

高中音乐鉴赏教材中经典作品的文化解读与教学转化

张贺

甘肃省白银市第八中学, 甘肃 白银 730900

DOI: 10.61369/ETR.2026110041

摘 要 : 高中音乐鉴赏课程在美育中占据重要位置, 教材当中的经典音乐作品不仅具有丰富的文化内涵, 还具有较高的人文价值, 对于培养学生的音乐素养、审美能力等具有重要作用。本文将高中音乐鉴赏教材中的经典作品作为研究对象, 基于高中音乐特点和教学实际, 对经典作品进行解读, 了解其蕴含的文化内核、艺术特质等, 在此基础上, 提出科学的教学转化策略, 以期促进该文化内涵和高中音乐教学实践二者之间的深度融合, 让学生通过鉴赏音乐, 充分感受其文化魅力、提高自身的综合素养, 推动高中音乐美育向高质量方向发展。

关 键 词 : 高中音乐鉴赏; 经典作品; 文化解读; 教学转化

Cultural Interpretation and Teaching Transformation of Classic Works in High School Music Appreciation Textbooks

Zhang He

No. 8 Middle School of Baiyin City, Baiyin, Gansu 730900

Abstract : High school music appreciation plays an important role in aesthetic education. Classic musical works in textbooks are rich in cultural connotation and high humanistic value, and are of great significance to cultivating students' musical literacy and aesthetic ability. Taking classic works in high school music appreciation textbooks as the research object, this paper interprets these works based on the characteristics of high school music and actual teaching situations to understand their cultural core and artistic features. On this basis, it puts forward scientific teaching transformation strategies, so as to promote the in-depth integration of cultural connotation and high school music teaching practice, enable students to fully experience the cultural charm of music and improve their comprehensive quality through music appreciation, and boost the high-quality development of aesthetic education in high school music.

Keywords : high school music appreciation; classic works; cultural interpretation; teaching transformation

当下, 高中教育对于美育的重视度越来越高, 使得高中音乐鉴赏课程也开始异军突起, 重要性与日俱增。高中音乐鉴赏教材包含众多的经典音乐作品, 它们来自不同的时代、地域和风格, 这些作品凝结了音乐艺术精华, 承载着特定的历史文化、人文情怀等。对其进行文化解读, 有利于更好地理解作品, 教学转化则有利于彰显作品价值。基于此, 对高中音乐鉴赏教材中经典作品进行文化解读, 探究其转化路径, 不仅有利于提升音乐教学质量, 对于落实美育这一育人目标也具有积极意义^[1]。

一、高中音乐鉴赏教材中经典作品的文化解读维度

(一) 历史文化维度: 追溯作品的时代语境

高中音乐鉴赏教材中包含大量的经典作品, 它们中的大多数诞生于特定的历史时期, 无论是创作背景还是艺术表达都和当时的社会环境和历史事件等联系都较为紧密。对作品中的历史文化这一维度进行解读, 主要是对作品诞生的时代语境进行追溯, 了解作品和历史发展之间的内在关联, 以便于学生更好地理解作品, 了解其背后承载的历史记忆和时代精神^[2]。

如教材当中收录了中国近代音乐作品, 诞生在较为特殊的历史时期, 民族救亡图存成为这个时期的典型特征, 作曲家在创作

音乐作品时, 融入了民族情感和家国情怀, 以音乐为媒, 传递着抗争精神和民族希望^[3]。对于这类作品的解读, 应该将重点放在对学生的引导方面, 通过引导, 促使其了解作品创作的历史背景、民族危机和作曲家创作缘由, 以便于学生更好地理解作品, 了解其背后蕴含的民族气节、爱国精神。

(二) 民族文化维度: 挖掘作品的民族特质

高中音乐鉴赏教材中的经典作品, 蕴含的音乐文化涵盖了不同的民族和地域, 具有鲜明的民族文化特质, 是民族文化的重要载体。对作品中的民族文化这一维度进行解读, 充分挖掘作品当中的民族精神、情感, 引导学生走进民族音乐文化, 提高他们对民族文化的认同, 增强其文化自信^[4]。

中国各民族音乐作品往往民族特色鲜明，其旋律、器乐等和本民族语言、文化等密切相关。如教材当中的这类器乐作品，经常采用的民族乐器包含古筝、竹笛等，无不旋律优美、意境深远，蕴含中华民族的审美情趣和文化底蕴。对这类作品进行解读时，应引导学生挖掘其中的民族元素，感受这类音乐的独特魅力^[5]。

