

关注文化理解，增效高中音乐鉴赏教学——以高中音乐课《生生不息》为例

石丹慧

广东省惠州市华罗庚中学 516000

摘要：在素质教育理念深入人心的背景下，教育工作者愈发重视学生综合素养的培养。文化理解作为学生发展成长的必备素养，是学生传承并弘扬优秀文化，形成文化自信的关键所在。音乐作为高中时期的重点学科，在高中音乐鉴赏教学中培养学生的文化理解素养不仅能提升教学效率，还能促进学生理解音乐内涵。本文首先分析高中音乐鉴赏教学培养学生文化理解素养的重要性，随后提出高中音乐鉴赏教学现存问题，最后以《生生不息》为例，提出在高中音乐鉴赏教学中融入文化理解素养培养的有效策略。

关键词：文化理解；高中音乐；鉴赏教学；《生生不息》

引言：

随着社会的不断发展，企业在选聘人才时不仅关注其基础知识理解，更关注文化理解、团结合作、问题解决等多方面能力。音乐作为高中阶段的艺术类学科，音乐核心素养包含审美感知、艺术表现和文化理解三方面，基于文化理解素养开展高中音乐鉴赏教学，能够帮助学生理解作品中的文化内涵，感受不同文化的魅力。然而，由于种种问题的影响，高中音乐鉴赏教学难以有效培养学生的文化理解素养，不利于学生的全面发展。因此，音乐教师在开展高中音乐鉴赏教学时，需要探索培养学生文化理解素养的有效方法，发挥音乐课堂育人价值。

一、高中音乐鉴赏教学培养学生文化理解素养的重要性

（一）深化学生音乐文化理解

高中音乐教材由专人编撰，其中选取了世界各地内涵丰富、节奏优美的音乐作品，包括中国民族音乐、西方古典音乐以及亚非拉等地区的民族音乐等等。基于文化理解开展高中音乐鉴赏教学，能够帮助学生理解世界各地的璀璨文化，培养学生跨文化理解能力与思维能力。比如，在开展《生生不息》的教学时，学生能够体会到独特的非洲文化，意识到其他地域文化与我国文化的差异，培养学生的文化尊重及文化自信。

（二）提升学生审美感知能力

高中音乐鉴赏教学的关键在于培养学生的审美感知能力与艺术素养，基于文化理解开展鉴赏教学，能够有效提升学生的审美感知能力。比如，在引导学生鉴赏《生生不息》这首歌曲时，教师可以引导学生从音乐节奏、旋律、情感以及文化多方面入手，不仅能帮助学生与歌曲产生共鸣，还能加深学生对美的感受，切实提升学生的审美感知能力，为学生

今后的音乐鉴赏学习奠定基础。

（三）发展学生创新思维能力

高中音乐鉴赏教学不仅能培养学生的审美感知能力，还能发展学生创新思维能力。教师在引导学生鉴赏歌曲时，可以鼓励学生联想音乐内涵文化与旋律、节奏之间的关系，并运用自己的话将文化与旋律之间的关系分享出来，培养学生的文化理解与创新能力。除此之外，教师还可以鼓励学生结合音乐文化创新音乐内容，发展学生创新思维。

（四）增强学生的文化认同感

音乐作为重要的艺术表现形式，承载着丰富的文化内涵，引导学生在音乐鉴赏教学中理解作品，能够增强学生的文化认同感。比如，在开展《生生不息》歌曲教学时，教师可以引导学生根据歌曲的历史背景与社会深入思考歌曲的文化内涵，深化学生对非洲民族文化的理解。随后，教师可以鼓励学生思考对比本国文化与非洲文化，增强学生对本民族文化的认同感以及对其他民族文化的敬佩。

