

德艺交融——提升高中音乐立德树人效果的路径分析

袁丛越

镇江市朱方高级中学，江苏 镇江 212004

DOI:10.61369/ETI.2025120022

摘 要： 高中阶段的教育改革要求教师将立德树人的思想融入具体的思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育等环节当中并贯穿于学校教育的各个场域。高中生普遍处于世界观、人生观、价值观的关键转型期，音乐教学活动是高中美育体系的核心组成项目，一方面要培养、强化学生们的音乐感知力、鉴赏力与创造力，另一方面更要体现出以美育人、以文化人的功效，借此来实现艺术素养与道德素养的生本协同形成、发展。在当前阶段，部分高中音乐教学活动仍旧存在着艺术教育与德育教育相脱节的痛点，没有充分发挥音乐所具有的育人功能。因此，广大教师要积极探索、践行德艺交融的教学思路和策略，将立德树人目标有效融入高中音乐教学的多维环节中，从而为新时代高中音乐教育的发展提供必要赋能。

关 键 词： 德艺融合；立德树人；高中音乐教育

Integration of Virtue and art — Analysis of the Path to Enhance the Effect of High School Music in Moral Education and Talent Cultivation

Yuan Congyue

Zhenjiang Zhufang Senior High School, Zhenjiang, Jiangsu 212004

Abstract： The educational reform in the senior high school stage requires teachers to integrate the idea of fostering virtue and nurturing talent into specific ideological and moral education, cultural knowledge education, social practice education and other links, and to run through all fields of school education. High school students are generally in a crucial transitional period of their worldviews, outlooks on life and values. Music teaching activities are a core component of the high school aesthetic education system. On the one hand, it is necessary to cultivate and strengthen students' musical perception, appreciation and creativity. On the other hand, it is even more important to reflect the effect of educating people through beauty and culture, so as to achieve the student-centered coordinated formation and development of artistic and moral qualities. At the current stage, some high school music teaching activities still have the pain point of disconnection between art education and moral education, and have not fully exerted the educational function of music. Therefore, teachers should actively explore and implement the teaching ideas and strategies of integrating morality and art, effectively incorporate the goal of fostering virtue and nurturing talent into the multi-dimensional links of high school music teaching, and thereby provide necessary empowerment for the development of high school music education in the new era.

Keywords： integration of virtue and art; cultivate virtue and nurture talent; high school music education

一、高中音乐教学以德艺交融落实立德树人的重要性

通过在德艺交融语境中开展高中音乐教学，可以进一步打破传统的艺术与德育之间的壁垒，以此为抓手来让学生们得以在切实感受音乐之美的同时以自然而然的模式接受道德熏陶^{〔1〕}。在这一过程中，教师可利用优秀音乐作品本身所蕴含的深厚道德内涵与人文精神去做生本引导，激发学生强烈的情感共鸣，引导、帮助他们树立更为正确的价值取向；另一方面，教师可依托于高

中音乐教学中演唱、演奏、鉴赏等多维活动去培养、强化学生们的团队协作意识、责任担当精神与审美判断能力，让学生通过协调声部、服从指挥的活动中切实体会到“和而不同”的处事智慧。另外，教师也可透过对曲目中旋律、歌词的讲解应用去帮助学生理解目标作品背后的历史背景、人文精神，从而大幅提升学生们文化认知维度与道德修养。此外，教师可在德艺交融的音乐教学中进一步丰富德育工作的执行形式与内容，继而打破传统德育中说教式的常规框架，让德育变得更加生动、鲜活且具有自然

