

美育理念下的音乐教学模式创新与实践

魏树鹏

广州市轻工技师学院, 广东 广州 510000

DOI: 10.61369/ETR.2025450026

摘要：“五育并举”理念下，美育教育成为音乐教学改革热点，督促音乐教师贯彻以美育人教育理念，提高学生审美能力、创造能力，帮助他们树立正确三观，有利于落实立德树人根本任务。本文阐述了美育教育融入音乐教学的重要性，剖析了当前音乐课堂美育教育困境，从融入流行歌曲、开展民族音乐鉴赏教学、短视频创设美育教育情境和组织音乐实践活动四个方面进行阐述，旨在促进美育教育和音乐教学的融合，从而提高音乐教学质量。

关键词：美育教育；技师学院；音乐教学；实践路径

Innovation and Practice of Music Teaching Modes Under the Concept of Aesthetic Education

Wei Shupeng

Guangzhou Light Industry Technician College, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： Under the concept of "simultaneous development of five educations", aesthetic education has become a hot spot in music teaching reform. It urges music teachers to implement the educational concept of "cultivating people through aesthetics", improve students' aesthetic ability and creative ability, help them establish correct world outlook, outlook on life and values, and is conducive to implementing the fundamental task of "strengthening morality and cultivating people". This paper expounds the importance of integrating aesthetic education into music teaching, analyzes the current dilemmas of aesthetic education in music classrooms, and elaborates from four aspects: integrating pop songs, carrying out ethnic music appreciation teaching, creating aesthetic education situations with short videos, and organizing music practice activities. It aims to promote the integration of aesthetic education and music teaching, thereby improving the quality of music teaching.

Keywords： aesthetic education; technician college; music teaching; practical paths

引言

音乐课程作为实施美育教育的重要载体，不仅可以提高学生欣赏美、创造美的能力，还可以陶冶学生道德情操，促进他们德智体美劳全面发展。技师学院作为我国职业教育的重要组成部分，要积极贯彻以美育人、以文化育人理念，促进美育教育与音乐教学的融合，引领学生探索流行音乐、民族音乐文化和戏剧艺术，让他们体验不一样的音乐魅力，提高他们审美能力、创新能力和道德素养。音乐教师要肩负起美育教育的责任，把美育教育融入视唱练耳、音乐鉴赏和合唱教学中，让美育教育贯穿音乐教学，加深学生对乐理知识、民族音乐文化的了解，提高他们欣赏美、创造美的能力，彰显音乐课程育人价值。

一、美育教育融入技师学院音乐教学的重要性

（一）有利于陶冶学生道德情操

音乐是技师学院的公共必修课程，不仅包括了乐理、声乐、视唱练耳、鉴赏和中西方音乐文化等知识，还蕴含了丰富的美育教育素材，为提高学生审美能力、道德素养奠定了良好基础^[1]。美育教育融入技师学院音乐教学有利于弘扬民族音乐文化，加深学生对民歌、民族乐器、戏曲等艺术的了解，让他们博大精深的民族音乐文化，从而增强他们民族自豪感和文化自信，避免他们陷入“崇洋媚外”的错误泥沼中，让学生自觉弘扬民族音乐文化，有利于提高他们道德素养。

（二）有利于提高学生审美能力和创造力

音乐不仅可以给学生带来听觉上的享受，还可以激发学生创新思维，引导他们鉴赏国内外音乐作品、传统戏曲和地方民歌，让多元化音乐作品激发他们创作灵感，鼓励学生把不同音乐元素融合起来，从而提高他们音乐创造能力。此外，在美育教育引领下，学生可以多角度、深层次鉴赏音乐作品，感受音乐中蕴含的生命力、家国情怀和奋发向上的力量，提高自身审美能力和人文素养^[2]。

（三）有利于提高音乐教学质量

美育教育引领下，技师学院音乐教师更加重视审美教育，不断优化音乐鉴赏教学内容和方式，把流行歌曲、民族器乐、传统

戏曲等融入鉴赏教学中,引导学生鉴赏不同风格音乐作品,开阔学生音乐审美视野,从而激发他们音乐学习兴趣,让他们主动参与音乐课堂互动,有利于提高音乐教学质量^[5]。同时,美育教育创新了音乐教学方式,让音乐教师更加重视实践教学,例如音乐创编、音乐剧演出等实践活动,让学生在实践中掌握乐理知识、视唱练耳技能,实现提高学生音乐素养和音乐教学质量的目标。