二、高中音乐鉴赏教学现存的问题

（一）教学目标设计问题

教学目标作为音乐鉴赏教学的重要组成部分，科学合理的教学目标是提升学生学习效率的关键。然而，部分音乐教师由于应试教育理念的影响，在为学生设计音乐鉴赏教学目标时忽视学生的实际学习情况及音乐素养，导致所制定的教学目标难以满足学生的学习需求。例如，教师为全班学生设计深入理解文化内涵的鉴赏目标，忽视部分学生理解能力较差、学习能力待提高的问题，难以培养学生文化理解素养。其次，教师在设计教学目标时未能考虑学生的学习兴趣，导致音乐鉴赏课堂教学枯燥乏味，难以激发学生学习的积极性。

（二）拓展赏析与鉴赏问题

在开展拓展赏析与鉴赏时,部分教师仅为学生简单讲解音乐作品的创作背景与相关文化,未能带领学生开展拓展赏析。比如,在鉴赏民族特色音乐作品时,教师仅为学生分享音乐作品的民族地域、习俗等内容,未能带领学生深入理解音乐作品与民族文化的关系、音乐作品所反映的民族精神等,降低课堂教学效果。其次,教师在开展拓展赏析与鉴赏时未能充分应用信息技术,仍采用传统的口述教学法,导致学生难以深入理解作品。最后,教师往往占据课堂主体地位,学生只能被动听讲,缺乏自主思考与讨论。比如,在鉴赏音乐作品时,教师直接为学生说出音乐作品蕴含的文化与内涵,未能引导学生通过讨论发表自己的观点,难以培养学生文化理解素养。

(三) 实践活动问题

实践活动作为高中音乐鉴赏教学中培养学生文化理解素养的关键所在,科学合理的实践活动能够深化学生音乐作品理解,培养学生文化自信。然而,在高中音乐鉴赏教学中,教师所设计的实践活动形式单一,主要以学生合唱为主,缺乏音乐创作、音乐表演等多样实践活动,难以满足学生学习需求,降低学生参与实践活动的积极性。除此之外,部分教师在开展实践活动时未能将实践活动与文化理解紧密结合,导致实践活动流于形式。比如,教师在设计音乐表演活动时,更注重学生演唱技巧与合作能力的培养,未能引导学生深入理解歌曲的文化内涵。最后,教师在学生开展实践活动时未能开展有效的指导反馈,导致学生的创作水平有待提高,不利于学生音乐实践能力的提升。

三、关注文化理解增效高中音乐鉴赏教学的策略

(一) 明确课堂目标并合理安排教学环节

教学目标作为音乐鉴赏教学的关键一环,科学合理的教学目标能够培养学生学科核心素养,发展音乐鉴赏教学培养学生文化理解能力的重要性。对此,教师可以根据以生为本的原则明确课堂目标并合理安排教学环节,帮助学生深入理解《生生不息》这首歌曲的同时促进学生身心健康成长。

以教师明确课堂目标并合理安排教学环节为例,首先,教师需要根据学生的实际认知能力明确课堂目标,为接下来的课堂教学奠定基础。比如,教师共制定以下教学目标。第一,通过鉴赏《生生不息》这首歌曲,让学生感受到歌曲独特而多元的音乐风格,体会其蕴含的生命循环、自然法则等深刻主题,愿意了解非洲大草原的相关地理知识、风俗习惯、音乐作品等等,感受世界音乐的魅力。第二,通过引导学生赏析歌曲、演唱等方法,帮助学生深入理解歌曲内容、歌曲风格以及歌曲与影片的结合,理解音乐内涵。第三,通过本

