

音乐美育视域下美声经典作品的课堂教学应用研究

张凝

卡迪夫大学, 英国, 卡迪夫 CF10 3AT

DOI:10.61369/EDTR.2026060010

摘 要： 新时代高校美育改革背景下，美声经典作品作为承载审美价值与文化内涵的核心教学资源，其育人功能尚未得到充分释放。就目前的教学来看，当前课堂中普遍存在“重技轻美”的观念固化的问题，其中包括多数教学仍以发声技巧拆解为核心、文化阐释与审美体验脱节、学生被动接受知识所导致的主体性缺失以及创造性缺失等问题，严重制约了美育目标的实现。本文采用文献研究法与教学实践反思法，立足音乐美育“以美育人、以文化人”的核心要求，提炼出美声经典作品教学需遵循的三大核心原则，并从审美导入、鉴赏深化、实践转化、评价反馈四个环节构建可落地的实施路径。研究试图突破传统技能单一导向的教学桎梏，探索“审美体验先行—文化理解支撑—情感共鸣升华”的教学新范式，为地方高校美声课程的美育化转型提供切实可行的实践参考。

关 键 词： 音乐美育；美声经典作品；课堂教学；审美素养；教学应用

Research on the Application of Bel Canto Classics in Classroom Teaching from the Perspective of Musical Aesthetic Education

Zhang Ning

Cardiff University, Cardiff, UK CF10 3AT

Abstract： Against the backdrop of aesthetic education reform in colleges and universities in the new era, bel canto classics, as core teaching resources embodying aesthetic value and cultural connotations, have yet to fully realize their educational potential. Current classroom teaching often suffers from a rigid mindset that prioritizes technique over aesthetics, including a focus on disassembling vocal techniques, a disconnect between cultural interpretation and aesthetic experience, and a lack of student agency and creativity due to passive knowledge absorption, all of which significantly hinder the achievement of aesthetic education goals. This paper employs literature research and reflective teaching practice methods, grounded in the core requirements of musical aesthetic education—“educating through beauty and cultivating through culture”—to distill three fundamental principles for teaching bel canto classics. It also constructs a practical implementation pathway consisting of four stages: aesthetic introduction, appreciation deepening, practical application, and evaluation feedback. The study aims to break free from the traditional skill-oriented teaching constraints and explore a new teaching paradigm that prioritizes "aesthetic experience first, cultural understanding as support, and emotional resonance for elevation," providing practical references for the aesthetic transformation of bel canto courses in local colleges and universities.

Keywords： musical aesthetic education; bel canto classics; classroom teaching; aesthetic literacy; teaching application

引言

2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，明确提出要“把美育纳入各级各类学校人才培养全过程”，并特别指明“在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养。”^[1] 音乐教育作为美育的核心载体，其育人重心已从单纯的技能传授转向学生的审美素养与人文精神的综合培育。^[2] 美声唱法历经四个多世纪的发展，积淀了大量兼具艺术高度与文化深度的经典作品^[3]，这些作品不仅是歌唱技艺的集大成者，更是不同时代、不同民族精神文化的生动写照，是高校开展音乐美育的优质资源。从音乐审美教育的总体框架出发，对美声经典作品在课堂上的运用进行再思考，不仅是对传统声乐教学方式的反思和创新，更是落实立德树人根本任务，促进美育高质量发展的实践需求。

作者简介：张凝（1999.7—），女，汉族，广东肇庆人，硕士，研究方向为音乐教育。

梳理现有研究成果不难发现，国内关于美声教学的研究多集中于发声方法、呼吸训练等技术层面的探讨。近年来虽有部分学者开始关注美声教学中的美育渗透，但整体仍存在明显局限：一是对美声经典作品的美育内涵挖掘不够深入，多数研究停留在“美育重要性”的宏观呼吁层面，缺乏具体的教学转化路径；二是教学策略与美育目标的关联性不强，往往将通用教学方法直接套用，未能结合美声艺术的独特性；三是对学生主体性的关注不足，审美教育仍以教师单向灌输为主，学生的审美体验与个性化表达被忽视。基于此，本文将系统探讨美声经典作品课堂教学的应用原则与实践策略，以期解决当前美声教学中“技”与“美”脱节的问题提供新的思路。

