

浅谈初中音乐教育与学生创造力的培养

张文华

西吉县第五中学 宁夏 固原 756299

摘要：本文探讨了初中音乐教育与学生创造力培养的关系。分析了创造力的内涵及音乐教育在其中的独特作用，阐述了初中音乐教育对提升教师素质、促进学生全面发展和营造校园文化氛围的意义。同时指出当前初中音乐教育存在教学观念落后、方法单一、内容陈旧等问题。提出通过转变教学观念、优化教学方法、丰富教学内容和完善教学评价等策略来培养学生创造力，为初中音乐教育发展提供参考，以更好地实现学生全面成长。

关键词：初中音乐；音乐教育；学生创造力；培养

引言

在素质教育不断推进的今天，学生创造力的培养至关重要。初中音乐教育作为艺术教育的重要组成部分，具有激发学生想象力、培养创新思维的潜力。然而，目前初中音乐教育在诸多方面存在不足，未能充分发挥其在学生创造力培养中的作用。探讨如何通过初中音乐教育有效培养学生创造力，具有重要的现实意义和价值。

1 创造力概述

创造力是人类一种极为重要的能力，它代表着人们产生新思想、发现并创造新事物的本领。创造力并非单一的能力，而是由知识、能力、智力、品质等多种因素综合构成的综合性本领。创造力也是一种高水平的心理活动，在创造过程中，人们往往需要投入全部的能量。在教育领域，尤其是音乐教育中，创造力的培养具有重要意义。正如《音乐课程标准》所指出，创造是艺术发展史的根本动力，音乐教育中的创造活动能极大地激发学生的表现欲望和创造冲动。音乐欣赏所展现出的创造活动，为学生提供了广阔的发挥空间。对于中学生而言，中学音乐教育在创造力培养方面有着独特的作用。中学生正处于知识吸收能力强、思维活跃的时期，他们对很多事物充满好奇。教师可以充分利用学生的这些特点，激发他们的创造热情，为其日后的创造活动奠定基础。中学音乐教育活动不仅是美的艺术教育，还能在过程中培养学生的各种思维，如求同思维和求异思维等。通过音乐教育，学生能够在欣赏、演唱、演奏等活动中，发挥自己的想象力，创造出独特的音乐体验和表现形式。

2 中学音乐教育的意义

2.1 提升教师的教育素质

中学音乐教育不仅仅对学生有着重要意义，对于教师自身的教育素质提升也起着关键作用。音乐教育要求

教师具备扎实的音乐专业知识，包括乐理、声乐、器乐等方面的知识与技能。教师为了更好地教授学生，需要不断学习和提升自己的专业水平，参加各类培训、研讨会等活动，与同行交流经验，拓宽自己的知识面和视野。在这个过程中，教师的教育理念也会不断更新，从传统的以知识传授为主转变为注重学生的全面发展和创造力培养。同时，音乐教育还需要教师具备良好的教学方法和教学技巧。教师要根据学生的特点和需求，设计生动有趣、富有创意的教学活动，激发学生的学习兴趣 and 积极性。这就促使教师不断探索和创新教学方法，提高自己的教学能力和水平。此外，音乐教育还能培养教师的审美能力和艺术修养。在教学过程中，教师需要引导学生欣赏和理解音乐作品，这就要求教师自身具备较高的审美水平和艺术感悟能力。

2.2 帮助学生全面发展

音乐教育能够培养学生的审美能力。通过欣赏不同类型的音乐作品，学生可以感受到音乐的美，提高对美的感知和鉴赏能力。同时学生在学习音乐的过程中，也可以通过演唱、演奏等活动表达自己对美的理解和感受，进一步提升自己的审美水平^[1]。音乐教育有助于培养学生的情感表达能力。音乐是一种情感艺术，能够表达人类丰富的情感。学生在学习音乐的过程中，可以通过演唱、演奏等方式表达自己的情感，释放内心的压力，增强情感的沟通和交流。音乐教育能够培养学生的创造力和想象力。音乐创作和即兴表演等活动能够激发学生的想象力和创造力，让学生学会用独特的方式表达自己的思想和情感。此外，音乐教育还可以培养学生的团队合作精神。在合唱、乐队演奏等活动中，学生需要相互配合、协作，共同完成音乐作品的表演。这有助于学生学会尊重他人、倾听他人的意见，提高团队合作能力。

