。在四个小圆舞曲之中，除了学生搜集的资源，教师也可以利用多媒体，营造多瑙河畔人们起舞的场景，让学生在观看和欣赏的过程中，讨论音乐带来的体验，与作者的情感产生共鸣，真正感受到音乐的情感美。

（二）设置探究体验环节，感知音乐作品魅力

讨论和探究性活动是体验式教学的重要环节，教师可以围绕音乐作品的价值、旋律等方面，引出具有探究和讨论价值的问题，让学生突破个人思维限制，与同学交流对音乐作品的看法，更全面地感知旋律的魅力，在交流过程中实现审美能力的共同提升^[8]。在具体实施过程中，教师应结合音乐欣赏教学内容，设计讨论活动的主题，抓住音乐情感、表达特点、艺术风格等方面，引出探究性的问题，调动起学生自由参与和讨论的积极性。为营造平等、轻松的探究氛围，教师应按照学生能力、个性偏好和特点，先让学生自由结组，并结合剩余同学的意见，划分其他小组，让全体同学都能参与探究性活动中，大胆地表达出自己的观点。在实施过程中，教师应强调探究互动的平等性，让学生先体验再发声，给予其充分地欣赏和体验时间，再设计丰富的讨论议题，激发学生探究热情。以《天方夜谭》乐曲为例，在学生完整地欣赏一遍作品后，教师可以围绕作品的情感表现方式、旋律特点和曲式结构，让学生自由大胆地讨论，深入挖掘作品内涵，并采用启发式的教学方式，引导学生从个性化视角，谈及作品的

创作手法进行探究，使其在探究学习活动中，实现思维的有效碰撞，开阔学生的视野^[9]。

（三）融合数字媒体技术，构建多维体验情境

在体验式教学中，音乐体验涵盖想象体验、探究体验、形象体验等方式。在数字化时代下，教师应将先进教育技术和数字化教学工具，引入音乐课程教学中，将数字媒体技术与课程教学内容结合，优化体验式教学活动流程，引导学生了解和声与节奏等不同类型的部分，帮助其学会运用相关音乐知识。具体而言，教师应将数字媒体技术与体验式教学法融合，通过引入 VR 虚拟技术，丰富体验内容和情境，带给学生多样化的听觉、视觉体验，使得学生掌握各种类型音乐作品的内涵，体会其中的感情^[10]。比如，以古典音乐为例，在讲解《玩偶之家》相关课程的过程中，教师可以利用虚拟现实（VR）技术，为学生还原不同历史时期的音乐创作场景，使其身临其境地感受巴洛克时期的宫廷音乐会，看到演奏者的服饰、乐器的形态以及演奏的场景，从而更深刻地理解当时音乐的风格和特点。这种沉浸式的体验能够让学生仿佛

穿越时空，与历史对话，增强对音乐历史背景的理解。

在此基础上，运用多媒体播放相关作品，如《玩偶之家》《寻找娜拉》，将其不自觉地沉浸在跨文化音乐欣赏和对比情境中。比如，在同一音乐工坊中，同时呈现中国传统音乐和西方现代音乐的演奏场景，让学生直观地感受两种音乐文化在旋律、节奏、和声等方面的差异。通过这种对比，拓宽学生的音乐视野，培养他们的多元音乐审美能力。

四、结束语

综上所述，在深入推进美育的背景下，音乐教育要从传统知识教育、艺术技能培养，转向多维度、综合性教育理念，要求教师发挥音乐课程的美育价值，创新性地开展艺术与审美教育活动，培养学生人格素养、情感认知、审美意识与创造能力，实现以美育人的目标，促进学生全面发展。因此，在高校音乐鉴赏教学活动中，教师应结合学生学习需求和发展特点，通过合理地设计体验式教学活动、教学情境与教学环节，增强音乐学习的情境体验性，营造一个学生之间、师生之间紧密合作，和谐交流的自然环境，带着学生分析问题、合作学习，解决问题，使其在讨论、探究和体验的过程中，提高音乐理解和鉴赏水平。

参考文献

[1] 杨廷森. 高校音乐美育教育教学模式路径研究 [J]. 四川文化艺术研究, 2021, (00): 34-39.
[2] 李卿著. 体验式教学法在高校钢琴教学中的应用策略探析 [J]. 民族音乐, 2024, (01): 82-85.
[3] 伍碧宁. 高校音乐教学中的综合体验式音乐欣赏教育策略研究 [J]. 中国民族博览, 2024, (03): 154-156.
[4] 孔晓飞. 高校音乐教学中的综合体验式音乐欣赏教育 [J]. 当代音乐, 2023, (11): 36-38.
[5] 陈姝引, 王惠忠. 基于高校音乐教学中体验式教学的应用分析 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (上旬刊), 2022, (03): 241-244.
[6] 黄门闫, 方桂华. 体验式教学在高中音乐鉴赏教学中的应用 [J]. 琴童, 2024, (19): 36-38.
[7] 范程程. “体验式教学”在高中音乐鉴赏教学中的应用 [C]// 中国文化信息协会, 中国文化信息协会文教成果交流专业委员会. 2024 年文化信息发展论坛论文集 (二). 山东省泰安第五中学; , 2024: 46-48.
[8] 金璐. 体验式教学法在高中音乐鉴赏课堂中的运用 [J]. 试题与研究, 2024, (07): 64-66.
[9] 左代楠. 高校音乐教育中体验式教学应用研究 [J]. 艺术家, 2020, (03): 39-40.
[10] 张晓. 体验式教学在高校音乐教育中的应用研究 [J]. 当代音乐, 2020, (01): 9-10.