

谈高中音乐课“品质课堂”的生成 与教师音乐素养、人文素养的内在联系

摘要：本文从音乐教学实践出发，以优化音乐教学效果、提升课堂内涵出发，阐述教师的音乐素养、人文素养与“品质课堂”生成的内在联系。

关键词：音乐素养、人文素养、“品质课堂”情感态度、价值观

俄国作曲家柴科夫斯基曾说过：“音乐是上天给人类最伟大的礼物”。音乐作为人类这一最古老、最具普遍性和感染力的艺术形式之一，一直以其独特的艺术魅力伴随人类历史的发展，满足人们的精神文化需求。新课程标准中高中音乐课程的性质明确：在高中音乐课程中，通过鉴赏与表现音乐，及其他艺术形式的审美活动，使学生充分体验音乐的美和蕴含于其中的丰富情感，为音乐所表达的真善美境界所吸引、所陶醉，进而产生强烈的情绪反应和情感体验。那么音乐教师在课堂上如何将音乐中蕴含的美和丰富的情感传递给学生使之被陶醉、所吸引，进而产生强烈的情绪反应和情感体验并能为学生音乐文化素养的终身发展奠定基础呢？笔者以为，在教学中生成有品质的音乐课堂应该是实现这一目标的有效途径。而生成有品质的音乐课堂又一定是教师较高专业素养与人文素养的高度体现。

一、教师较高的音乐素养、人文素养在音乐教学内容设计上应体现出对“品质课堂”的追求。

哲学家柏拉图曾说过“音乐教育比其它教育重要得多”。的确，音乐课堂不仅仅是为了传授音乐知识，更重要的是通过音乐陶冶人的灵魂，培养高尚情操。在音乐教学中以音乐的审美体验为核心，使学

习内容生动有趣，丰富多彩，有鲜明的时代感和民族性应该更加具有重要的意义。而每一节有品质的音乐课都应该是有效、生动、鲜活而富有意义，有效、生动的关键在于课程的设计是否充满音乐美的情境和内涵，因此教师的音乐素养、人文素养决定了其在教学中一定应该是关注每一个能够激发学生积极的情感，充分调动学生学习积极性的那个关键点。

因此，1、教师首先应该对教材解读准确，学情了解充分，在教学内容的设计上既应尊重教材的内容、知识点、课时进度，又能够适时贴近生活，灵活设计音乐教学内容。2、在教学设计中注重能够引领学生真切地了解和热爱自己祖国、自己家乡优秀的音乐文化作品，增强其民族意识、培养爱国主义情感。3、用音乐拨动学生的心弦，在音乐中体会亲情、学会感恩、知晓人文、感悟历史（这是目前变革时期的应试教育环境下学生群体中表现的较为欠缺的）。

那么在具体的音乐教学工作中既要上好教材中的每一节课，又应该关注与学生们有关联的能起到教育意义的节日如“母亲节”、“父亲节”、“教师节”等这些值得纪念节日，音乐教师有意识、有目的的在音乐课中遵循音乐音响材料的非概念性、非具象性特质，根据需要打破课程设置的顺序或局限，用音乐特有的功能浸染学生，进而摒弃说教，让学生在音乐中体会亲情、懂得孝道、学会感恩。如歌曲《懂你》、《人生第一次》、《父亲》等作品，在充满感恩的节日里唱响时，相信会在学生们的内心激起涟漪、默默回味，进而陶冶情感。那么“九一八”这个值得铭记的国耻日，又是最恰当引领学生去欣赏、学习、演

唱“人民的音乐家”聂耳、冼星海的作品的时机。教师可以打破教学进度顺序去欣赏《毕业歌》《义勇军进行曲》《黄河大合唱》等经典作品，让学生在值得铭记的日子唱起这些作品，在音乐中重温历史、了解过去。当《黄河船夫曲》唱出的在惊涛拍岸的黄河激流中船工们万众一心同狂风巨浪顽强搏斗经过千辛万苦终于到达胜利的彼岸的勇气和精神时，在雄壮激昂的《保卫黄河》歌声中加入了学生们的合唱时，学生们的情感受到冲击，精神受到激励和鼓舞，他们因之而热情奔放、斗志昂扬，从而在内心中激发出对中华民族历史的思考，觉悟着中华民族屈辱的历史不能重演、强大的中国需要有为青年的一份力量。

此时，无需说教、无需强迫，优美、感人、动听的音乐会拨动学生的心弦、会留给學生更加真切、生动和难忘的印象，为学生体验、理解崇高的情感提供了广阔的空间。用音乐“重温历史、勿忘国耻”让学生们更加具体而深刻地感悟伟大艺术家的崇高精神境界、其艺术作品艺术价值、艺术魅力的不朽以及明晰其历史和现实意义，同时又体现出音乐所具有的无穷力量。因此，课堂教学设计的高品位一定会体现教师较高的音乐素养和人文素养。

