

浅谈如何在高中音乐课堂外挖掘音乐的美育功能

刘仍路

单县第一中学, 山东 菏泽 274000

DOI: 10.61369/ETI.2024110017

摘要 : 众所周知, 美育是指培养学生认识美、爱好美和创造美的能力的教育, 是全面发展教育不可缺少的组成部分。美育是广泛的, 同时也是隐性的, 其作用是其他教育所不能替代的。音乐教育作为实施美育教育的重要手段之一, 它不仅可以在课堂的方式呈现, 在我们日常的生活, 音乐的美育功能也是时刻存在的。基于高中生学业繁重、身心长期处于高负荷运转而得不到充分调节的状况, 文中将如何利用课余时间用音乐潜移默化的完成美育渗透进行探究。

关键词 : 音乐教育; 美育; 渗透; 措施

How to Explore the Aesthetic Education Function of Music Outside of High School Music Classroom

Liu Renglu

Shan County No.1 Middle School, Heze, Shandong 274000

Abstract : As is well known, aesthetic education refers to the education that cultivates students' ability to recognize, love, and create beauty, and is an indispensable component of comprehensive development education. Art education is broad and implicit, and its role cannot be replaced by other forms of education. Music education, as one of the important means of implementing aesthetic education, can not only be presented in the classroom, but also has a constant aesthetic function in our daily lives. Based on the heavy academic workload and long-term physical and mental stress of high school students, which cannot be fully regulated, this article will explore how to use music in their spare time to subtly achieve aesthetic education infiltration.

Keywords : music education; aesthetic education; infiltration; measure

引言

学校美育能够有效的实施和开展, 是一个学校从普通管理向高效化、科学化管理迈进的一种体现, 也是素质教育得到有效落实的显著特征^[1]。学校美育实施的途径大致有三种: 课堂教学中的美育、课外活动中的美育以及校园环境中的美育。(1) 作为学校来讲, 课堂教学是学校实施美育最基本、最主要的方式, 任课教师通过对课程的深度挖掘, 去揭示其中蕴含的审美因素, 使美育贯穿到日常教学活动中去; (2) 课外活动是课堂教学的补充, 是学生学校生活的重要组成部分, 也是实施学校美育的重要形式。2015年教育部就明确提出: “要创新活动内容与形式, 确保每个学生都能参与美育活动。要将课外美育活动纳入教学计划, 建立学生课外艺术活动记录制度。努力实现学生在校期间能够参加至少一项美育活动, 培养一两项艺术爱好。活动内容要贴近校园生活, 为学生所喜闻乐见。坚持因地制宜, 形成本地、本校学生美育活动的特色和传统”; (3) 学校环境也是实施学校美育的一种方式, 环境对人的心态有着潜移默化的影响。校园环境的精心设计能很好的彰显人文精神, 培养学生的审美观和创造美的能力。^[2]

笔者作为一名高中音乐教师, 除根据艺术教育课程标准并结合学生年龄特点在课堂上进行音乐美育的教学之余, 也经常关注学生的校园生活动态及学习状态, 并且在与校内外诸多同行交流时也多次就高中学生的校园生活学习状态作为美育话题来探讨。现阶段的高中学生普遍存在的状态是(1) 高中学业重, 学习压力大; (2) 心理压力大, 其原因来自于自身期许、家庭、学校等多方面; (3) 处于青春期, 心思细腻, 易钻牛角尖; (4) 缺乏生活阅历, 抗压抗挫能力差; (5) 娱乐放松活动少, 缺乏减压途径, 身心得不到有效调节。诸多的压力加其一身, 导致高中生心理容易出现问題。针对这一现状, 美育的作用显得至关重要, 除了在课堂上通过对学生进行美育的教育与熏陶之外, 如何让音乐更多更适时地在校园中潜移默化的发挥美育的功能, 起到自我调节身心的作用。笔者提出以下几点措施, 以期能充分发挥音乐的美育功能, 完善学校的美育体系。^[3]

