

初中音乐教学中提升中学生艺术表达能力的研究

丰玉红

临西县第四初级中学 河北 邢台 054900

摘要:初中音乐教学对培养孩子审美、艺术素养和情感表达意义重大。目前,为了提高学生艺术表达能力,我们的许多课堂存在着不足,如教师的教学观念滞后,讲求技巧,轻表达、一味追求技巧;教师的教学方法单调乏味,缺少灵活性,无法更好地应付具体情况;教师的音乐资源有限、利用较低。因此,通过创新教学方式、强化师资培训以及个性化教学等手段,可以帮助学生更好地运用自身所掌握的艺术形象来展示自己的魅力与才华。

关键词:初中音乐教学;艺术表达能力;教学策略

引言:在素质教育全面开展的当下,初中音乐教学已经显得越来越重要。音乐不仅可以陶冶人们的情操,培养人们审美能力,还是一种学生艺术表达能力提升的有效途径。目前初中音乐教学对学生艺术表达能力培养存在着一些亟待解决的问题。对于中学生而言,只有掌握了艺术表达能力才会释放感情、张扬个性、充分发挥创造力与想象力,因此深入研究在初中音乐教学过程中怎样提高学生艺术表达能力,有利于推进音乐教育的发展和学生的成长。

1 初中音乐教学概述

初中音乐教学是基础教育的重要组成部分,在教学过程中既可以让学主掌握音乐知识和技能又能促进学生全面发展。从教学目标来看,初中音乐教学培养了学生对音乐的兴趣和爱好,使得他们具备一定的音乐鉴赏能力和表现能力。通过学习不同风格的音乐作品,让学生对音乐有着多样性的认识与感受,体会到音乐所传达出来的情感和文化内涵;注意培养学生的创造力和想象力,鼓励学生在音乐创作和表演中发挥自己的个性等等。从教学内容来看,初中音乐教材包括声乐、器乐、欣赏等。其中,声乐教学包含歌曲演唱,让学生可以用歌唱来表达自己的情绪和感觉,提高发声技巧和节奏感。器乐教学则可以让学主学习乐器的演奏,提高手眼协调和音乐表现力。欣赏教学则是让学生接触各种类型的音乐作品,比如古典音乐、流行音乐、民族音乐等,拓宽学生的音乐视野,提高音乐鉴赏水平^[1]。在教学方法上,由于教学内容的需求,学生更加关注教学方法,例如:传统的教学方法可能侧重于知识的传授,但现代音乐教学更强调学生主体地位,采取的教学方式也较为多元化,如采用情境教学法、小组合作学习法、探究式

学习法等。情境教学法可以通过与音乐作品有关的环节来创设,让学生对音乐更直观地感受其魅力;小组合作学习法培养学生团队协作能力和交流能力。探究式学习法鼓励学生自主探索音乐知识,提高学生学习的主动性和积极性。初中音乐教学还需要注重与其他学科融合,音乐与文学、美术、历史等学科都有着密切的联系,在课堂中利用跨学科的方式进行教学,可以让学生从不同的角度理解音乐,丰富音乐的内涵。

2 初中音乐教学中艺术表达能力培养的现状分析

2.1 教师教学观念滞后问题

在初中音乐教学里,由于教师的教学观念不新,导致教师难以及时进行音乐教育,培养学生艺术表达能力。(1)重技能轻表达。有的音乐老师认为演唱、演奏技巧是音乐教学的主要内容,而忽略了对于学生如何运用音乐来传递情感和思想等,使得他们虽然会一定的技能,但却很少将自己的真正感受融入到音乐之中去。(2)教学目标单一。教师制订教学目标时,通常只关注知识传授和提高技能水平,并没有把培养学生具备良好的艺术表现能力作为重要目标加以考量和研究。(3)忽视学生在课堂上的主体地位。在课堂上,由教师统揽一切,让学生被动接受知识,没有机会对所掌握的知识进行言说和探索,缺乏运用自身的创造力和心灵深处体验。(4)教学评价片面。对待学生的教学过程中,评价一般都集中在学生演唱、演奏的准确性方面,较少考虑学生艺术表达的独特性、情感深度等方面。这种评价手段往往对学生艺术表达能力不够全面。(5)教学观念更新慢。部分教师还未能及时了解到音乐教育有哪些新理念和新办法,仍旧按照原来的教学模式执行。