（三）艺术文化维度：解析作品的艺术表达

经典音乐作品之所以成为经典，是因为其蕴含着丰富的文化内涵，此外，还体现在独特的艺术表达中。对这类作品进行艺术文化方面的解读，意思是对作品旋律、节奏等艺术要素进行解读，并以全新视角走进作曲家，了解其创作手法、审美追求，感受作品独特的艺术魅力、文化价值^[6]。

一首音乐作品是否成为经典，关键是旋律，可以说，旋律是其中的灵魂，不同的旋律所传达的情感也不尽相同；节奏在音乐作品中属于骨架，通过节奏营造氛围，体现文化特质。中国民族音乐的节奏往往和语言旋律、生活节奏较为契合，西方古典音乐则更为注重逻辑性、规整性^[7]。

经典音乐作品除了旋律、节奏之外，还包含和声和乐器，二者的科学搭配有利于丰富音乐表现力，让其更具文化感染力。将不同的和声组合在一起，有利于营造出不同的情感氛围；将不同的器乐搭配在一起，则有利于凸显民族特色和艺术风格。对这些艺术要素进行分析，有利于帮助学生更好地理解作品文化内涵。

二、高中音乐鉴赏教材中经典作品的教学转化策略

（一）深化文化解读，夯实教学转化基础

对经典作品进行文化解读，并不断深化，能够为教学转化奠定扎实的基础。为了更好地进行教学转化，需要教师深入挖掘其中的历史文化、艺术文化等内涵，并基于高中生的身心特点和认知规律，简化、通俗化复杂的文化知识，使其更易被学生理解和掌握^[8]。在解读时，教师不应只单纯地进行理论讲授，而是要结合具体案例，转化抽象的文化内涵，使其变得更为具体和直观，提高文化解读趣味性、易懂性。

如针对历史文化解读，教师应从作品的创作背景出发，对学生多加引导，促使其了解作品诞生的时代背景、社会风貌等，以便他们更好地理解作品，了解其和历史发展之间的内在联系。如教师在讲解西方经典音乐作品的时候，除介绍作品的音乐流派之外，还应阐述其时代特征，以便学生更好地理解艺术风格、文化内涵^[9]。

针对民族文化解读，教师要深挖其中的民族音乐元素，引导学生走进民族音乐，了解其文化特色，提高他们对民族文化的认同。如教师在讲解中国民族器乐作品的时候，为了让学生更好地感受民族音乐本身魅力，可介绍作品采用的民族曲调、乐器；在讲解西方民族音乐作品的时候，可向学生介绍作品的民族性格、文化传统，为学生了解、走进世界多元文化创造有利条件。

针对艺术文化解读，教师主要对其中的艺术要素如作品旋律、和声等进行解读，引导学生走进作曲家，了解其创作手法，

便于他们更好地感受艺术魅力。

（二）创新教学方式，增强教学转化实效

高中音乐教师想要提升教学转化实效，应不断创新教学方式。即不再沿用传统的教学模式，即教师讲、学生听，而是要结合高中生的身心特点和认知规律，并从其学习需求出发，采用更为新颖、多样的教学方式，并注重其互动性，以激发和延续学生的学习兴趣，让他们更愿意参与教学转化^[10]。

如教师在教学中可采用情境教学法，从经典作品文化背景出发，结合其情感内涵，创设丰富的教学情境，通过沉浸式体验，让学生更好地感受作品文化魅力、情感表达。如教师在讲解古典主义音乐作品的时候，创设古典宫廷教学情境，并为学生播放相关视频、音频等，有利于学生更好地感受古典主义音乐，了解其主要特征；在讲解民族音乐作品的时候，教师所创设的情境又有所不同，主要以民族民间教学情境为主，并对学生多加引导，激发他们对民族舞蹈和音乐的热爱，使其由最初的模仿逐渐走向自编自导等，全面培养学生审美素养^[11]。

此外，还应借助多媒体教学资源，不断丰富教学形式，让教学更具直观性、趣味性。在实际教学中，教师可为学生播放经典作品相关视频，充分调动学生听视觉等多种感官，以便其更好地感受作品魅力；借助线上平台，为学生布置课后作业，基于其兴趣分享学习资源，让学生充分利用课余时间进行学习和深化，促进课堂教学和课后学习二者的深度结合^[12]。