一、音乐美育地点多元化

“走出课堂”是落实素质教育的重要途径之一，尤其在“双减”政策的推进下，美育教育更应该脱离形式，回归本真。音乐教育作为美育的重要学科组成部分，是引导学生发现美的过程。除了在课堂上完成新课程标准设定的教学计划之外。创设音乐环境，营造艺术氛围，让学生在校园中时时处处能感受到音乐文化的熏陶，体会音乐艺术的启迪也是十分必要的。在校园中可以利用已有的建筑设施和教学设备，充分融入音乐文化和音乐素材，让音乐元素多点开花，随处可寻。

（一）音乐文化长廊的设立

我们经常在剧院、音乐厅、美术馆、博物馆等诸多地方都会见到一种文化长廊，这种长廊的存在旨在营造一种典雅、舒适、放松的文化氛围，让人们能够在紧张的生活中找到卸下枷锁的松弛感。所以我们在校园中也可以借鉴这种形式，充分的利用校园建筑物的优势，设计一种具有主题性、引导性、可观赏性的音乐文化长廊。

根据学校建筑楼梯多、大厅多、围墙多等特点，音乐长廊的设立地点可以选择教学楼外圍、楼梯过道、宿舍走廊或者校园围墙等建筑物。其有利的方面一是不改变原有的建筑格局，不占用已有空间，在不用大兴土木的前提下易于设计和后期内容更替。二是不拘泥于学习形式，没有固定格式的空间感给予学生充分释放自我的契机，易于学生在不被打扰的情况下自由观赏和探究自我。

音乐文化长廊在内容设计上可以划分为以下几个版块：音乐家的故事；中外乐器图展；音乐美学；我与音乐的故事分享；音乐点播台等。这些版块通过精心的设计，配上舒缓的背景音乐或有质感的灯光，营造良好的空间氛围，方便学生在有限的课余生活里在这里短暂停留，通过耳濡目染的方式让音乐美育自动渗透。只要学生漫步在音乐文化长廊，驻足于此，跨进这心灵圣地，即可以对话长廊中的音乐天地。领略其中浓厚的音乐文化气息，使学生或心旷神怡，或若有所思，或充满遐想，或豁然开朗。使学生在紧张的学习之余得到心灵的释放，更能大胆自由的发挥自身的想象空间，调动艺术审美情趣，启迪智慧，促进良好个性品质的形成。从而促使其拥有更好地状态去投身于接下来的奋斗之中去。

（二）校园音乐角的设立

校园音乐角，顾名思义就是在学校某个特定的区域定期举行一些非正式性或非官方性的音乐活动，目的在于让更多热爱音乐的学生拥有参与实践、展示自我、探讨交流、丰富身心的空间。伟大的教育家孔子认为一个人的修养德行必须要经过“兴于诗，立于礼，成于乐”的过程。由此可见，自我修养的提升和完善最后总是离不开音乐的辅助、催化和维持。而校园音乐角的设立恰好可以为学生在高中阶段的道德修养和人文素养的提升提供了空间和氛围。在每期的音乐角活动中，学生可以进行自我才艺展示，也可以进行团体才艺展示，既可以进行小型音乐竞赛，也可以邀请音乐教师或社会音乐工作者进行切磋交流。前苏联教育家

苏霍姆林斯基也曾提出：“音乐教育的目的，不是培养音乐家，而是培养和谐的人。”他认为“情感的纯洁是形成高尚的基础，而这种感情正是音乐和歌曲培养出来的”。有了这样一个非正式的舞台环境，既能增进学生之间、师生之间、学生与社会之间的和谐交流，也能激励学生勇于挑战自我、突破自我、战胜自我，从而达到不断认清自我、丰富自我、完善自我的美育目的。

二、音乐美育形式多样化

“移风易俗，莫善于乐”，由此可以看出音乐与我们的生活是紧密结合，息息相关的。音乐具有其他艺术无法比拟的感染力，教育部推行素质教育多年，但由于高考的存在，应试教育在人们心目中依旧占有比较重的地位。这就造成了校园音乐氛围的淡化，音乐美育的重要性也被忽略。导致很多学校把音乐美育形式化、单一化、边缘化，使音乐的美育作用得不到凸显。在这种“学而优则仕”的大环境下，美育课程不断被占用，美育时间不断被挤压，这就要求学校利用一切可以利用的时间给学生创设“时时有乐、处处有声”的音乐环境。让音乐以陪伴的方式“潜入人心，润物无声”。从而达到事半功倍的美育效果。^[4]