一、音乐美育视域下美声经典作品的课堂教学应用原则

（一）审美体验优先原则

音乐美育的本质是情感教育，其核心是通过引导学生亲身参与审美活动，获得对音乐美的直接感知与深刻体验。德国古典美学家弗里德里希·席勒在《美育书简》中指出，“审美活动是连接感性与理性的桥梁，是实现人的全面发展的必要途径。”^[4]，在美声经典作品教学中，坚持审美体验优先原则，就是要打破传统“先技巧后作品”的固化教学顺序，将完整的审美感知作为教学的起点，避免学生在枯燥的技能训练中丧失对音乐美的整体把握。具体来说，在学生还没有开始学习唱歌的时候，老师可以用完整的翻唱和经典版本聆听让学生体会到作品的整体审美印象，并引导学生用文字描述自己听到的情感，之后才能逐渐地深入到技巧的层次。需要明确的是，这一原则并非否定技能训练的必要性，而是主张将技能训练服务于审美表达。只有让学生体会到美声音乐的审美魅力，并激发出其内在的学习动力，才能使声乐教学取得更好的效果。

（二）文化理解融入原则

美声经典作品是特定历史文化语境的产物，其旋律走向和声语言、节奏律动甚至是每个装饰音的使用，都深深植根于当时的社会思潮与文化传统，脱离文化背景的技能训练，只能培养出“技术精湛但缺乏灵魂”的演唱者，无法实现美育“塑造健全人格”的最终目标。文化理解融合原则是指在教学过程中，教师要把作品的文化背景、历史语境和人文精神作为不可分割的教学内容，引导学生在理解文化的基础上深化审美体验。这一原理的理论根据是“情境化的审美认知”，认为审美评价不是孤立的、感性的，而是一种以文化知识和历史理解为基础的全面的认知活动。如果学生不只是懂得“怎么唱”，而且懂得“为什么这么写”，那么审美经验就会由表面的感觉愉快提升到更深层次的心灵共振^[5]。例如，在讲授威尔第的歌剧选段时，老师应该有系统地讲述意大利十九世纪“复兴运动”的历史背景，阐释威尔第如何通过音乐表达对民族独立的渴望，甚至可以讲述威尔第这个名字本身就是意大利国王维托里奥·埃马努埃莱（Vittorio Emanuele Red'Italia）的历史趣闻，从而更好地帮助学生理解《纳布科》中“飞翔的思维”这一事实，以及理解为什么《纳布科》中的那句“飞吧，思想”可以成为鼓舞意大利人民的精神号角；同样，在

讲授莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》时，结合启蒙运动“自由、平等、理性”的思想内核，引导学生体会作品中对封建等级制度的批判，学生才能真正理解费加罗与苏珊娜之间爱情的珍贵。

（三）主体性激发原则

学生的主体性参与是音乐审美教育的关键，建构主义学习理论认为，学习是学习者主动建构意义的过程，而非简单的知识传递。在美声经典作品教学中，坚持主体性激发原则，就是要将学生从被动的“知识接收者”转变为主动的“审美建构者”，充分调动学生的审美积极性与创造性。主体激励原理要求教师由“教唱者”向“引导者”转化，由“提供标准答案”转变为“促进审美经验生成”，其本质是把课堂教学重点由“教师的教”向“学生的学”转移，由单向的知识传授向“共创”的转化。在教学的过程中，老师要让学生把自己对作品的独到的理解和感觉表现出来，让学生在尊重作品的基本风格的基础上，进行个性化的艺术处理，同时也要认识到审美理解的多元化和合理性，每个学生都会根据自己的人生经历、情感经历和文化背景，对同一个美声作品都会有不同但宝贵的审美感悟^[6]。此外，老师可以采取小组协作的形式，让学生就作品的情感表达、文体处理等方面进行探讨和磋商，在意见的冲突中加深对美的认识；利用角色扮演的方法，让学生分别扮演作曲家、演唱者和戏剧中的人物，让他们在角色扮演中加深自己的情绪体验；运用创造性改编的方法，使学生能够对古典作品进行不同的歌唱构思和表现，在创作实践中提高其美学表达能力。

二、音乐美育视域下美声经典作品的课堂教学应用策略

（一）以情境创设为核心的审美导入策略

情境创设是一种能够引起学生审美兴趣，引导学生进入作品情绪世界的有效途径，理论基础来自认知心理学的“情境认知理论”和美学领域的“情绪领域理论”，认为审美经验不是在“真空”中产生的，它是在具体的知觉环境和情绪氛围中被激活、构建的。在声乐教学中，教师应通过各种途径创造审美情境，构建“视”“听”“说”和“表演”四个维度的“多维”美学体系。在可视情境中，教师可运用多媒体手段，将有关作品的历史画面、歌剧场景、绘画等呈现出来，如多尼采蒂的《爱的甘醇》，呈现十九世纪意大利农村的风俗画；在瓦格纳歌剧选段的教学中，则

