

高中音乐鉴赏教学中提升学生文化理解素养的路径研究

■潮州市南春中学 蔡锦绵

音乐鉴赏教学不仅是聆听旋律与节奏,更是文化理解的桥梁。高中阶段,学生正处于审美观与价值观塑造的关键期,如何在鉴赏中引导他们感知音乐背后的文化基因,成为教学的重要课题。当前,部分课堂仍停留在“听曲识谱”的浅层,忽视了音乐作为文化载体的深层意义。本文尝试从教学路径入手,让学生在音符流动中触摸不同民族、时代的精神脉搏。

随着课程改革的深入,核心素养成为教学设计的核心导向。文化理解作为音乐学科核心素养的重要维度,要求学生能透过音乐作品感受其社会语境与人文内涵。然而,实际教学中,学生往往“只知其音,不知其意”。这背后,既有教师对文化解读的畏难情绪,也有教材呈现方式单一的局限。高中音乐鉴赏需从“听什么”转向“为什么听”,通过比较、体验、探究等策略,让文化理解自然融入审美过程,而非附加标签。

一、高中音乐鉴赏教学中提升学生文化理解素养的意义

音乐鉴赏教学能够帮助学生超越单纯的听觉体验,进入一种更深层的精神对话。当学生面对一首作品时,他们接触到的不仅是音符的组合,更是创作者所处时代的情感密码与价值取向。文化理解是关于某种文化的表层与核心文化价值观、准则、习俗、传统和操作程序的专门知识之间的理解能力。提升文化理解

素养,意味着引导学生从“听旋律”走向“读灵魂”。在这个过程中,学生逐渐学会用历史的眼光看待音乐,用共情的心态理解不同文化语境下的表达方式。

二、高中音乐鉴赏教学中提升学生文化理解素养的路径

(一)情境还原,在生活语境中激活文化感知

音乐源于生活,每一首作品都承载着特定时代、特定人群的生活经验与情感记忆。教师需要做的不是直接告诉学生“这首作品表达了什么”,而是通过创设情境,补充背景资料、引导学生想象等方式,让他们自己走进作品背后的生活场景。

以《多彩的华夏之音——民歌篇》为例,这一课收录了多首与劳动人民日常生活密切相关的音乐作品。在教学中,教师可以先让学生闭上眼睛聆听一段劳动号子,随后引导他们思考:这段音乐是在什么场合下产生的?发出声音的人当时处于怎样的身体状态和情绪状态?如果让你为这段音乐配上画面,你会画出什么?通过这样的追问,学生逐渐意识到,劳动号子不是凭空创作的艺术形式,而是劳动者在集体协作中自然生发出的节奏与呼喊。这种节奏的背后,是人与自然的对抗、人与人的协作,以及人在劳作中释放出的原始生命力。学生从“听一段旋律”变成了“听一段历史”,文

化理解便在这一过程中悄然发生。

(二)历史溯源,在时代脉络中捕捉文化基因

音乐是时代的回声,任何一首作品都不可能脱离其历史背景而独立存在。教师需要帮助学生建立一种“音乐考古”的意识,让学生理解音乐是如何作为“时代的镜子”存在的。

以《时代变迁中的中国音乐》为例,这一课涵盖了从近代到当代的多首中国音乐作品。在教学时,教师可以引导学生对比聆听不同历史时期的代表性作品,比如抗战时期的《黄河大合唱》与改革开放后的《在希望的田野上》。学生很快会发现,前者的旋律充满力量感与抗争性,节奏短促有力,歌词直抒胸臆;后者的旋律则更加舒展、明亮,节奏更加悠扬,歌词充满了对未来的憧憬。当学生理解了“为什么那个时代的音乐听起来那么激昂”,他们便不只是记住了一首作品,而是触摸到了那个时代的集体心理。这种历史脉络中的文化理解,让学生对音乐的感受更加立体,也更加深刻。

(三)比较对话,在文化参照中深化理解层次

每一种音乐文化都有其独特的审美逻辑和表达方式,学生在接触到不同文化背景的音乐时,往往会感到陌生甚至排斥。教师可以有意识地选择具有可比性的作品,让学生在不同文化的参照中,发现彼此的差异与共通之处。