引导属性，真正达成“以美培元、以美铸魂”的综合育人目标。

二、当前高中音乐教学落实立德树人存在的问题

通过之前的调查不难发现，部分课堂中仍存在着重技轻德的教学问题，习惯于将教学重点放在乐理知识讲解、演唱演奏技巧训练等方面，在主观上忽视了对作品中所蕴含的德育内涵的挖掘，从而导致音乐教学在实质上沦为一种单纯的技术训练课，使学生们只知其声而不知其情、理。另外，一些课堂的教学形式表现得过于单一、固化，大多沿用着教师讲授、学生聆听的传统模式，没有体现出足够的互动性、体验性，学生们在事实上处于被动接受的状态，无法主动参与到德育内涵的高维探究中，使得立德树人的执行效果大打折扣^[2]。还需提及的是，一些课堂的教学内容还存在着艺术与德育之间相割裂的问题，在讲解作品时常常将音乐分析与德育解读设为两个绝对独立的版块，没有将德育元素有机融入艺术鉴赏的全过程当中，继而导致德育内容显得过于生硬、突兀，难以引发学生们强烈的情感共鸣。最后，部分课堂的音乐教学与社会实践相脱节，没有将课堂所学导入到道德实践的平台当中，学生们在课堂上所感悟到的家国情怀、社会责任等理念得不到实质性的践行，导致德育效果停留在较浅的维度。

三、德艺交融提升高中音乐立德树人效果的策略

（一）深挖作品内涵，以艺术审美传递道德力量

为了有效解决重技轻德的传统教学问题，广大教师务必要立足于目标教材中的代表性作品来深入挖掘、整合其背后所蕴含的德育内涵，以之为抓手来将艺术审美与道德教化统筹为有机整体，继而帮助学生在品味音乐之美的过程中逐渐接受来自道德精神的滋养。在执行这一策略的过程中，教师一方面要深入讲解目标作品的旋律、和声、曲式等主体音乐要素，另一方面更应同步于作品的创作背景、作者生平要素来深入剖析作品中所蕴含的道德情感、人文价值，从而实现“以声传情、以情载德”的理想效果。不过需要提及的是，教师对于作品的内涵整合也要对标学生的共性趣味诉求来开展，以此来保障课程的综合附着效能。

以人音版高一必修一第十单元中《黄河大合唱》这一首歌的教学设计为例，教师可在具体的教学活动中分为以下三个具体的步骤：第一步为引导学生从艺术角度出发来鉴赏作品，以《黄河船夫曲》《黄水谣》等乐章为素材去集中分析不同乐章所具有的旋律特点、节奏变化与演唱形式，从而切实感受到作品所具有的雄浑激昂的艺术风格。第二步为深挖作品中的德育内涵，引导结合战争时期的历史背景来具体讲解冼星海创作《黄河大合唱》的艰辛历程，从而让学生们深入理解作品以黄河为象征并歌颂中华民族不屈不挠、奋勇抗争之伟大精神的内在路径。第三步为搭建情感共鸣的桥梁，教师可组织学生在合唱的过程中体验作品所体现出的集体力量，并深入体会到作品中存在的博大的家国情怀。而后，教师可继续组织学生分声部尝试演唱《保卫黄河》，使他们在铿锵有力的旋律与节奏中深刻感悟到中华儿女同仇敌忾、保卫

家园的坚定信念。通过这样的教学设计，学生不仅提升了音乐鉴赏能力，更在艺术体验中接受了爱国主义教育，实现了艺术素养与道德素养的同步提升^[3]。

（二）创新教学形式，以多元互动激活德育体验

教学形式的多维完善是促进教学活动实质性发展的主要保障，同时也是构建多维度赋能式教学结构的重点所在。因此为了妥善解决教学形式单一、固化的常规痛点，教师务必要积极完成教学方法的创新，有意识地采用多元互动的教学形式，将过去单向的知识灌输转变为双向的情感交流与思维碰撞，以之为抓手来让学生们在主动参与的赋能下不断深化自身对德育内涵的理解维度，同时让学生的个性化认知渠道在知识牵引中实现进一步的开拓。在执行这一策略的过程中，教师要集中强调以学生为主体的科学理念，突出情境创设、小组讨论、角色扮演等方式的应用价值，激发、释放学生们的学习兴趣、潜能，继而引导学生更为主动地探究作品中所包含的德育元素。