呈现出拜罗伊特节日剧场的建筑图像，从而形成一种直观的美学印象，让学生通过视觉的讯息，对作品的时代特征有一个基本的认识。在听觉情境方面，教师可在课前播放与作品风格相近的器乐曲或自然音效，如在讲授德彪西《星夜》前，播放德彪西的钢琴作品《月光》，营造朦胧、静谧的审美氛围；在讲授柴可夫斯基《黑桃皇后》选段前，播放俄罗斯民间音乐，让学生感受俄罗斯音乐的独特韵味。叙事情境方面，教师可通过讲述作曲家的生平故事、作品的创作背景与歌剧的剧情梗概，如在讲授普契尼《今夜无人入睡》时，介绍普契尼创作《图兰朵》的过程以及他未能完成这部作品就去世的遗憾，让学生带着情感去聆听和演唱。在表演情境方面，教师应进行饱含情感的范唱，通过音色变化、力度对比、肢体语言等传递作品的情感内涵，也可邀请学生进行简单的角色代入，初步体验作品的戏剧张力。教师的范唱不应仅仅是技术层面的示范，而应是一次完整的审美表达，通过声音的音色变化、力度对比、语气处理等手段，将作品的情感内涵直接传递给学生，使学生在教师的演唱中获得第一手的审美冲击。

（二）以比较鉴赏为路径的审美深化策略

比较鉴赏作为深化学生审美认识、培养审美判断的一条重要途径，其教学方法以“对比教学法”与“批判思维培养理论”为基本依据，也就是把各种事物放在同一个参考框架下进行对比分析，可以使学生更清晰地把握作品的本质特征，认识音乐美学的内在规律。在美声经典作品教学中，应从纵向、横向、跨体裁三个维度开展比较鉴赏。纵向比较主要是教师对同一位作曲家不同时期的作品进行对比，例如莫扎特早期《伊多梅纽》的咏叹调和后期《魔笛》的咏叹调，可以让学生体会莫扎特从早期受意大利歌剧影响到后期形成独特风格的转变过程，感受其“含泪微笑”的美学特质；再如，通过比较威尔第早期的《纳布科》和后期《奥赛罗》中的咏叹调，可以让学生看到作曲家从年轻时的激情澎湃到老年时的深沉内敛的风格变化。横向比较主要是教师把不同国家、不同风格的美声作品进行对比，例如意大利美声的流畅、优美的旋律和德国的文艺歌曲的严谨和含蓄的诗化，使学生了解意大利文化“美声即美”的美学诉求和德国“词曲一体”的美学观念的不同，了解不同的文化传统对于音乐美学的影响^[7]；再如，通过对比法国美声精致华丽的装饰风格与俄罗斯美声博大深邃的民族风格，可以让学生体会不同民族的审美心理在声乐创作中的体现。跨体裁比较主要是教师将音乐作品与同一主题的文学、绘画、戏剧作品进行对比。例如，把威尔第的《茶花女》中薇奥列塔的“永远自由”的咏叹调与小仲马的原作进行对比，让学生了解文学中的情感描写如何转化为音乐中的旋律起伏和和声色彩；再如，将穆索尔斯基《图画展览会》与哈特曼的原作绘画进行对比，让学生体会“音画对位”的艺术魅力。

（三）以合作演绎为载体的审美实践策略

合作演绎是一种将审美经验转换为审美实践，在实践中加深审美认识的行之有效的教学方法，杜威的“做中学”理论认为，

学习是在实践中发生的，学生只有通过亲身实践，才能真正理解和掌握知识。^[8]在美声教学中，不能仅局限于个人独唱训练，教师还应积极引入合唱、重唱、歌剧片段表演等多种合作演绎形式，让学生在合作中感受美声艺术的集体美与戏剧张力。在合唱课上，教师可选择威尔第的《飞吧，思想》、贝多芬的《欢乐颂》等古典合唱曲目，让学生从声部的合作中体会和声的美，以及集体的美；通过高低声部的对话，不同声部的交融与对照，训练学生的集体意识，体会“美声”的“美”，并不只是个体的声音美，而是集体的美^[9]；在重唱教学方面，教师可安排学生排演莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》中的二重唱、舒伯特艺术歌曲的重唱等。在重唱排练中，引导学生学会“倾听他人”与“表达自我”的辩证关系，让学生明白重唱不是个人声音的比拼，而是多个声部之间的对话与交流。在歌剧片段表演方面，教师可选择《卡门》中的《哈巴涅拉》《茶花女》中的《饮酒歌》等经典片段，让学生分组表演。在表演过程中，学生需要综合运用歌唱、表演、舞蹈等多种艺术形式，不仅能加深学生对作品人物与情感的理解，还能提高他们的综合艺术素养。

