观情•吟情•抒情：高中影视音乐鉴赏课中“情境三重奏”教学策略的研讨

摘要：音乐鉴赏能力是构成人的审美能力的其中重要一环，而音乐鉴赏课也是高中音乐教学的重要组成部分。在高中音乐鉴赏课中，适当的开展影视音乐鉴赏教学有利于更好地激发学生兴趣，吸引学生的课堂注意力。因此，本文以高中影视音乐鉴赏课为切入点，论述了影视音乐鉴赏的特点及其对促进高中生审美提升的重要作用，并从观情、吟情、抒情三个层次探讨高中音乐教学中影视音乐的教学策略，旨在以音乐鉴赏来引导高中生的个性化、创造化发展。

关键词：抒情；影视音乐鉴赏；“情境三重奏”；教学策略

引言：

国务院办公厅在2015年发布的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中指出，“普通高中在开设音乐、美术课程的基础上，要创造条件开设舞蹈、戏剧、戏曲、影视等教学模块。”从中可以看出，国家提倡在针对中学生的美育工作中适当引入能够吸引学生兴趣的教材内容。在高中音乐鉴赏课堂上，影视音乐作为学生日常生活中接触比较频繁的种类，能够以突出的亲和力吸引学生的兴趣，引导学生深入学习欣赏音乐。在此精神指引下，越来越多的影视音乐不仅在日常生活中成为经典，为大众所记忆并流传，新课标中也将一些优秀的影视音乐纳入教材，将其作为加强学生审美的重要途径之一。当前，在社交媒体高度发达的信息时代，高中生在学习之余的娱乐休闲生活中大量接触影视音乐作品，使影视音乐鉴赏愈发成为一门培养学生音乐审美能力的重要抓手。因此，探讨高中影视音乐鉴赏课教学策略具有重要的现实意义。

一、高中影视音乐鉴赏课教材分析——以人音版为例

影视音乐是指为影视作品而存在的音乐，主要包括主题音乐、背景音乐、叙事性音乐、情绪音乐、节奏气氛音乐以及时空过渡的连续音乐等不同类型。

人民音乐出版社分别于1997年、2003年、2004年、2009年以及2019年出版发行了高中音乐教科书。现对2009版以及2019版高中音乐鉴赏教科书内容中的影视音乐部分展开比较分析。

与2009版相比，2019版教材单独设置了“音画交响——影视音乐”章节，集中介绍国内外一些优秀的影视音乐案例；同时介绍一些影视小知识，以提高学生的学习兴趣，也说明影视音乐的特殊性已逐渐被广泛认可。

表1 2009版与2019版教材收录的影视音乐曲目

2009版	**2019版**
送别	送别
忆秦娥·娄山关	忆秦娥·娄山关
谁不说俺家乡好	谁不说俺家乡好
我和我的祖国	我和我的祖国
祝酒歌	祝酒歌
你是这样的人	你是这样的人
祖国颂	祖国颂
长江之歌	吐鲁番的葡萄熟了
毕业歌	生死相依我苦恋着你
二月里来	怀念战友
懂你	大宅门
好汉歌	百鸟朝凤
–	星球大战
–	艾米莉的华尔兹
–	自由探戈
–	春天的故事

在2009版的高中音乐鉴赏教材中，共有99首曲目，其中影视音乐曲目数为12首，占比为12.12%；而在2019版的教材中，共有96首曲目，影视音乐曲目数为16首，占比16.67%。由此可见，高中音乐鉴赏课对于影视音乐的重视程度在不断提升，也从侧面证明了影视音乐对于高中生的积极作用。在2019版的16首曲目中，电影音乐为12首，电视音乐为4首，以电影音乐为主的原因可能在于电影更具艺术性与欣赏性。除此之外，两版之间比较明显的不同还在于，2019版本教材中增加了欧美影视音乐曲目，体现出对于不同文化形式特色的包容与理解[1]。

二、高中影视音乐鉴赏课的特点与作用

（一）高中影视音乐鉴赏课的特点

第一，影视音乐在高中音乐鉴赏课中的内容有所增加。从2009版教材到2019版教材，在高中音乐鉴赏课中，影视音乐所占比例得到了明显的增加。虽然并未涉及全面影视类型与音乐类型，比如舞台艺术、综艺音乐等学生最经常接触的音乐类型介绍较少，但增加了独立的影视音乐单元，曲目数量明显提升。之所以会出现这样的改变，原因一方面在于，在网络高度发达的现代社会，高中生所接触的音乐环境以影视音乐为主，通过智能手机、平板电脑等新媒体移动终端使流行影视音乐的影响力得到大规模的普及；另一方面，与古典音乐、民族音乐相比，影视音乐更加通俗易懂，在情感表达、歌词内容等方面，更能引起高中生的共鸣，从而使得影视音乐对于高中生的个性发展起到了突出的作用。

第二，影视音乐体现出较强的时代性、民主性与多元性。人民音乐出版社的教材，在编写上充分体现出多元文化价值引导，既注重对本土民族音乐的传承与发扬，又引入了西方欧美音乐；既注重继承传统音乐，也对现代流行音乐做了介绍，兼具艺术性与流行性。在2009版教材中，全部曲目均为中国本土影视音乐，而2019版本中增加了三首欧美影视音乐，已有的曲目中涵盖了新疆、中原、江南等不同地区的民歌风格，体现出多元特色[2]。