以人音版高一必修一第四单元中《霸王别姬》的教学设计为例，教师便可集中采用情境教学与小组探究相结合的路径来组织教学活动，通过播放鼓乐协奏曲《霸王别姬》的经典片段并配以沙场环境的视频画面来带领学生融入目标作品的情感当中。而后，教师可继续组织学生分成不同的小组开展讨论，并可设置“从旋律变化看情感发展”以及“霸王别姬故事中的人文精神”等具体的探究问题，继而让学生们结合乐谱与故事背景来结合对应段落的音乐表现技法以及作品所要传递出的悲情主义精神。接下来，教师要引导学生进行角色扮演活动，让他们分成不同的小组去饰演项羽、虞姬等角色，并结合音乐旋律来灵活演绎具体的故事情节，使他们得以在表演过程中深入体会到目标角色的情感与性格。最后，教师可继续带领学生联系现实，围绕“如何在现实中理解‘英雄’的概念”或者“如何面对生活中的挫折与束缚”等问题做思考，继而将作品中的人文精神与学生的现实生活统筹为一个整体。

（三）强化文化浸润，以民族音乐厚植家国情怀

文化浸润理论指出，个体的价值观念与文化认同需在持续的文化熏陶与沉浸式体验中逐步形成。音乐作为文化的重要载体，其独特的艺术表现力能够将抽象的文化内涵转化为具象的听觉与情感体验。新课标明确要求，音乐教学需立足中华优秀传统文化根基，融合多元文化形态，实现价值引领与审美培育的统一。脱离文化内核的音乐教学，难以承载立德树人根本任务，唯有以民族音乐为纽带串联各类文化要素，才能构建起层次分明、内涵深厚的育人体系。为了进一步实现教学内容之间的有效兼容和互促，教师务必要着眼于民族音乐文化来实现中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化等项目的有机融入，通过这一路径来实现文化浸润框架的发展，从而厚植学生们的家国情怀与文化自信^[4]。在这一策略的执行过程中，教师要积极以目标教材中的民族音乐作品为核心载体与基准素材，动态挖掘、整合作品中所包含的文化基因与德育价值，从而引导、帮助学生们在切实感受民族音乐魅力的同时不断形成、增强自身的民族自豪感与责任感。

以人音版高一必修二第六单元中《乌苏里船歌》的教学设计为例,教师便可具体围绕“文化与家国情怀”的主题来构建德艺交融框架,引导学生们集中鉴赏不同版本的《乌苏里船歌》曲目,横向对比分析不同版本的编曲特点与演唱风格,继而切实感受到民族音乐源自乡土、走向世界的独特魅力。在这之后,教师可继续深挖这部作品中的文化内涵,为学生介绍《乌苏里船歌》的历史渊源并阐述其作为中国音乐艺术文化的符号而在一些国际场合中的演奏经历,从而让学生精准理解这首民歌所集中承载的中国人民勤劳质朴、热爱生活的精神品质。接下来,教师可跟进开展文化探究活动,带领学生们广泛搜集陕北的《信天游》、内蒙古的《牧歌》等其他地区的民歌,从更大范畴内对比这些地域民歌之间所存在的风格差异,感受到中华音乐文化的博大精深。最后,教师要发动学生对这首歌曲进行简单的改编与演唱,帮助他们在保留原曲韵味的基础上试着融入一些个性化的现代音乐元素,通过创作实践感受民族音乐的创新活力。

（四）搭建实践平台，以知行合一深化价值认同

从教育学视角来看,知行合一理论强调认知与实践的辩证统一,而建构主义学习理论则指出,学习者需在主动参与的实践情境中完成知识内化。音乐学科兼具审美性与德育性,其育人价值的落地,离不开理论讲授与实践体验的双向联动。缺乏实践载体的音乐德育,易陷入空洞说教的困境,唯有搭建系统化的实践平台,才能为学生创设沉浸式的体验场景,让音乐作品中的道德意蕴转化为可感可知的实践体悟,为教学效果的优化筑牢理论根基。实践是促进教学效果优化的核心赋能之一,对教学内容的实践平台构建则是促进多维课堂项目融合的抓手。立足于此,教师要建立、健全音乐实践平台,以之为载体来将课堂教学进一步延伸到课外实践范畴当中,继而引导、帮助学生们在实践体验中去深化自身对德育内涵的理解维度,继而实现知行合一的高维发展目标。在执行这一策略的过程中,教师要强调理论与实践之间的结合效能,并可利用校园音乐会、社区文艺汇演、红色音乐采风等活动来带领学生在实践中去践行音乐作品中所蕴含的道德理念与价值追求。