2.2 教学方法单一陈旧问题

在初中音乐教学中,存在教学方法单一陈旧的问题,极大地影响了学生艺术表达能力的培养。(1)讲授式教学为主。教师多以讲授乐理知识、歌曲演唱技巧为主,整堂课时间以老师为主导,其他人被动聆听,缺乏主动参与和互动。不能激发学生对于音乐的兴趣和艺术表达欲望。(2)使用传统手段,仍然运用黑板、教材、录音机等,很少使用现代多媒体技术来辅助教学,无法给予学生丰富而全面的音乐体验,阻碍了学生感受音乐和理解;(3)实践活动形式单调。实践性的音乐活动还是那种既有唱歌比赛又有合唱表演的形式,没有新颖性和多样性,没有满足不同学生的艺术表达需求;(4)忽视个性化教学。教师采取“一刀切”的教学方式,没有考虑到学生的差异性,不能针对不同学生的特点进行有针对性的指导,不利于学生艺术表达能力的个性化发展。(5)缺乏灵活性。教师不能根据教学内容和学生的实际情况及时变换教学方法,教学效果不佳,学生的艺术表达能力难以得到提升。

2.3 学生个体差异应对不足问题

在初中音乐教学里,对于每个孩子的差异没有及时地加以应对,影响了学生艺术表达能力的发展。各学校的学生从小就接受过专业的音乐训练,具备较为丰富的乐理知识和演唱技巧;而有的学生是零基础进入到高中音乐课堂,但由于教师往往采用统一的教学进度和内容,使得基础好的孩子感觉这门课程比较枯燥乏味,而基础不太好的孩子难以跟上节奏,因此两类学生的艺术表现能力都无法获得有效提升。对于兴趣爱好的区分也未被重视,每位学生对于自己所喜欢的音乐风格方面均存在着不同的认可,有些孩子喜欢流行音乐,有些孩子则喜欢古典音乐,还有的则非常偏爱民族音乐等等^[2]。但教师多数会根据教材安排相关的教材内容,教材的主要教学形式只有流行、摇滚、爵士、民谣等风格单调,不足以满足不同的孩子们兴趣爱好的需求,让他们参与性不强,难以将他们的艺术表现欲望带给其他学生。对于性格不同学生来说,对于性格有很大区别,内向的学生对于艺术表达活动更加不愿意出场,外向的学生对于艺术表达活动更是比较积极。在面对两种性格的学生时教师并没有做到恰当的引导,造成了内向学生艺术表达能力得不到锻炼,外向学生艺术表现能力也无法进一步提升。

2.4 教学资源匮乏与利用低效问题

在初中音乐教学过程中,教学资源的缺乏和利用低效问题较为突出。在数量上存在严重不足。有些学校没有基本的乐器设备,如钢琴、小提琴等,学生也很难实

现对于这些乐器操作和演奏,限制了他们的感知能力和表达能力。音乐教材内容陈旧单一,更新速度慢,满足了学生追求多元化文化需要,使得学生接触到的音乐类型少之又少^[3]。这也导致了学生艺术视野狭窄。在使用方面也同样存在着一定的问题,学校配置的多媒体设备虽然齐全,但是老师们在教学时并未将多媒体的优势发挥出来,比如,他们很少利用网络音乐进行教学;另外就是学校图书馆中的音乐书籍和音像资料闲置率高,没有得到有效整合和利用,学生从这些书籍中获取不了丰富的音乐知识。由于教师缺乏对教学资源筛选和整合的能力,并且没有根据教学内容和学生需要合理地运用教学资源,这样就会影响到学生的教学效果,培养学生的艺术表达能力受到负面影响。

3 提升中学生艺术表达能力的教学策略

3.1 创新教学方法策略

在初中音乐教学过程中,创新的教学方法是提高中学生艺术表达能力的重要手段。(1)情境教学法。教师可以给学生创设与音乐作品相关的情景,如模拟音乐会现场、描绘音乐所表达的场景等,让学生身临其境感受音乐的魅力,激发他们的情感共鸣,从而更自然地进行艺术表达。(2)小组合作学习法。将学生分成小组,集体完成音乐创作、演唱、演奏等任务,在团队合作学习的过程中相互交流、启发,培养学生团结协作和创新思维,增加艺术表达的多样性;(3)探究式学习法。提出一些富有启发意义的问题,鼓励学生自主探索音乐知识和表达技巧,例如让学生探究不同音乐风格的特点,并且鼓励学生发表自己的见解,独立思考和艺术表达能力得到提升。(4)游戏教学法。我国的音乐课程大都采用游戏的形式,比如节奏接龙、音乐猜谜等,这种游戏的存在使音乐课变得更具趣味性,让学生在轻松愉快的氛围中学习音乐,增强学生参与艺术表达的积极性。(5)利用多媒体辅助教学法。将多媒体展示音乐视频、图片、动画等资料,丰富教学内容,帮助学生更直观地理解音乐,拓宽艺术表达的思路。