以《绚丽的世界音乐》为例,这一课介绍了来自不同国家和地区的民族音乐。在教学时,教师可以选取非洲鼓乐与欧洲古典音乐进行对比欣赏。学生首先会注意到明显的差异:非洲鼓乐以节奏为核心,强调即兴与互动,表演者与观众之间没有明确的界限;欧洲古典音乐则以旋律与和声为核心,强调结构严谨与谱面忠实。教师可以引导学生进一步思考:为什么非洲的鼓乐强调即兴而欧洲的古典音乐强调精准?这与两个地区不同的社会结构、思维方式、生活方式有何关联?学生在比较中逐渐意识到,音乐形式不是偶然的,而是特定文化土壤中自然生长的结果。当他们能够发自内心地说出“非洲鼓乐虽然听不懂,但我能感受到那种热烈的生命力”,文化理解才算真正发生了。

三、结论

文化理解素养的提升并非一条孤立的路径,而是贯穿于音乐鉴赏教学的每一个环节之中。真正有效的音乐鉴赏教学,不是让学生记住多少知识,而是让他们在每一次聆听中,都能与作品背后的文化产生一次真实而深刻的对话。当学生能够从一首民歌中听见一个民族的呼吸,从一段旋律中读懂一个时代的心跳,文化理解便已成为学生精神世界的一种底色。

浅谈OBE理念融入舞蹈学应用人才培养实践教学路径

■怀化学院音乐舞蹈学院 刘敏

OBE理念是以学生学习成果产出为指向,以应用型人才能力培养为目标的新型培养理念,符合新时代舞蹈学专业人才培养改革的要求。地方高校舞蹈学专业担负着培养基层文艺服务、非遗舞蹈传承、文艺创编应用型人才的重任,可以依托湖南湘西侗族舞蹈地域文化资源形成特色化的培养体系。而随着文旅深度融合和非遗文化传承工作的不断推进,社会对于舞蹈学人才的需求也从传统的表演型人才转变为具有表演、创编、非遗传承、基层美育服务等能力的复合型应用型人才。因此,地方高校舞蹈学专业需要以本土民族舞蹈资源为依托,用OBE教学理念推进实践教学改革,以此解决人才培养和市场需求脱节、特色教学薄弱、实践能力欠缺等问题,推动人才培养和地方文旅发展、非遗传承需求的精准对接,对于提高舞蹈学专业育人质量、传承创新本土民族舞蹈文化具有十分重要的现实意义。

一、OBE理念下舞蹈学应用人才培养实践教学现状

目前我国大部分地方高校舞蹈学专业实践教学仍然沿用传统的教学模式,部分高校舞蹈学专业教学目标侧重舞蹈基本功、剧目表演等基础技能的训练,很容易忽视学生创编能力、非遗传承能力、基层文艺组织服务能力的培养,导致人才培养同质化严重,缺少贴合地域特色的

侗族舞蹈专项培养定位。同时,实践课程大多依附于理论课程设置,课程内容主要是通用舞蹈技能,湖南侗族舞蹈等本土非遗舞蹈课程所占比例较低,且大多为简单的剧目学习,没有对侗族舞蹈的文化内涵、动作体系、创编逻辑进行深入的挖掘,课程实用性、特色性欠缺。在教学实施过程中,教学模式以教师示范、学生模仿的单向教学为主,缺少以成果产出为导向的项目式、沉浸式实践训练,学生被动接受知识,他们的自主创编、创新改编舞蹈的能力也很难得到锻炼。

二、OBE理念融入舞蹈学应用人才培养的实践教学路径

(一)立足成果导向,重构融合侗族舞蹈的特色课程体系

依托OBE逆向设计思想,教师需要以地方舞蹈岗位应用型能力需求、侗族非遗舞蹈传承创新成果为方向,重新构建舞蹈学专业实践课程体系,打破传统的通用化课程模式。首先,要确定人才培养成果目标,确定学生毕业时应具备通用舞蹈表演、民族舞蹈创编、侗族非遗舞蹈传承、基层文艺服务四个核心能力,按照核心能力拆解细化课程教学目标,使教学目标和岗位成果精准对接。其次,完善课程结构。在课程设置上增设侗族民间舞蹈研习、非遗舞蹈创编等特色实践课程,把侗族哆耶舞、芦笙舞、傩舞等经典舞蹈动作、民俗文化、表演形式纳入日常