（一）从个性化铃声入手

铃声是每个学校必不可少的一种教学设施。随着时代的发展和科技的进步，校园铃声不再只是简简单单的作为上课下课的一种提示音。个性化铃声正慢慢的作为一种校园文化而独立存在。相对于千篇一律紧张、尖锐的铃声，学生更倾向于简单、舒缓的音乐作为作息提示。在2018年笔者就联合单县一中东校区做出了铃声改革试验，选取了一些适宜的经典音乐片段作为铺垫，辅以人声提示音，从音乐选曲到人声录制，针对每个铃声的不同作用通过与其相对应的音乐结合，做出具有本校特色的个性化校园铃声。这种铃声既能起到提示作息的基本功能，又能彰显特色校园文化，同时能让学生从短短十几秒的时间内感受音乐带来的情感熏陶，舒缓了身心，从而更加集中的投入到日常的学习生活中去。这一举措的实行得到了校区师生的一致认可并被推广借鉴到了其他学校。^[5]

（二）从校园活动音乐入手

开展校园活动是学校教育的重要组成部分，是团结师生意志、增进情感交流、提升学校凝聚力、展示学校风采的重要举措。而音乐是各项活动得以顺利开展所不可或缺的一项，对音乐的使用是否得当合理在很大程度上决定着整个活动开展的是否有内涵、有品味、有高度。我们会发现每当我们国家举办大型活动时总是会有经典的旋律出现，总会有一些音乐被大家长久记忆。比如为2008年北京奥运会的申办和举办而创作的《北京欢迎你》《我和你》等旋律，每当这些旋律响起时我们就会自然而然的联想到当时的盛况。这就是好的音乐给活动增添的色彩和带来的持久影响力。^[6]

在校园活动中，如何能让音乐凸显它的德育作用，给学生潜移默化的带来影响？如果我们不经过深思熟虑，没有针对性的从网上下载一些陈词滥调的成品音乐，这样几乎起不到预想的德育

效果，从而影响整个活动开展的水平。我们应当根据举办每次活动的主题、内容、思想和方向仔细规划，制作剪辑适合本场活动的音乐，使得音乐与活动的每一个程序都恰当的融合，突出活动主题，不断推动活动走向高潮。在2018年的单县一中成人礼活动中和2021年单县一中建校70周年庆祝大会活动中，我们就大胆的推陈出新，摒弃生搬硬套的惯用音乐，根据活动的每一个细节，每一道程序仔细推敲，截取、编辑、制作出合适、贴切的音乐旋律。在配合活动圆满完成的同时又能让音乐根植于学生内心，让音乐的德育功能在校园活动中得到发挥。

（三）从内需基点入手

现在的素质教育理念要求由教师为主体转化为以学生为主体，其中最大的转变就是催动学生的内驱力，变被动接受为主动需求。提升中小学生音乐素养的第一方面就是“自主音乐需要”。如果一味主动去灌输繁杂的音乐知识，按部就班的去鉴赏世界名曲，这种方式学生是感受不到音乐的美感的，听音乐便成为了一种负担，美育作用也得不到有效的施展。经典曲目之所以被称之为经典是因其得到了历代的音乐家、评论家以及各类欣赏者的鉴定推广脱颖而出的。聆听经典、感悟经典也一直是提高音乐审美标准、提升音乐审美认知、形成系统审美理念的有效手段。如何让名家名曲深入人心？这就需要寻求学生的内需基点，注重选曲靶向性。让经典音乐直接参与到德育过程中去，让学生带着感性的聆听记忆去探寻理性的审美方向，通过这种策略让音乐真正的成为启迪学生心智、激发学生想象的美育载体。