（四）以多元评价为保障的审美反馈策略

科学的评价体系是实现美育目标的重要保障。传统美声教学评价以终结性技能考核为核心，主要考察学生的音准、节奏、音色等技术指标，难以全面反映学生的审美素养与综合能力。以加德纳的“多元智力”和斯塔弗尔比姆提出的“CIPP评价模式”为基础，构建一套科学、合理的评价系统，是保证音乐审美教育有效性的关键。在声乐教学中，教师要构建多元的评价机制，把美育的培养融入其中，让美育真正地发挥作用^[10]。在评价的内容上，除传统的音准、节奏、音色、呼吸等技术性标准之外，还要考虑学生的审美知觉能力（是否能够对音乐的情感特点、风格特征和结构布局进行精确的表述）、情感表达能力（是否具备情感的真实性、层次性和感染力，是否能够用声音传达作品的精神内涵）、文化理解能力（是否能够对作品的文化背景、历史语境和人文内涵进行阐释，是否能够把作品放在一个更大的文化坐标中去理解）、合作表演能力（在群体歌唱中的合作意识、聆听能力和贡献度、是否能够在重唱或合唱中达到和声的协调）、创造性的实践能力（是否能够在尊重作品的基本风格的基础上，提出个性化的艺术处理方案）等多个方面。在评价方法上，应该采用教师评价、学生自评、同伴互评等各种方法，尤其要注重学生的自我反思和同伴反馈。老师可以通过“审美反思日记”，让学生们在每一节课中都能看到自己的审美体验和收获，还可以通过“互评工作坊”，让学生们从美学的视角来评价同伴们的歌唱，让他们在评价中学会欣赏，学会反思，学会进步。在评价目标上，应该以激发和指导为主要目标，让他们发掘出自己在美学领域中的进展与潜能，提高学生的美学自信和不断学习的动机，防止用评价作为一种让人产生忧虑、产生挫败感的手段。

三、结束语

美声经典作品以其深厚的艺术底蕴和丰富的审美内涵，为音乐美育提供了极为优质的教学资源。在音乐美育视域下重新审视其课堂教学应用，要求教师转变理念，从技术训练的单一模式走向审美体验、文化理解与情感共鸣相融合的综合育人模式。通过

情境创设激发审美兴趣，通过比较鉴赏深化审美理解，通过合作演绎促进审美实践，通过多元评价保障审美反馈，让美声经典作品能够在课堂中真正发挥其美育功能，帮助学生在音乐之美的浸润中实现审美素养的全面提升，这也是新时代音乐教育应当不断探索与实践的方向。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见 [Z]. 2020.
- [2] 王耀华. 中国近现代学校音乐教育史 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2019.
- [3] 李凌. 美声唱法在中国的发展与创新 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2018.
- [4] 席勒. 美育书简 [M]. 徐恒醇, 译. 北京: 中国文联出版社, 2018: 45-52.
- [5] 赵茜. 美声唱法技巧传承与创新在当代声乐教学中的应用研究 [J]. 中国民族博览, 2025(10): 130-132.
- [6] 桂楠. 高校美声课堂教学效果提升方法的探索和研究 [J]. 艺术教育, 2023(11): 76-79.
- [7] 陈美西. “美声”与“通俗”唱法在高校声乐教育中音色审美分化的教学应对研究 [J]. 画刊 (美育), 2025(3): 150-152.
- [8] 郭声健. 艺术教育论 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2020.
- [9] 陶联合. 美声唱法作用于本土艺术歌曲教学之我见——声乐发声练习与歌唱关联的课堂体验探讨 [J]. 文存阅刊, 2024 (33): 184-186.
- [10] 杜振溶, 邓丹彤. 红色歌剧在美声课程思政教学中的应用与实践 [J]. 音乐鉴赏, 2025(11): 49-51.