二、美育教育融入技师学院音乐教学面临的困境

(一) 学生对音乐美育认知程度不高

技师学院学生把精力都放在了专业课学习和职业技能实训上,对音乐课重视程度不高,对音乐美育更是知之甚少,缺少鉴赏音乐作品、探索民族音乐文化和改编音乐作品的积极性,无形中限制了自身创造力和审美能力发展。例如很多学生认为美育教育就是审美教育,只是单纯鉴赏教材上的教学曲目和音乐作品,忽略了挖掘歌曲背后的历史背景、音乐风格和音乐文化,难以深度鉴赏音乐作品,不利于音乐素养和人文素养发展。

(二) 对音乐教材的美育素材挖掘不足

技师学院音乐教师对美育教育的要求、标准认识比较模糊,习惯性参照课标、教学大纲开展教学,更注重视唱练耳、乐理和鉴赏等模块教学,对教材美育素材挖掘不够全面和深入,影响了美育教育在音乐教学中的融入^[6]。例如很多音乐教师注重讲解教材上的乐理知识、演唱技巧,却忽略了引导学生感受美、理解美和创造美,限制了学生审美能力和创造力发展,也难以发挥出音乐课程美育价值。

(三) 缺少美育实践活动做支持

目前技师学院美育教育改革开展得如火如荼,但是音乐课程美育教学以课堂讲授为主,缺少实践活动做支持,单纯的口头讲解难以激发学生参与美育知识、参与美育活动的积极性,影响了音乐教学质量、学生审美能力和音乐素养发展^[5]。例如音乐教师忽略了组织歌曲改编、串烧活动,难以激发学生音乐创作灵感,影响了他们对乐理、民族音乐等的深入了解,无形中影响了学生审美能力和创造力发展。

三、美育理念下的技师学院音乐教学实践路径

(一) 巧妙融入流行歌曲,丰富美育教育素材

美育教育理念下,技师学院音乐教师要尊重学生个性化审美,搜集优秀流行歌曲融入教学中,既可以激发学生学习兴趣,又可以丰富美育教育素材。首先,教师可以根据教材鉴赏教学内容筛选流行歌曲,把课内外鉴赏歌曲衔接起来,引导学生深度鉴赏流行歌曲,从而提高他们鉴赏能力。例如教师可以先分析教材歌曲《涛声依旧》特点,明确其古诗词和流行音乐结合的特点,再根据这一特点搜集歌曲,把《少年中国说》作为鉴赏曲目,引导学生对这首歌曲进行个性化鉴赏^[6]。《少年中国说》是歌手张杰的作品,改编于梁启超先生的文章,原文大量运用比喻手法,具有强烈的鼓励性,寄托了作者对少年中国的热爱和期望。这首歌曲旋律朗朗上口、歌词振奋人心,唱出了中国少年的“精、气、

神”、唱出了中国少年的精神面貌。其次,教师可以引导学生联想语文知识,引导他们把文章感悟融入鉴赏中,感受梁启超先生对中国少年的殷切厚望、感受字里行间的爱国热情,加深学生对歌曲的理解。通过流行音乐与传统文化的融合,学生可以深度感受流行歌曲中蕴含的家国情怀、文化自信,对歌曲进行深度鉴赏,从而提高审美能力^[7]。

(二) 开展民族音乐鉴赏教学,提高学生鉴赏能力

音乐教师可以重视民族音乐文化教育,开展民族音乐鉴赏专题教学,围绕民族乐器、民歌和戏曲等开展教学,为学生呈现多姿多彩的民族音乐,激发他们民族自豪感和鉴赏兴趣。教师可以播放琵琶曲《十面埋伏》演出视频,让学生更加直观地了解琵琶演奏技巧,让他们了解琵琶曲中剑拔弩张、金戈铁马的磅礴气势,加深他们对民族乐器的了解,从而提高他们审美能力。这一过程中,教师还可以讲解《十面埋伏》琵琶曲相关历史事件、不同派别的琵琶曲演奏视频,引导学生了解琵琶别样的艺术魅力,从而提高他们审美能力。此外,教师还可以开展戏曲鉴赏教学,播放京剧《贵妃醉酒》、昆曲《游园惊梦》和黄梅戏《夫妻双双把家还》片段,让学生了解京剧、昆曲和黄梅戏唱腔特点、舞台表演技巧,让他们了解源远流长的戏曲艺术,引导他们从唱、念、做、打和情感等方面鉴赏戏曲唱段,提高他们戏曲鉴赏能力。同时,教师还可以鼓励学生搜集各地民歌,让他们演唱自己喜欢的民歌,让他们通过民歌了解不同地域文化,提高他们演唱能力和审美能力^[8]。例如学生可以演唱内蒙古民歌《鸿雁》,感受内蒙古民歌奔放、大气的风格,掌握长调演唱技巧;演唱陕北民歌《花儿》,感受陕北民歌高亢嘹亮的特点,掌握高音演唱技巧,提高个人演唱水平和审美能力。

