

Research on the Cultivation of Students' Artistic Perception through Experiential Teaching in College Music Appreciation Courses

Xi Chen Shudi Chen

Puyang Institute of Technology, Henan University, Puyang, Henan, 457000, China

Abstract

With the continuous deepening of reform in higher education, music appreciation courses, as art courses, have gradually gained attention in colleges and universities. Traditional music appreciation teaching often relies on the imparting of theoretical knowledge, neglecting students' subjective experience and perception, resulting in certain deficiencies in students' understanding of music and the cultivation of artistic perception. Experiential teaching, as a teaching method that can enhance students' active participation and promote deep learning, has gradually been introduced into music appreciation teaching. This study explores the impact of experiential teaching on students' artistic perception by analyzing its application in music appreciation courses. Research shows that through diverse teaching methods such as music experience, interactive discussion, and emotional communication, students' interest in music can be effectively stimulated, and their artistic perception and aesthetic ability can be enhanced. This research aims to provide theoretical support for the teaching reform of music appreciation courses in colleges and universities and offer references for future teaching practices.

Keywords

Music appreciation Experiential teaching Artistic perception; Teaching reform Higher education

高校音乐鉴赏课中体验式教学对学生艺术感知力的培养研究

陈曦 陈书迪

河南大学濮阳工学院, 中国·河南濮阳 457000

摘要

随着高等教育不断深化改革,音乐鉴赏课作为艺术类课程在高校中逐渐受到重视。传统的音乐鉴赏教学往往依赖理论知识的传授,忽视了学生的主观体验与感知,导致学生对音乐的理解和艺术感知力的培养存在一定的不足。体验式教学作为一种能够增强学生主动参与、促进深度学习的教学方法,已逐渐被引入到音乐鉴赏教学中。本研究通过分析体验式教学在音乐鉴赏课中的应用,探讨其对学生艺术感知力的影响。研究表明,通过音乐体验、互动讨论、情感交流等多样化的教学方式,能够有效激发学生的音乐兴趣,提升他们的艺术感知力和审美能力。本研究旨在为高校音乐鉴赏课的教学改革提供理论支持,并为今后的教学实践提供参考。

关键词

音乐鉴赏; 体验式教学; 艺术感知力; 教学改革; 高校教育

1 引言

随着社会的发展与文化的多元化,高等教育中艺术教育的地位日益提高,特别是在培养学生综合素质和创新能力方面,艺术课程在提高学生审美和人文素养方面发挥着不可替代的作用。音乐鉴赏作为艺术教育中的一项重要课程,其目标不仅仅是传授音乐知识,更重要的是激发学生对音乐的兴趣,提升他们的艺术感知力,培养其综合的艺术审美能力。然而,传统的音乐鉴赏教学方法多以理论讲解为主,往往忽

略了学生的主观体验和情感参与,导致学生对音乐的感知停留在表面,缺乏深刻的理解与情感共鸣。

体验式教学作为一种以学生为中心的教学方法,强调通过亲身体验和感知来加深学生对知识的理解。在音乐鉴赏教学中,体验式教学能够通过多感官的刺激,激发学生的情感和思维,使他们更好地理解音乐的内涵。通过直接参与音乐的演绎、情境的创设,以及集体的互动讨论,学生不仅能感受到音乐的魅力,还能从中获得更深层次的艺术体验,进而提升艺术感知力。

本研究的核心目标是探讨体验式教学在高校音乐鉴赏课程中的应用,分析其对学生艺术感知力的培养效果。通过理论分析与实践研究相结合,本文将为音乐鉴赏课的教学提

【作者简介】陈曦(1995-),女,中国河南濮阳人,硕士,从事音乐教育研究。

供具体的教学策略和实践经验。

2 音乐鉴赏课的现状与问题

音乐鉴赏课作为高等院校艺术教育中的重要组成部分，其教学效果直接影响学生艺术素养的提升。然而，当前高校音乐鉴赏课的教学形式和方法仍然存在一些问题，制约了其教学效果的发挥。

2.1 传统教学模式的局限性

传统的音乐鉴赏教学模式多以教师讲授为主，注重对音乐理论、历史背景、作曲家生平知识的传授，学生在课堂上主要通过听讲和书面学习获取信息。这种教学模式虽然可以传递一定的知识，但缺乏互动性和体验感，学生的音乐体验多限于课本和讲座，难以激发学生的音乐兴趣和情感共鸣。

此外，传统教学往往将重点放在音乐的形式分析和理论讲解上，而忽视了学生对音乐的感知和体验。学生在课堂上仅仅作为知识的接收者，缺乏主动参与和情感投入，这使得他们对音乐的理解变得单一和机械，无法形成深刻的艺术感知力。