课学习,帮助学生认识到影视歌曲与影片的完美结合,了解影视歌曲的基本情况与作用。明确教学目标后,教师可以结合教学目标以及学生实际情况合理安排教学环节,组织趣味性十足的鉴赏活动,提升音乐鉴赏效果,发展学生音乐鉴赏素养。比如,教师将音乐课堂分为导入、教学及总结三个环节。在导入环节中,教师需要为学生播放《生生不息》这首歌曲以及《狮子王》这部影片,为学生介绍歌曲与影片的关联,歌曲创作背景等等。而在教学过程中,教师需要引导学生从歌曲创作背景、歌曲内容、音乐旋律与节奏、歌曲和影片之间的关联等多方面深入理解作品。在鉴赏过程中,学生可以将自己的看法分享出来,与其他学生积极讨论。生 1:《生生不息》是影片《狮子王》的主题曲,在影片开头,广袤无垠的非洲大草原配上《生生不息》这首歌曲,能够带动观众的情绪,激发观众的观看热情。生 2:《生生不息》歌曲通过宏亮的非洲男声呐喊开场,随后转为悠扬缓和的旋律,再转到高潮,最后逐渐步入尾声。与影片内容完美契合。在总结过程中,教师可以从歌曲的价值入手,利用 PPT 课件为学生分享歌曲所获奖项以及歌曲的文化内涵,深化学生文化理解。通过明确课堂目标并合理安排教学环节,提升鉴赏教学效果,助力学生文化理解素养的发展。

(二) 开展拓展赏析与鉴赏

在培养学生文化理解素养时,教师不仅要创新教学环节,还要从多方面引导学生拓展赏析与歌曲鉴赏。《生生不息》这首歌曲作为《狮子王》这部影片的主题曲,歌曲与影片的结合十分密切,因此,教师可以从歌曲与影片的结合、歌曲的音乐风格、歌曲背景以及歌曲内容与结构多方面入手,切实培养学生文化理解素养。

以学生开展拓展赏析与鉴赏为例,首先,教师需要利用信息技术,带领学生逐帧分析《狮子王》这部影片,概括《生生不息》这首歌曲与《狮子王》这部影片的结合,让学生意识到《生生不息》这首歌曲的价值。比如,《狮子王》这部影片一开场便播放了《生生不息》这首歌曲,歌曲与《狮子王》的画面完美结合,为观众呈现了一场视觉与听觉的双重盛宴。当学生掌握歌曲与影片的内在关联后,教师可以引导学生从歌曲与影片的主题入手,帮助学生深入理解歌曲文化。比如,教师可以引导学生结合《狮子王》关于生命、成长等话题入手,根据《生生不息》这首歌曲的节奏和旋律,理解影片所传达的思想情感以及歌曲的文化内涵。比如,生 1:“《狮子王》这部影片旨在让观众感受到非洲草原动物的勃勃生机,《生生不息》这首歌曲作为《狮子王》的主题曲,通过激昂的旋律、呐喊声以及合唱,让观众直观感受到草原上

蓬勃的生命。”学生分享完毕后,教师可以肯定学生的回答,并带领学生从《生生不息》这首歌曲的所获奖项和创作背景入手,加深学生对歌曲文化内涵的理解。比如,教师:“同学们,《生生不息》这首歌曲荣获奥斯卡金像奖最佳电影歌曲的提名,你们认为这首歌曲除节奏、旋律外,还有那些特殊之处?”生3:“歌曲与《狮子王》影片完美结合,能够将观众瞬间代入到广袤无垠的非洲大草原上。”生4:“《生生不息》这首歌曲不仅传递出非洲草原的勃勃生机,还体现出非洲地区鲜明的地域特色。”通过引导学生开展拓展赏析与鉴赏,帮助学生深入理解歌曲,培养学生文化理解素养。

(三) 通过实践加深学生歌曲理解

音乐作为高中阶段的重点学科,在带领学生鉴赏《生生不息》这一首经典之作,培养学生文化理解素养时,教师需要结合学生的实际情况开展演唱、探究等实践活动,通过实践加深学生歌曲理解。