3.2 强化师资培训策略

加强师资培训,提高中学生音乐艺术表达能力。开展专业技能培训,定期组织教师参加声乐、器乐、音乐创作等方面的培训课程,请音乐领域内的专家进行指导,提升教师自身的音乐技能水平,使其能够更好地示范和指导学生;通过教学方法的培训,让教师了解先进的音乐教学理念和方法,比如情境教学法、项目式学习法等,让教师掌握多样化的教学手段,激发学生的艺术表达兴趣和潜能;开展教育心理学培训,帮助教师了解

中学生的心理特点和学习规律,以便在教学中更好地关注学生的个体差异,采用合适的方式引导学生进行艺术表达^[4]。开展交流与合作,举办校际之间的交流活动或者研讨会等,让老师分享自己的教学经验和心得,一起探讨教学中遇到的问题及解决方案,促进教师的共同成长和教学质量的提升,为培养学生的艺术表达能力提供有力保障。

3.3 个性化教学实施策略

在初中音乐教学里,采用个性化的教学方式来提高学生艺术表达能力是一种重要途径,具体可以从以下几个方面进行落实。(1)了解每位学生的情况。通过音乐测试、问卷调查、课堂观察等多种手段,了解每个学生的音乐基础、兴趣爱好、风格和潜力,为个性化教学提供依据。(2)制定合适的学习计划。根据对于学生的评估结果,给予每个学生有针对性地制定一套完整的学习计划,包括各科目的学习目标、内容、方法和进度,满足不同学生的需求。(3)丰富的音乐素材。准备各类不同风格、类型、文化背景的音乐作品,让学生根据自己的喜好选择学习内容,激发其学习兴趣。(4)灵活的教学方法。针对不同学生的特点,使用不同的教学方法。如:对较内向的学生采用一对一辅导;对较活泼的学生组织小组合作学习等,更加充分地保障教学效果。(5)建立健全多元化的评价标准。建构健全多元化的评价标准,不仅关注学生的音乐技能,还会同时关注其艺术表达的独特性、情感深度等,及时给予反馈和鼓励,增强学生的自信心和表达欲望。

3.4 丰富教学资源策略

丰富教学资源是提升中学生音乐艺术表达能力的重要保障。在硬件设施上,可以加大投入,购买各种类型的乐器,比如钢琴、吉他、鼓等等,让学生有更多机会接触和学习不同的乐器,增强演奏能力和艺术表达的多样性;完善多媒体教学设备,如高清投影仪、音响系统等为学生营造良好的音乐学习环境。在软件设备方面,

更新音乐教材,引进当下流行且经典的音乐作品,涵盖了不同风格和文化背景等,丰富学生的音乐视野^[5]。建立音乐资源库,收集各种音乐教学视频、音频、曲谱等资料,便于教师和学生随时获取和学习。积极拓展校外资源,与当地的音乐团体、艺术机构合作,组织学生观看音乐会、参与音乐活动等,让学生感受专业音乐表演的魅力,激发艺术表达的灵感。鼓励学生利用网络资源,推荐优质的音乐学习网站和APP,让学生在课余时间也能自主学习和探索音乐。

结语

在未来研究中,希望结合数字化音乐教具和地方非遗音乐素材,细致分层,根据学生的不同音乐功底、表达水平,设置好个性化的课堂任务,充分利用数字资源丰富乐曲赏析和即兴创编形式,挖掘本土民歌、曲艺等特色内容,联动课后艺术社团搭建常态化展示舞台,给予学生实践机会,在教学迭代过程中改进授课方法,持续完善艺术表达长效培育体系,循序渐进启发学生自主创造性思维,全面深入夯实中学生审美底蕴,稳步提升学生自主艺术表达。

参考文献

- [1] 程晓田.初中音乐教学中提升中学生艺术表达能力的研究[J].风采童装,2025(3):0214-0216.
- [2] 霍鑫鑫.初中音乐课堂多元化教学的兴趣激发研究[J].中文科技期刊数据库(引文版)教育科学,2026(1):009-012.
- [3] 吴卓君.初中音乐教育中学生创造力培养的方法与策略研究[J].中国科技期刊数据库科研,2025(7):058-061.
- [4] 张志冬.初中音乐教学中对学生乐感与鉴赏能力的培养对策探索[J].中文科技期刊数据库(文摘版)教育,2025(2):115-118.
- [5] 刘婉.初中音乐教学中学生鉴赏能力的培养[J].美眉,2022(5):22-24.