2.3 提高校园文化氛围

中学音乐教育对于提高校园文化氛围具有积极的影响。音乐是一种充满活力和感染力的艺术形式,能够为校园带来生机和活力。丰富多彩的音乐活动,如校园歌手大赛、音乐会、音乐社团活动等,可以吸引学生积极参与,丰富学生的课余时间。这些活动不仅能够展示学生的音乐才华,还能够增强学生的自信心和成就感,激发学生对校园生活的热爱。音乐教育还可以促进校园文化的多元发展。不同类型的音乐作品代表着不同的文化背景和艺术风格,通过音乐教育,学生可以了解和欣赏不同国家和地区的音乐文化,拓宽自己的文化视野,促进校园文化的多元化发展。

3 初中音乐教育现状分析

3.1 教学观念落后

在当前的初中音乐教育中,教学观念落后是一个较为突出的问题。部分学校和教师对音乐教育的重要性认识不足,将其视为副科,在教学资源分配和教学时间安排上给予的重视程度远远不够。他们认为音乐教育对学生的升学和未来发展没有实质性的帮助,因此在教学过程中缺乏积极性和主动性。这种观念导致音乐课程常常被其他主科占用,学生的音乐学习时间被严重压缩。家长们也普遍存在对音乐教育的忽视,更注重孩子在语文、数学、英语等学科上的成绩,而对孩子的音乐素养培养缺乏关注^[2]。

3.2 教学方法单一

在初中音乐教学中,许多教师在教学过程中仍然采用传统的讲授式教学方法,以教师为中心,向学生灌输音乐知识和技能。这种方法缺乏互动性和趣味性,难以激发学生的学习兴趣和积极性。就比如,在音乐欣赏课上,教师往往只是简单地播放音乐作品,然后进行一些讲解,学生被动地接受,缺乏主动参与和思考的机会。在歌唱教学中,教师也多是采用示范唱、学生跟唱的方式,缺乏对学生个性化演唱的指导和培养。

3.3 教学内容陈旧

部分初中音乐教材内容陈旧,缺乏时代感和创新性。教学内容主要以经典音乐作品为主,对流行音乐、民族音乐等多元化的音乐形式关注不够。这种教学内容不能满足学生的兴趣需求,也不利于学生创造力的培养。

4 初中音乐教育培养学生创造力的策略

4.1 转变教学观念

4.1.1 提高对音乐教育的重视程度

(1) 学校作为教育的主要实施场所,应充分认识到音乐教育在学生全面发展中的重要作用。音乐教育不仅仅是让学生学会唱歌或欣赏音乐,更是培养学生审美能

力、情感表达能力、创造力等多方面素养的重要途径。学校应加大对音乐教育的投入,保障音乐教学时间和教学资源。(2) 家长在学生的成长过程中起着至关重要的作用。家长应鼓励学生参加音乐活动,培养学生的音乐兴趣和爱好。可以带孩子去听音乐会、观看音乐演出等,让孩子在艺术氛围中感受音乐的魅力。除此之外,家长还可以支持孩子学习乐器或参加音乐培训班,为孩子的音乐发展提供更多的机会和支持。

4.1.2 树立以学生为中心的教学观念

教师应树立以学生为中心的教学观念,尊重学生的主体地位,关注学生的个性差异和兴趣需求。在教学过程中,教师不再是单纯的知识传授者,而是学生学习的引导者和促进者。教师应引导学生积极参与音乐活动,激发学生的学习兴趣和创造力。就比如,在音乐欣赏课上,教师可以先让学生谈谈自己对音乐作品的感受和理解决,然后再进行引导和讲解。在歌唱教学中,教师可以根据学生的嗓音特点和兴趣爱好,为学生选择适合的歌曲,并给予个性化的指导。

4.2 优化教学方法

4.2.1 情境教学法

教师可以通过创设生动有趣的音乐情境,引导学生感受音乐的魅力,激发学生的学习兴趣和创造力。在欣赏音乐作品时,教师可以通过播放视频、图片等资料,为学生营造出与音乐作品相关的情境,让学生更好地理解音乐作品的内涵。比如,在欣赏《二泉映月》时,教师就可以播放一些关于阿炳生活的视频资料,让学生了解阿炳的身世和创作背景,这样能更好地理解这首音乐作品所表达的情感。

4.2.2 合作学习法

教师需要组织学生进行合作学习,让学生在合作中相互交流、相互启发,培养学生的创新思维 and 实践能力。在音乐创作活动中,教师可以将学生分成小组,让学生共同创作一首音乐作品。在合作过程中,学生可以充分发挥自己的想象力和创造力,提出不同的创作思路和方法。就比如,一个小组可以负责旋律的创作,另一个小组可以负责歌词的创作,还有一个小组可以负责乐器的演奏等。通过合作学习,学生可以学会倾听他人的意见和建议,学会与他人合作和沟通,提高团队合作能力和创新能力^[3]。