实践教学,取消单一的剧目复制教学,让学生掌握侗族舞蹈的文化内涵和动作特点。最后,推进课程分层递进教学。低年级以侗族舞蹈基础技能和文化知识训练为主,打好民族舞蹈基础。中高级以舞蹈创新创编、舞台编排、民俗展演设计为主。教师需要根据文旅市场需求设计创编项目,引导学生把现代舞蹈编排手法和侗族传统舞蹈元素结合起来,创作出既有传统韵味又有时代气息的舞蹈作品。

(二)依托地域资源,搭建多维沉浸式实践教学平台

以OBE理念学以致用、成果落地为育人核心,高校需要充分挖掘怀化本土侗族文化资源,创建校内实训、校外实践、非遗传承三者相结合的多维实践教学平台,打通课堂教学和社会实践之间的壁垒。在高校舞蹈实训室、演播厅等校外实践基地,可以常态化开展侗族舞蹈创编大赛、非遗舞蹈汇报展演、校园民俗文艺汇演等实践活动,用比赛、演出来作为成果的载体,促使学生提高创编、表演的能力,把课堂所学变成可视化的舞蹈成果。在校外实践方面,加强校地、校企合作,与怀化本地的侗族村寨、非遗传承中心、文旅景区、文化馆、中小学等长期保持合作关系,创建起稳定的校外实践基地。同时要积极对接地方文旅项目,承接小型舞蹈编排、文艺晚会节目创作、非遗舞蹈普及教学等实践

任务,在真实的情境里培养学生的舞蹈编排、团队协作、文艺服务等方面的综合能力,使实践教学和地方文化服务、非遗传承工作相融合。

(三)聚焦能力产出,构建闭环多元教学评价体系

按照OBE理念持续改进、成果导向的评价原则,教师要打破传统单一的期末考核模式,搭建过程性、多元化、可改进的闭环教学评价体系,全方位考查学生应用型综合能力。在评价内容上不再只看舞蹈技能和剧目表演,增加侗族舞蹈文化认知、舞蹈创编创新、社会实践服务、非遗传承实践等考核维度,既考虑基本技能,也考虑创新能力,保证学生的综合水平。就评价方式而言,实行过程性评价和终结性评价相结合的考核方式,既要考核学生在日常上课过程中的表现,也要在终结性评价时重视学生原创的侗族舞蹈作品、实践成果报告、文艺服务案例等成果。

三、结论

OBE理念和舞蹈学应用型人才培育、地方非遗舞蹈传承的深度融合,是新时代地方高校舞蹈专业教学改革的必然走向,可以很好地解决传统教学模式下人才培养同质化、实践能力不足、地域特色缺失的问题。以OBE理念为指导的实践教学改革,可以使得舞蹈学专业人才的培养更加贴近地方文旅发展、非遗保护、基层美育等岗位的实际需要,从而提高学生就业竞争力和社会服务能力。

本文系怀化学院教学改革项目“浅谈OBE理念融入舞蹈学应用人才培养实践教学路径”(课题编号:2021061)的研究成果。

STEAM教育理念在小学音乐课堂中的应用研究

■山东省滨州市邹平市第二实验小学 张秀娟

当代教育正处于深刻变革的历史时期,传统的学科壁垒日益被打破,跨学科融合教育成为基础教育改革的重要趋势。小学音乐课程作为美育的重要组成部分,承担着培养学生审美情趣、艺术素养和人文情怀的重要使命。

一、构建跨学科融合的教学内容体系

构建跨学科融合的教学内容体系,是STEAM教育理念在小学音乐课堂中落地生根的关键路径,其核心在于打破学科壁垒,将音乐学科与其他学科的知识要素进行有机整合,使学生在多元化的学习情境中实现综合素养的整体提升。这种融合并非简单的知识拼贴,而是基于音乐学科本体特征,围绕特定主题或问题,将科学探究、技术运用、工程思维、艺术审美与数学逻辑等要素嵌入音乐学习过程,形成具有内在关联性的教学内容网络,从而拓展音乐课堂的认知边界与实践维度。