（三）贴合学生实际，提升教学转化针对性

教学转化成功的关键在于贴近学生实际，能够满足其学习需求。为此，教师应基于学生学情如年龄特征、音乐基础等，从学生实际出发，精心设计教学内容、教学方式，从而让教学转化更具针对性、实效性^[13]。

针对教学内容设计，教师应从学生的音乐基础出发，合理设置教学难度，把复杂的知识进行简化和通俗化，从而使所有学生都能参与其中。如针对音乐基础较为薄弱的学生，教师可从作品背景出发，向他们讲解简单的艺术要素，以提高学生的音乐认知水平；针对音乐基础良好的学生，则重点引导他们了解作品文化内涵，探究其创作手法，不断提升他们的音乐鉴赏能力^[14]。

教师在选择教学方式时，应从学生学习兴趣出发，采用学生喜欢的教学方式，提高学生学习的积极性。如高中生大多都喜欢流行音乐，教师可将其融入经典音乐作品，让学生进行对比分析，以便他们更好地感受这类作品的魅力；组织学生开展丰富的实践活动，如音乐演唱、创作等，通过实践为学生感受和理解音乐创造条件，不断提升他们的参与积极性。与此同时，教师不应忽视学生之间的个体差异，采用分层教学，能够满足不同层次学生个性化学习需求，并通过对教学目标、内容、任务的差异化设计，保障所有学生都能获得相应的提升^[15]。

三、结语

总之，高中音乐鉴赏教材中的经典作品作为音乐艺术和文化传承之重要载体，不仅承载着历史文化，还蕴含着民族精神和人

文价值,有利于培养学生的音乐素养、审美能等综合能力。经典作品文化解读为教学转化打下了基石,教学转化则在实现作品教育价值方面发挥着重要作用。借助科学的教学转化,改变了传统

的鉴赏音乐方式,更有利于学生感受其文化魅力、提升他们的综合素养,是实现育人目标,提高高中音乐教育质量的重要举措。

参考文献

- [1] 王子鑫. 传统文化元素融入高中音乐鉴赏教学中学生审美能力的培养[J]. 高考, 2024, (16): 174-176
- [2] 蔡洁. 实践走进课堂, 体验音乐魅力——高中音乐鉴赏课与实践的融合[J]. 考试与评价, 2016(7):49.
- [3] 蔡文维. 人音版高中音乐鉴赏课堂教学探究[J]. 新课程(下), 2015(4): 168.
- [4] 曹川, 巩颖淑. 我国高中《音乐鉴赏》教材研究现状综述[J]. 教育理论与实践, 2015(5): 49-50.
- [5] 陈婷婷, 黄文君. 基于美育视角的小学音乐民歌教学探析——以《杨柳青》为例[J]. 中国文艺家, 2023(5):122-124.
- [6] 陈皖东. 核心素养视角下高中音乐鉴赏能力的提高[J]. 中学课程辅导, 2024(15): 18-20.
- [7] 陈文颖. 三版普通高中《音乐鉴赏》新教材之中国民族民间音乐内容研究[D]. 福建师范大学, 2021.DOI:10.27019/d.cnki.gfjsu.2021.000524.
- [8] 程或芳. 浅谈高中音乐鉴赏课的激趣教学[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2008(S2):96-97.
- [9] 崔学荣, 陈杰. 高中不同版本《音乐鉴赏》教材之比较(下)[J]. 乐器, 2007(12):28-31.
- [10] 洪旖旎. 核心素养视角下高中音乐鉴赏教学的探究[J]. 教育界, 2024(21):35-37.
- [11] 黄小艺. 浅析传统民歌在高中音乐鉴赏课中的教与学——以人音版高中《音乐鉴赏》中“多彩的民歌”为例[J]. 天南, 2023(6):64-69.
- [12] 王夏. 小学音乐课渗透地方音乐文化的实践与思考——以《编花篮》教学为例[J]. 大众文艺, 2015, (05):224-225.DOI:10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2015.05.218.
- [13] 王治水. 高考改革背景下高中音乐鉴赏教学设计研究[J]. 高考, 2024, (25):171-173.
- [14] 王子鑫. 传统文化元素融入高中音乐鉴赏教学中学生审美能力的培养[J]. 高考, 2024, (16): 174-176.
- [15] 谢菁. 未来音乐课堂“跨学科—项目式”教学设计——以“多彩的民歌”为例[J]. 中国音乐教育, 2023, (01):17-23.