以笔者所接触到的校园举例：（1）通过调查，我们发现校园的起床广播多数是普通铃声，对于青春期的学生来讲缺乏新意且难以提起一天的激情。还有的学校运用更为强劲的进行曲音乐作为起床铃声，让许多学生有一种从睡梦中仓促惊醒的感觉。这种只注重功能而不注重细节的机械性广播铃声，也是不利于学生身心调节的。做为音乐教师，我们可以从浩瀚的音乐素材中选取温暖、大气、朝气蓬勃的曲目做为起床铃声。例如，柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》第一乐章可以作为起床号角，这是一首充满青春激情的作品，旋律平稳大气，激昂澎湃，气势豪迈，沁人心脾。相对于急促刺耳的铃声，这首旋律给人一种充满阳光且有

无限力量的感受。（2）就餐时间的餐厅广播及大课间校园广播多数都是播放的现代流行歌曲或流行钢琴曲，这种缺乏层次感的音乐很难让学生从紧张的学习压力中解脱出来，可以尝试采用《卡门》第一组曲间奏曲，该旋律在竖琴轻盈的拨奏中，委婉的长笛声缓缓而来，旋律清新淡雅，仿佛置身于山水田园之间。随后单簧管重复这一旋律，平静的湖面不时泛着涟漪，让人感受到无限温馨。学生在这种环境中就餐或散步，紧张的情绪得到充分的释放和调节。（3）在午休和晚休时间，当学生结束了一天的高强度的学习后，整个身心是疲惫的，大脑却仍处于思维活跃阶段，带着这种状态去休息会导致学生入眠难或睡眠质量不高，长期下来更不利于学生的身心健康。可以尝试在学生休息之前的这段准备时间播放意大利马斯卡尼歌剧《乡村骑士》间奏曲或肖邦《降E大调第二号夜曲》Op.9—2 以及降b调第一夜曲等，这一类型的曲子既有舒缓的温暖的感人至深的旋律，又能唤起青少年对于美的追求和对未来的深邃向往。

通过发挥学校和教师在教育中的主导作用，在学生有限的课余时间中让合适的音乐适时的出现，不但起到普及经典的作用，更能让学生无形之中在音乐的润化中调节了身心，真正做到了音乐与生活紧密的贴合。^[7]

三、结语

综上所述，通过调整音乐在校园美育中的存在方式可知音乐美育的实施途径应当是宽广的，而不是狭窄的。只要在音乐美学理论的框架下，通过对学生进行审美的教育活动，让学生树立根本的审美观念，达到一定的审美标准，从而能够陶冶学生情操，调节学生身心向上向阳健康发展的教育活动都可视为有效的音乐美育教育。让音乐美育走出课堂，打破常规，积极主动参与到学校的育人、树人当中去，打造校园时时有音乐，处处皆美育的氛围。用有声的艺术在无形之中感染学生、激励学生、保护学生、关爱学生。在多时段、多途径的参与下，用音乐完善美育，用美育促进德育，真正让立德树人落在实处，让素质教育贯穿校园。

参考文献

- [1] 段素娥. 让音乐学以致用，让美育真的发生——对高中音乐课堂教学的思考[J]. 求知导刊, 2021, (27): 62-63.
- [2] 李丹. 高中音乐课堂教学中情感教育和美育的渗透策略[C]// 中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会. 2021 课程教学与管理研究学术论坛论文集. 辽宁省抚顺市第二中学, 2021: 196-200.
- [3] 圣晶晶. 美育视觉：构建高中音乐课堂教学新路径[J]. 新智慧, 2023, (34): 71-73.
- [4] 刁姝钰, 张薇. 论美育中的音乐教育[J]. 当代音乐, 2023, (12): 7-9.
- [5] 胡福进. 深化音乐教育实践，提升学生美育素养[J]. 教育家, 2024, (38): 45.
- [6] 马冰洁, 袁紫轩. 中国艺术歌曲美育意蕴[J]. 黄河之声, 2024, (06): 96-99.
- [7] 宗子崴. 高校音乐教育的美育价值及优化思路探讨[J]. 当代音乐, 2024, (02): 64-66.