例如,在围绕“声音的产生与传播”这一主题展开教学时,教师可以引导学生利用生活中常见的材料,如橡皮筋、纸盒、吸管等,自主设计制作制作简易的弦乐器、管乐器与打击乐器,学生在制作过程中需要运用工程学思维考量材料的声学特性与结构稳定性,借助数学知识测量弦长、管径与音高的对应关系,通过科学实验探究振动频率与音调高低之间的因果联系,最终运用信息技术手段录制并分析自己制作的乐器发出的声波图谱,在反复调试与优化中完成一件能够演奏简单旋律的乐器,并以此为载体进行小组合作创编与展演。

再如,在探索“节奏与数学”的关联主题

时,教师可以组织学生开展“身体打击乐与分数对应”的探究活动,将全音符、二分音符、四分音符等时值概念转化为可视化的分数模型,让学生通过拍手、跺脚、拍腿等身体打击方式演绎不同分值的节奏组合,并尝试用图形化的方式记录节奏型,进而运用编程软件中的音乐模块将节奏序列转化为数字音频,在听觉反馈中验证数学计算的准确性,使抽象的节奏概念在跨学科的操作中获得具象化的理解。

又如,在“音乐与色彩”的跨学科主题中,教师可以带领学生聆听不同调式、不同情绪的音乐作品,引导学生根据听觉感受调配对应情绪的色彩,运用美术技法绘制抽象的音乐视觉图谱,随后借助光学实验探究色彩波长与音波频率之间的物理关联,尝试建立个人化的“音、色”对应编码系统,并利用多媒体技术将静态的视觉图谱转化为随音乐律动的动态影像,在视听通感的体验中深化对音乐表现力的多元认知。

二、开展项目式学习的教学活动

开展项目式学习的教学活动,是STEAM教育理念在小学音乐课堂中实现学生核心素养培育的有效载体,其要义在于以真实且复杂的音乐相关任务为驱动,引导学生在持续性的探究与协作中整合多学科知识、发展高阶思维能力,并在项目成果的迭代完善中体验完整的

创作过程,从而将碎片化的技能训练转化为系统性的问题解决经验。这种教学模式强调学生的自主选择与深度参与,教师则作为学习资源的提供者与探究过程的促进者,在关键节点给予必要的支架支持,使学生在“做中学”的过程中逐步建构起对音乐学科本质及跨学科关联的整体认知。

例如,在“为校园广播站设计早间音乐栏目”这一项目中,学生需要以小组协作的方式完成从需求调研到成品播出的完整流程:首先运用问卷调查与访谈方法收集全校师生对早间音乐的风格偏好与功能期待,借助数据统计分析确定栏目定位与曲目框架;随后运用音乐知识对候选曲目进行调式、速度与情绪标签的分类整理,借助信息技术建立可检索的数字曲库;进而学习音频剪辑软件的操作方法,对选定的音乐素材进行淡入淡出、交叉混音等技术处理,并运用声学原理为不同播放时段设计符合人体生物钟的音量曲线;同时需要撰写栏目导语与音乐赏析文案,将文学表达与音乐解读相融合;最终通过校园广播系统进行为期一周的试播,收集听众反馈并运用工程思维中的迭代优化理念对栏目内容与播出技术进行持续改进,形成可长期运行的标准化操作手册。

再如在“设计一套面向低年级学生的音乐

节奏启蒙教具”项目中,学生需要以用户为中心展开系统性的设计思维实践:首先通过观察低年级学生在节奏学习中的常见困难,运用心理学知识分析其认知发展特点与动作协调能力,明确教具设计的功能需求与使用场景;随后运用材料科学知识测试不同质地物体的触觉反馈与发声特性,借助数学建模确定教具的几何尺寸与重量分布以符合儿童的人体工学标准;在原型制作阶段,学生运用三维设计软件绘制教具的数字模型,并通过三维打印技术快速成型,随后邀请低年级学生进行试用测试,运用视频分析法记录其操作行为并提取改进建议;最终完成包含使用说明、教学建议与维护指南的完整产品文档,并在学校开放日面向家长与来宾进行产品推介,使学生在经历完整的产品生命周期中,体会到音乐教育工具背后所蕴含的多学科智慧与人文关怀。

三、结语

STEAM教育理念作为一种跨学科融合的教育模式,为小学音乐课堂的创新发展提供了重要的理论支撑和实践路径。未来,随着教育改革的深入推进和教育技术的不断发展,STEAM教育理念在小学音乐课堂中的应用将展现出更加广阔的前景,为培养具有创新精神和综合素养的时代新人作出积极贡献。