二、“品质课堂”的音乐教学过程科学、合理、生动、有序，需要教师较高的专业素养和人文素养。

“乐（yue）者，乐（le）也”，古人如是说。一堂生动、有趣、有吸引力的音乐课，会让师生心情愉悦、记忆深刻、流连忘返。那么如何驾驭一堂有品质的音乐课，就考量了音乐教师的专业素养和人文

素养。

1、音乐课堂应该是轻松、愉悦、和谐，以审美为核心、以学生为主体、师生平等和谐参与教学、富有趣味性，注重实践与感受，师生共同合作、表现、体验、创造与模仿，共同享受音乐美的殿堂。那么知识点恰当时机的准确传递，情感切入点适时的把握，教学过程中对学生心理活动的体察，课堂教学节奏松紧、快慢的随时调整，在民主和谐、生动活泼、富有趣味的教学氛围中让学生既掌握音乐知识又感受到音乐的美和蕴涵于其中的丰富情感，一定是体现了教师的智慧、专业素养和人文素养的。

2、专业素养的高度，体现了音乐教师专业理论知识、专业基本功能力的丰实（理论知识、声乐演唱、器乐演奏、合唱指挥等）。较高的教学综合素质是：教学语言准确精炼，教态自然大方，举止得体；课堂示范准确娴熟，表现作品时富有激情和感染力；在教学过程中对于学生学习、了解音乐作品时的点拨有专业性、精准到位；教学有层次性、趣味性，能灵活处理课堂生成资源，富有教学机智，准确把握音乐学科的教育规律和特点，着眼于学生音乐能力的提高。将“三维目标”明确具体的贯穿于教学过程的始终，并且做到教学过程清晰简约、重难点得以解决，引领学生积极主动、科学规范、有序地参与其中。

3、在教学过程中，教师的人文素养是形成自己教学特色和课堂文化的必备条件。“品质课堂”是充分体现审美教育功能，学生课堂主体地位突出，不同层次的学生都有收获，能充分体现出音乐的熏陶和濡

染，成长的激励、精神的感召和灵魂的牵引。那么构建和谐、民主、平等、有特色的音乐教学平台，让学生在乐中接受教育，在乐中完成音乐内容的学习，需要教学过程设计的科学、合理，具有专业性、趣味性和思辨性，需要教师潜心钻研教材，将音乐专业技能及理论知识娴熟地贯穿其中，用生动、形象，富有感染力的课堂文学语言带领学生进入所创设的情境之中，把音乐作品所蕴涵的艺术形象鲜明的展现在学生的眼前，激发学生的想象力，使学生真正融入音乐情境中，接受音乐的感染与熏陶，从引情、激情、解情、动情到抒情，以“随风潜入夜，润物细无声”的境界到带领学生遨游于音乐的海洋。真正做到课堂教学环环紧扣，富于逻辑，引人入胜，特色鲜明，出色的完成课堂的教学任务。

三、教师较高的专业素养和人文素养打造的以“情”引领的“品质课堂”能够培养学生丰富的情感态度和良好的价值取向。

罗丹说：“艺术就是感情。”“乐由情起”，音乐来源于情感，又是表现情感的载体。音乐教育的特质就是情感审美，以情感人、以美育人。音乐不仅能描绘出让人心动的情境、让人心醉的情感，还能激发学生的表现力和创造潜能，其教育效应可以体现在熏陶、感染、净化、震惊、顿悟等情感层面上。因此音乐教师较高的专业、文化素养体现在教学中能深入挖掘渗透在音乐中丰富的情感内涵，以音乐为纽带与学生平等交流、共同体验，在教学中对于艺术作品的感受和理解做到先感动自己再去点燃学生们的情感火花，课堂上尊重学生、师生情感交融。只有教师自己爱学生、爱音乐才能引领学生去爱音乐、爱他人，

形成良好的、高尚的价值取向。

重视学生的艺术体验过程，让学生动起来，给学生探索、实践的机会和时间是“品质课堂”的体现。艺术不能说教，审美不能灌输，以“情”引领来创设一个轻松、和谐的学习氛围，让学生主动参与到音乐的各项活动，尤其是表演活动中，去激发学生学习音乐的兴趣、感悟音乐呈现出的美好，进而使学生感受到音乐的魅力、体验到学习音乐快乐的愿望，才是音乐教学的最高境界。