2.2 学生艺术感知力培养的不足

艺术感知力是指个体对艺术作品的感知、体验、理解和鉴赏的能力，它是艺术学习中不可或缺的核心素质。对于学生而言，艺术感知力不仅能够帮助他们更好地理解音乐的内涵，还能够培养他们的审美能力和情感共鸣。然而，在现有的音乐鉴赏课程中，很多学生的艺术感知力未能得到充分培养。原因在于传统的教学方法未能有效地调动学生的主观能动性，学生更多的是从认知层面了解音乐，而未能通过感官体验和情感交流深入理解音乐作品的内在含义。

2.3 教学手段的单一性

在音乐鉴赏教学中，传统教学主要依赖于讲解和听课，缺乏丰富的教学手段和互动方式，导致学生的学习积极性和参与感较低。虽然一些教师已开始尝试通过视频、音频资料等多媒体教学手段来辅助教学，但这些方法仍然无法全面激发学生的情感和思维。因此，如何创新教学手段，提升学生的参与度和体验感，成为当前音乐鉴赏教学亟待解决的问题。

3 体验式教学的理论基础与应用

体验式教学作为一种创新的教学方式，在许多领域的教育中得到了广泛应用，尤其是在音乐教育领域。它不再仅仅依赖传统的课堂讲授，而是强调学生通过直接地体验和参与来获取知识。体验式教学不仅帮助学生理解知识，还能促进他们情感、思维和行动的全面发展。通过这种教学方式，学生能够在亲身体验中感受到学习的乐趣，同时在过程中提升自身的综合能力。体验式教学注重让学生在互动中体验音乐的魅力，从而培养他们的艺术感知力和艺术表达能力。

3.1 体验式教学的概念与特点

体验式教学源于建构主义教育理论，它强调学生通过直接地体验和参与来获取知识，注重学生情感、思维和行动的全面发展。建构主义认为，知识不是由教师直接传授给学生的，而是学生通过与外界的互动和自己的经验积累，主动建构起来的。在音乐鉴赏的教学中，体验式教学将这种理念延伸到学生的艺术体验中，强调学生的主体性作用。体验式教学的特点在于它注重学生的主观体验和感知，学生通过亲自参与和感知音乐的情感与形式，而不仅仅是通过被动接收知识。

首先，学习过程注重学生的主观体验和感知，教师不再是知识的唯一传授者，而是学生学习的引导者和支持者。教师通过创设有趣的学习情境和引发学生思考的问题，激发学生自主探究的兴趣，让学生在互动中构建自己的音乐理解。其次，教学内容与学生的兴趣和实际生活紧密结合，学生通过与学习内容的互动，能够将知识内化，形成更深入的理解。通过把学习内容与实际生活场景结合，学生能够在真实的语境中理解和运用所学知识，提升对音乐的整体感知力。

此外，体验式教学的学习活动具有参与性、创造性和实践性。学生通过实际操作、讨论、演绎等方式，能够全面提升他们的思维能力和艺术感知力。无论是在听觉的感知上，还是在情感的表达上，学生都能通过亲身体验深入理解音乐的内涵，进而提高他们的综合艺术素养。

3.2 体验式教学在音乐鉴赏中的应用

体验式教学在音乐鉴赏中的应用可以通过多种形式体现。首先，教师可以通过创设情境，让学生在互动中参与到音乐的创作和演绎过程中。例如，学生可以模仿某一音乐片段，尝试用不同的方式表现音乐的情感和主题，从而在实践中理解音乐的表现力和内涵。通过这种参与性强的活动，学生不仅能够通过身体的动作来加深对音乐节奏、音调等元素的感知，还能通过这种情感体验将音乐带来的情绪和感受与自我情感产生共鸣，进一步增强他们对音乐的理解和感知。

其次，教师可以通过小组讨论、情感分享等互动方式，鼓励学生表达自己对音乐的理解和感受，学生在情感交流中深化对音乐的理解。通过这种情感的交流和反馈，学生能够获得不同的思考角度，从而提升他们的审美能力。在互动过程中，学生不仅能够分享自己对音乐作品的情感体验，还能听到他人的看法和感受，进而形成更加全面的音乐理解，营造集体学习和讨论的氛围。

最后，教师还可以通过组织学生参观音乐会、参与音乐创作等活动，增强学生对音乐的感知和参与感，让他们在亲身体验中感受音乐的魅力。这种形式的教学能让学生在真实的音乐场景中感知音乐的氛围，体验音乐作品的现场表现，从而更深刻地理解音乐背后的艺术价值。此外，通过参与创作活动，学生能够在实践中学会如何将个人的情感和思