4.2.3 探究式教学法

教师可以采用探究式教学法,引导学生自主探究音乐知识和技能,培养学生的创新思维 and 实践能力。在学习音乐节奏时,教师可以让学生通过听、唱、打节奏等

方式,自主探究不同节奏型的特点和表现方式。在探究过程中,学生可以充分发挥自己的想象力和创造力,提出不同的节奏组合方式和表现方法。

4.3 丰富教学内容

4.3.1 引入多元化的音乐作品

教师可以引入多元化的音乐作品,包括流行音乐、民族音乐、世界音乐等,让学生了解不同音乐文化的特点和魅力。流行音乐具有时代感和流行性,能够吸引学生的兴趣;民族音乐蕴含着丰富的民族文化内涵,能够培养学生的民族自豪感和文化认同感;世界音乐则可以让了解不同国家和地区的音乐文化,拓宽学生的视野。通过欣赏不同类型的音乐作品,学生可以拓宽视野,提高审美水平,激发创造力。

4.3.2 开展音乐创作活动

教师可以组织学生开展音乐创作活动,让学生在创作中发挥自己的想象力和创造力。教师可以让学生根据自己的生活经验和情感体验,创作一首歌曲或一段音乐旋律。在创作过程中,教师可以给予学生适当的指导和帮助,鼓励学生大胆创新。教师可以引导学生从歌词的创作、旋律的设计、乐器的选择等方面进行创作,让学生在创作过程中充分发挥自己的想象力和创造力。音乐创作活动可以培养学生的创新思维和实践能力,提高学生的音乐素养和综合能力。

4.3.3 结合其他学科进行教学

教师可以结合其他学科进行音乐教学,如文学、艺术、舞蹈等。通过与其他学科的融合,学生可以拓宽知识面,提高综合素养,激发创造力。比如,在欣赏音乐作品时,教师可以让学生结合文学作品中的描写,想象音乐所表达的情境和画面;在音乐创作活动中,教师可以让学生结合美术作品中的色彩和构图,创作具有视觉冲击力的音乐作品。

5 基于新课标的初中音乐教育要求

5.1 新课标对初中音乐教育理念的革新要求

在新课标下,初中音乐教育理念发生了重大转变。传统的音乐教育往往更注重音乐知识和技能的传授,而新课标强调以音乐审美为核心、以兴趣爱好为动力。这意味着音乐教学不再是单纯的音符和节奏的讲解,而是

要引导学生去感受音乐中的美,从音乐中获得情感上的共鸣。例如,在欣赏古典音乐作品时,教师不能只是讲解曲式结构等知识,而是要让学生从旋律、和声等元素中体会到作曲家想要传达的情感,如贝多芬《命运交响曲》中对命运的抗争精神。同时新课标注重面向全体学生,重视每个学生在音乐学习中的发展,不再只关注少数有音乐天赋的学生。这就要求教师在教学内容和教学方法的选择上,要考虑到不同学生的音乐基础和接受能力,采用多样化的教学方式,如小组合作学习、分层教学等,让每个学生都能在音乐课堂上有所收获。

5.2 对教学内容的新要求

初中音乐教学内容在新课标下有了新的方向。一方面,要重视音乐实践,鼓励音乐创造。音乐课堂不能仅仅是教师的单向传授,而应该让学生有更多实践的机会。比如在学习民族音乐时,教师可以让学生自己尝试用民族乐器演奏简单的旋律,或者根据民族音乐的风格进行歌曲创作。这不仅能提高学生的音乐技能,还能培养他们的创新思维能力。另一方面,新课标提倡学科综合,弘扬民族音乐,理解多元文化。音乐教学不再孤立,要与其他学科如历史、文化等相融合。例如在教授我国民族音乐时,可以结合我国历史文化背景,讲述音乐在不同历史时期的发展特点。

结束语

初中音乐教育在学生创造力培养中有着不可忽视的作用。通过改善当前教育中的问题,采取针对性的策略,能够让音乐教育更好地激发学生的创造力。学校、教师和家长应共同重视初中音乐教育,为学生创造良好的音乐学习环境,使学生在音乐的熏陶中提升创造力,为其未来的发展奠定坚实基础。

参考文献

- [1]张丽.小议初中音乐教学中学生创新能力的培养[J].读与写,2020,16(34):2-6.
- [2]朱少玲.基于核心素养下初中音乐培养学生创新能力教学分析[J].北方音乐,2020,39(21):168-171.
- [3]周彪.浅析初中音乐教学中学生创新能力的培养研究[J].参花,2020(14):89-96.