任何一部音乐作品都蕴涵着作者的思想感情，音乐学科具有不同于其他学科的特征，音乐音响材料的非语义性、非具象性为学生聆听体验、理解和创造音乐提供了广阔的空间。“品质课堂”的音乐欣赏教学需要教师以高度的音乐素养和人文素养进行鉴赏教学，在教学中注重引导学生参与听觉体验、发展学生的音乐听觉，以“听”为中心，懂得有目的的听，倾听作品、倾听他人、倾听自己。当学生的情感投入之后，教师要善于利用音乐所表现的情感和思想，配合多种方法和手段，结合简练的讲授对学生进行启发引导，并能根据音乐作品中鲜明的音乐情感表现及学生具有的敏锐感觉、辨别能力等特点，进行情感引领及艺术体验，鼓励学生进行艺术情境再创造，开发其音乐创作的智能，从而达到进一步挖掘音乐情感深度、获得情感体验和陶冶的高度。这样以“情”引领打造的“品质课堂”，体现了教师较高的专业素养和人文素养。

四、教师较高的音乐素养和人文素养生成的“品质课堂”，能为每一位学生音乐文化素养的终身发展奠定基础。

我国古代有“兴于诗，立于礼，成于乐”的说法，近代教育家蔡元培提出了把美育与德、智、体三者并列的主张。音乐可以陶冶人的灵魂、培养高尚的情操是早已得到证实的。然而，重科学、轻人文，重技能、轻审美的现实依然存在，社会、家长、学生对音乐学科轻视的现象还是依然存在。音乐教师应该有明确的思想认识：

1、人文与科学不能偏废，一个国家没有科学不能振兴，但是如果没有人文精神就会没有了脊梁骨。人文科学除了求真，还要求善。科学只回答做什么，怎么做，但是人文则回答了为什么这样做的问题。音乐中的人文精神是最生动、最鲜活的，音乐是美的产物，更是寄托情感的艺术，而一个有品质的音乐课堂首先应当是切实把握音乐学科以审美为核心的基本理念，面向全体学生，让学生主动走进音乐的“美”、感受音乐的“美”、体验音乐的“美”，创造“高效”的音乐“美”的课堂。“美”的课堂，应该是音乐教师追求的最高境界。

2、教师的爱心、品格、理性、书香能提升音乐教育的内涵，教育内涵的提升会推动“品质课堂”的生成，而内涵提升的根本在于教师的专业成长。加强学习，努力提高教师个人的文化修养和综合素质，成为书香教师，用科学的思想去教育学生，用正直的行为去感化学生，用良好的习惯去影响学生，用高品位的艺术修养引领学生，那么教师自己首先应加强学习，提升音乐、文化素养。只有先成为一个有品位的人，才能让每一节音乐课都变得值得“品味”，才能让音乐教学工作变成一种“享受”，让我们的课堂成为一个高效的、有品质的、让学生流连忘返的课堂，

3、苏霍姆林斯基说：“音乐教育的目的不是培养音乐家而是培养人。”一个强大的国家需要高素质、全面发展的人才，在音乐课堂的教学中确立“以人为本”的理念，尊重每一位具有独立人格的个体，努力生成有“品质课堂”能让每一位学生在音乐课堂中感受到快乐，能让学生在积极的状态下，有效的学到音乐知识，主动的参与到音乐的体验和创造活动中去。让学生得到真正全面的发展，让我们的课堂为每一位学生音乐文化素养的终身发展奠定基础。

因此，“品质课堂”应该是思想、科学、艺术三性合一的真善美的课堂，是知识与能力，过程与方法，情感态度价值观三维合一的整体增值目标的课堂。是师生的激情、自由、智慧、活力、恒心使三维目标合一升华的过程，是一种价值追求，是一种精神，是一种承诺。学生在有品质的音乐课堂上富有朝气，充满自信，乐于思索，勇于表达，积极主动，活灵活现，充满生命活力是音乐教学的最高境界。以教师较高的音乐素养和人文素养生成出的温馨、和谐、民主、愉悦的“品质课堂，让音乐课堂焕发活力，使每一个学生的音乐潜能得到开发，情感的火花得以点燃，情操得以陶冶。作为传道授业解惑的教师努力提升自身的专业、文化素养，成为有“品位”的教师，努力生成有“品质课堂”，为学生提供有利于终身学习和可持续发展的可能，打造每一节“品质课堂”为每一位学生音乐文化素养的终身发展、终身享有音乐的乐趣奠定坚实的基础，让学生的一生都能获得音乐的滋养和抚慰是音乐教育的光荣和梦想。

参考资料：

1、普通高中《音乐课程标准》（实验）人民教育出版社

2、教育部体育卫生与艺术教育司《中学音乐教育论教程》人民教育出版社