以人音版高一必修六第一单元中《江姐》这一部分的教学设计为例,教师便可组织开展以“红色戏剧进校园”为主题的实践活动,率先在课堂教学中带领学生们集中鉴赏《江姐》中的核心选段,帮助他们分析这一作品的音乐特点与戏剧冲突,重点阐述作品的创作历史背景,从而让学生精准理解《江姐》以革命烈士

和反动派之间的斗争为主线并揭露旧社会的黑暗和革命烈士的伟大人格的主题,表达革命精神的有效体现。与此同时,教师还可组织学生们成立不同的戏剧表演小组,选取《江姐》中的经典片段来开展改编、排练,并帮助学生们完成分工协作,围绕剧本改编、角色表演、音乐伴奏、舞台设计等项目来配合协同。在具体的排练过程中,教师要提醒学生更为深入地揣摩目标角色的情感与心理,深度体会江姐等剧中角色在反动监狱中的苦难与其不屈的斗争事迹,继而深刻理解作品中的德育内涵。最后,教师可跟进举办“红色戏剧展演”的主题活动,邀请全校师生共同观看演出,同时可组织学生走进附近的社区来为那里的居民表演《江姐》选段,以此来将红色音乐文化传递给更多人。在实践过程中,学生不仅提升了音乐与戏剧表演能力,更在角色体验与文化传播中,深化了对革命精神的理解,将感恩情怀、社会责任等价值理念内化为自身的行为准则,真正实现了立德树人的教学目标。

除了以上几个方面的主要策略外,广大教师还要依托家校合作的路径来推动德艺交融理念的融合,一方面为家长介绍音乐课程中进行德育渗透的重要性的必要性,另一方面为家长在居家环境下开展对应的融合教育提供思路、方法和案例方面的帮助,同时就学生在居家、在校期间的音乐、道德素养形成和发展进行必要的信息交换,以此来为其他方面的工作提供有力赋能。

四、结束

综上所述,德艺交融是提升高中音乐立德树人效果的必由之路,也是新时代高中音乐教育的发展方向。教师需不断探索与实践,将德艺交融的理念贯穿于音乐教学的每一个环节,围绕深挖作品内涵、创新教学形式、强化文化浸润、搭建实践平台等主题来建立、执行体系性的策略建议,通过精心设计的教学活动引导学生主动参与到音乐创作与表演中,让学生们在充分感受音乐之美的同时接受来自正确道德体系的熏陶与文化的滋养。高中音乐教材中蕴藏着丰富的德育资源,等待教师去挖掘、去开发。在未来的高中音乐教学改革中,广大教师要始终坚守立德树人根本任务,坚持以美育人、以文化人的科学理念,让音乐课堂得以成为涵养学生道德情操、提升学生核心素养的重要阵地,以此来为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

参考文献

- [1] 陈艳燕. 德艺交融:提升初中音乐教育立德树人效果[J]. 贵州教育, 2024, (10): 51-53.
- [2] 狄晓玲. 在音乐工作室的引领下将德育融入高中音乐教学的探索[J]. 华夏教师, 2024, (24): 17-19.
- [3] 王春桃. 探析在高中音乐鉴赏课中融入多元音乐文化[J]. 安徽教育科研, 2024, (29): 21-23.
- [4] 杨颖宗. 传统音乐文化在高中音乐教学中的有效渗透分析[J]. 学周刊, 2024, (29): 140-142.