考转化为艺术创作,进一步提升他们的创造力和表达能力。

3.3 体验式教学对艺术感知力的培养

体验式教学通过多感官的刺激,能够有效激发学生的艺术感知力。在音乐鉴赏课堂中,学生不仅通过听觉接触音乐,还能通过视觉、触觉等多感官体验音乐的表现力和情感。例如,通过让学生感受不同风格的音乐作品、参与音乐创作和演奏,学生能够从多维度、多角度地理解音乐的表现形式,提升他们的审美能力和艺术鉴赏力。音乐鉴赏不仅仅是听音乐那么简单,体验式教学强调让学生通过各种方式去“感受”音乐,而不仅仅是“听”音乐。

在音乐鉴赏中,视觉和听觉的结合能够帮助学生更全面地理解音乐作品的内容和表现手法。通过观看音乐演奏、欣赏歌剧表演或乐队演奏等,学生能够从视觉和听觉两个层面感知音乐的节奏、旋律和和声,从而在情感和理解上达到更高的同步性。通过参与演奏,学生能够直接体验到不同乐器的音色和演奏技巧,深入感知音乐中的情感和表现。

此外,体验式教学还鼓励学生通过情感共鸣来提升艺术感知力。学生通过与音乐作品的情感互动,能够在体验的过程中理解音乐作品的艺术内涵。这种情感上的共鸣不仅仅限于听音乐,还包括在演奏或创作中的情感投入,让学生在音乐的互动中形成深刻的艺术感知。

4 体验式教学对学生艺术感知力的影响

在实际教学中,体验式教学能够显著提升学生的艺术感知力。通过音乐体验、情景模拟和小组互动等活动,学生能够更好地感知音乐的节奏、旋律、和声等元素,从而提高他们的艺术素养和审美能力。通过这些多元化的教学方式,学生不仅能够提升艺术感知力,还能培养他们的创新思维和综合艺术素养。

4.1 情感共鸣与艺术感知力的增强

在体验式教学中,学生通过直接的情感体验,能够与音乐作品产生情感共鸣。音乐作为一种情感表达的艺术形式,能够引发学生的情感反应,通过情感的交流和分享,学生能够更好地理解音乐的情感内涵和艺术价值。研究表明,情感共鸣能够增强学生对艺术作品的深度理解,提高他们的艺术感知力。当学生在体验中与音乐作品建立起情感联系时,他们能够更深刻地理解音乐的情感表达和艺术意图,从而提升他们对艺术作品的整体理解。

情感共鸣不仅仅限于对音乐的情感回应,也包括对音乐背景、作曲家意图以及文化背景的理解。学生在课堂上通

过与他人分享自己的音乐感受,进一步加强对音乐作品的多角度理解,这种深入的情感共鸣能够帮助他们更全面地欣赏和解读音乐作品的内在含义。

4.2 认知与审美能力的提升

体验式教学不仅能提高学生对音乐作品的感知力,还能促进学生的认知能力和审美能力的发展。通过不同形式的音乐体验,学生能够更加深刻地理解音乐的结构、节奏、和声等基本元素,提高他们的音乐素养。学生通过在课堂上与他人的互动交流,能够提升他们的审美判断和艺术思维能力。在体验式教学中,学生不仅学会如何理解和分析音乐,还能学会如何从更深层次去感受和评判音乐,进而提升他们的艺术鉴赏能力。

4.3 学生自信心与创造力的提升

体验式教学强调学生的主动参与和创作,能够有效提高学生的自信心和创造力。在音乐鉴赏课堂中,学生通过参与音乐表演、创作等实践活动,能够充分展示自己的才能和艺术想象力,从而增强自信心,提升他们的创造性思维。通过参与这些活动,学生能够感受到自己的艺术潜力,并在实践中不断突破自我,进而激发他们的创新思维和创作欲望。

5 结语

体验式教学为高校音乐鉴赏课的改革提供了新的视角和方法,能够有效提高学生的艺术感知力。通过创设丰富的教学情境和多元化的学习活动,学生能够在感官体验和情感共鸣中更好地理解音乐,提升他们的审美能力和综合素质。随着教育理念的不断更新和教学技术的不断进步,体验式教学将在音乐鉴赏课程中发挥更加重要的作用,推动艺术教育的进一步发展。未来,随着教学研究的深入,体验式教学将为音乐教育提供更为全面、系统的教学改革路径,帮助学生全面提升艺术感知力和综合能力。

参考文献

- [1] 张景瑾.高中音乐鉴赏课中钢琴作品的教学探究[D].集美大学,2020.
- [2] 孙嘉.普通高中音乐鉴赏课教学评价指标的建构研究[D].武汉音乐学院,2022.
- [3] 陈樱子.探究式教学在高中音乐鉴赏课中的教学实践研究[D].贵州师范大学,2023.
- [4] 龙艳红.高中音乐鉴赏课音乐要素感知的任务驱动教学研究[D].贵州师范大学,2023.
- [5] 王伟.教育传播学视域下高中音乐鉴赏课堂教学研究[D].山东大学,2023.