(三) 短视频创设美育情境,激发学生情感共鸣

“互联网+”时代下,音乐教师可以利用短视频渗透美育教育,利用精美短视频创设美育教育情境,引导学生在情境中鉴赏音乐作品,激发他们情感共鸣,帮助他们更好地理解作品,从而提高他们审美能力和创造能力。第一,教师可以搜集抖音、B站等平台热门歌曲短视频,精心制作歌曲串烧短视频,利用短视频创设声乐教学情境,帮助学生掌握歌曲旋律、音准和情感,让他们把个人感悟融入演唱中,提高他们演唱水平。例如教师可以制作红色歌曲串烧视频,利用短视频教唱《红梅赞》《我的祖国》和《十送红军》等歌曲,让学生了解抗战历史、革命烈士先进事迹,激发他们情感共鸣,让他们把真挚情感融入演唱中,提高学生音准、艺术表现能力和审美能力,更让他们坚定理想信念,从而提高学生道德素养和审美能力。第二,教师可以鼓励学生录制个人单曲,引导他们利用智能化音乐APP录制自己的演唱短视频,让他们自主调音、改编歌词,让他们体验音乐创作带来的快乐,从而提高学生审美能力和创作能力^[9]。例如学生可以在听歌APP上选择伴奏、短视频背景图,再录制自己喜欢的演唱视频,控制好音准和节奏,再利用人工智能技术修音,让自己的演唱短视频更加完善,从而提高演唱水平和审美能力。

(四) 组织音乐竞赛活动,丰富美育实践活动

音乐教师要把美育教育落到实处,积极组织丰富多彩的实践

活动,满足学生个性化审美需求,让他们主动参与到活动中,从而提高他们欣赏美、创造美的能力。例如教师可以组织“我是歌手”比赛,设立相关奖项,鼓励学生大展歌喉,促进他们在音乐上的切磋与交流,营造良好的美育教育氛围,从而提高学生审美能力和音乐素养。通过歌手大赛,学生可以尝试自主改编歌曲、创编舞蹈动作,把音乐、朗诵和舞蹈艺术巧妙结合,创作出别具一格的音乐作品,从而提高自身审美能力和创作能力;还可以尝试演唱说唱、R&B风格、民谣等不同风格的歌曲,体验不一样的音乐魅力,从而提高自身审美能力。此外,学校还可以邀请非遗传承人进校园,开设戏曲、民乐等“第二课堂”,促进非遗传承人与学生的面对面交流,既可以帮助非遗传承人选徒、培养年轻非遗传承人;又可以提高学生审美能力,促进非遗文化保护与传

播^[10]。通过“第二课堂”,学生可以跟对非遗传承人系统化学习民族乐器演奏、戏曲表演艺术,提高个人艺术素养,并积极保护和弘扬非遗,提高个人艺术素养和社会责任感。

四、结语

总之,美育教育融入音乐教学是必然趋势,是践行“五育并举”理念的重要渠道,更是落实立德树人根本任务的客观要求。因此,技师学院音乐教师要积极融入美育教育,把民族音乐、流行音乐融入声乐、鉴赏等模块,提高学生欣赏美、挖掘美和创造美的能力;组织音乐创作实践活动,激发学生创作灵感,全面提高学生审美能力。

参考文献

- [1] 祁维娜. 中职音乐教育中视唱练耳的美育功能分析 [J]. 黄河之声, 2025, (03): 136-139.
- [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] 张杏. 美育视域下关于中职学校通识音乐课程改革策略的思考 [J]. 当代音乐, 2023, (12): 192-194.
- [4] 高畅蝶. 古诗词艺术歌曲融入中职音乐美育的教学路径探索 [D]. 广东技术师范大学, 2023.
- [5] 冯晓婧, 王燮. 思政元素在音乐美育中的渗透策略研究 [J]. 艺术教育, 2022, (11): 267-270.
- [6] 李慧. 高校美育中本土音乐文化的传承与发展路径研究——以江南丝竹为例 [J]. 科教文汇, 2022, (20): 23-26.
- [7] 张琳, 尚美玲, 郝海燕. 中职音乐教学中审美教育的重要性及教学方法研究 [J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2022, (08): 106-109.
- [8] 柴磊, 张戈. 化美育德艺技融合——大数据时代下高职音乐教育的美育功能及实现策略 [J]. 中国新通信, 2021, 23(23): 205-206.
- [9] 林婷. 浅谈音乐学科育人的中职学生积极心理培育策略与实践研究 [J]. 北方音乐, 2020, (23): 226-228.
- [10] 张晓艳. “以美育德”: 中职音乐教学的创新实践研究 [J]. 职教通讯, 2020, (07): 125-127.