以教师通过实践加深学生歌曲理解为例,首先,教师可以为学生播放歌曲伴奏,引导学生合唱分析《生生不息》这首歌曲,分析歌曲内容和结构,探究歌曲节奏。在学生合唱过程中,教师需要提问引导学生,激发学生鉴赏兴趣。比如,教师:“本首歌曲运用了哪些技巧?”学生需要跟随歌曲伴奏演唱,并在演唱结束后分享问题结果。生1:歌曲中运用了丰富的和声与编曲技巧,使得音乐层次分明、立体感强。生2:丰富的和声与编曲技巧既为歌曲增添了节奏感,又使整首曲子显得非常有气势。在演唱以及师生互动过程中,学生能够明白歌曲所运用的丰富和声与编曲技巧,更好地理解歌曲。其次,教师需要将《生生不息》这首歌曲与历史、地理等其他学科知识相结合,引导学生自主探究音乐作品背后的文化故事、相关地域的历史变迁、民俗风情等。教师:“同学们,《生生不息》这首歌曲为我们呈现了生命力十足的非洲草原,你们小组合作探究,分析作品背后蕴含着怎样的文化故事,非洲草原具有怎样的地域特色,并将探究成果分享出来。”比如,生3:“不仅传递出非洲草原的广阔与生机,还体现了鲜明的地域特色和原始感。同时,作曲家在歌曲中也体现了生命轮回、生生不息的自然规律。”通过多种方法引导学生实践,帮强化学生对本首歌曲文化主题的理解,培养学生文化理解素养。

(四) 提升教师专业素养

音乐教师作为高中音乐鉴赏课堂教学的重要人物,教师是否具备过硬的教学能力与专业素养直接决定着学生的学习效率及素养培养情况。结合高中音乐鉴赏教学现存问题,学校应当采取有效措施提升教师专业素养,确保教师能够在鉴

赏教学中培养学生文化理解素养,发挥鉴赏教学育人作用。

以学校提升教师专业素养为例,首先,学校需要邀请教育专家到校举办培训会,培训内容包括怎样在鉴赏课堂中培养学生文化理解素养、音乐鉴赏课堂现存问题、培养学生文化理解素养的重要性等。在培训结束后,学校音乐教师需要开展讨论会,分享自己的培训心得与问题,并在互相讨论过程中解决问题。其次,教师需要在学校的协助下积极自学,参与各种研讨会、公开课等,学习其余教师的教学方法与教学理念。同时,教师还可以到在线学习平台观看名师教学案例与新课标理念解析视频,掌握新课标理念中的教学方法。在自学结束后,教师可以通过教学实践判断培训内容的可行性,确保音乐鉴赏课堂能够培养学生的综合素养。最后,学校应当优化教学评价,不仅关注教师的教学能力与学生的音乐学习成绩,还要关注教师是否能培养学生的文化理解素养。

结语:

综上所述,在文化理解视角下开展高中音乐鉴赏教学不仅能丰富教学内容,还能有效提升学生的鉴赏能力、审美感知能力与思维能力。在具体教学实践过程中,通过明确课堂目标并合理安排教学环节、开展拓展赏析与鉴赏、实践加深学生歌曲理解、提升教师专业素养等策略,能够深化学生对音乐作品内涵的理解,实现情感与理智的双重滋养。未来,音乐教师应继续探索在音乐鉴赏教学中培养学生文化理解素养的策略,促进学生全面发展。

参考文献

- [1]陆锋.谈基于文化理解的高中音乐鉴赏教学[J].中小学音乐教育,2024,(12):43-44.
- [2]刘思辰.关注文化理解,增效高中音乐鉴赏教学——以高中音乐课《对祖国河山的礼赞》为例[J].中国民族博览,2024,(19):142-144.
- [3]李静.高中音乐鉴赏课程中培养学生文化理解素养的方法[J].琴童,2024,(19):33-35.
- [4]程婷婷.指向文化理解的高中音乐教学述议[J].教育界,2024,(19):38-40.
- [5]周亚.以文化理解为导向,增强高中音乐鉴赏教学的实效性[J].琴童,2025,(11):43-45.
- [6]谢雨茜.高中音乐课堂关于中国现当代音乐鉴赏中文化理解的教学实践研究[J].艺术评鉴,2024,(12):147-152.