第三，影视音乐具有明显的多学科融合特点。影视艺术具有较强的综合性，其中涉及包括音乐、绘画、摄影、建筑、服装、造型在内的多门学科，在鉴赏影视音乐时同样需要多学科融合的知识来强化理解，深化体现，才能使学生综合感受音乐在多种艺术表现形式中的作用。

（二）高中影视音乐鉴赏课的作用

关于影视对教学的作用，奥苏贝尔认为“教育电视和电影是设备齐全的教学媒介物，具有超过传统讲演的不容置疑的优越性。”作为构成影视作品的关键部分，音乐能够起到出乎意料的效果。对于高中生而言，熟悉的影视音乐也更易受到欢迎，使音乐发挥出独有的魅力[3]。

影视音乐鉴赏有利于培养高中生的审美能力。高中音乐鉴赏课是学校美育的重要途径之一。在音乐鉴赏课中出现影视音乐的时候，学生的积极性往往会得到大幅度的提升，而课堂氛围、学生的活跃度以及求知欲都会得到明显改善。在此基础上，学生对于音乐鉴赏的审美能力得到有效的培养与引导。在鉴赏过程中，可以增加学生对影视的认识，同时也会增加学生对音乐相关知识的了解。《普通高中音乐课程标准》将审美感知作为高中音乐学科的核心素养之一，旨在通过课堂的教学来培养学生的人文修养和艺术素养，高中影视音乐鉴赏课不仅满足了学生对影视剧的娱乐需求，同时也是对学生审美能力的一种全面培养。

影视音乐鉴赏有利于引导高中生的个性发展。高中阶段的学生正处于自我个性能力快速发展的阶段。通过欣赏优秀的影视音乐作品，能够使学生培养起健康的审美品位，对于学生在智力、情感等方面的提升都有重要的作用。例如，在《我和我的祖国》教学中，通过教师的领唱或鉴赏，学生能够了解歌曲中的爱国之情，体会歌词中对于国家的热爱。但若是将影片《我和我的祖国》中的片段一起播放，学生能够更加直观地通过画面感受祖国的伟大和繁荣昌盛，从而建立起爱国主义情怀[4]。

影视音乐鉴赏有利于促进高中阶段学科融合。在《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中，提出了要树立学科融合的理念，对相关学科的美育内容进行有机整合。影视作品中除了音乐，还包括了多种艺术形式的创作，融合了许多历史文化与政治思想，综合表现着一定的精神文化价值。在鉴赏影视音乐时，教师同时会对创作的背景历史进行讲解，从而促进学生对多学科知识的综合掌握。例如在学习《大宅门》时，教师往往会讲授一定的民国时期国家政治背景将其作为歌曲学习的补充。

三、高中影视音乐鉴赏课中“情境三重奏”教学策略的应用

（一）乐以观情：视听结合引发学生情感共鸣

“情境三重奏”教学法的第一步是“乐以观情”，就是通过观看影视作品来体会音乐中所蕴含的情感因子[5]。影视音乐的特点就在于出现于影视作品之中，音乐主要为剧情发展服务，因此很多时候听到一段影视音乐，人们脑海中就会相应地浮现出剧情画面。因此，在影视音乐鉴赏课中，可以采用视听结合的教学方法，让学生在课堂上通过视觉与听觉的双重影响，引发起强烈的情感共鸣，既能充分挖掘教材中音乐的内涵，又能以乐观情，深化情感体会。

以歌曲《百鸟朝凤》为例。没有看过影片的可能会认为这是对唢呐曲百鸟朝凤创作过程的纪录片，实际上讲述的却是唢呐艺人的传承。如果单纯让学生聆听这首歌曲，学生很可能会感到枯燥无趣，注意力不集中。因此，在实际教学中，教师就可以通过播放《百鸟朝凤》这部电影中的经典片段，并介绍影片中的故事情节，以此来吸引学生对音乐的兴趣，既能使学生欣赏乐曲，了解唢呐这门乐器，也能够从文化传承角度使学生深入了解我国传统民族音乐的魅力，增加高中生的民族自豪感与爱国主义热情。

（二）乐以吟情：跟唱学唱引导学生体会内涵

“情境三重奏”教学法的第二步是“乐以吟情”，也就是通过学唱、跟唱来代入音乐背景，体会音乐内涵[6]。因此，为构建更加类似于真实情境的环境，教学中可以通过创设与音乐背景相符的教学情景，激发学生鉴赏兴趣，提高学生对课堂的注意力，促进学生对音乐鉴赏内容的理解。而教师则需要提前了解教材内容，认真分析，为应用情境教学做好准备。具体思路为，首先带领学生学习音乐，引导学生感受音乐中蕴含的情感，然后讲授影片故事情节，发掘故事与音乐之间的关系，让学生沉浸其中，感受体会。

以《大宅门》为例。教学中首先通过介绍电视剧的情节梗概使学生进入具体的情境氛围，让学生感受清末民初中国社会的特点，再介绍主人公的角色性格特点，引领学生思考应该以何种音乐风格来配合人物自强不息、正气浩然的形象。之后播放大宅门主题曲，聆听音乐，体会歌曲中是如何体现人物特征的，从而更好地感受主题曲的京剧韵味以及演唱的荡气回肠[7]。

（三）乐以抒情：自由创作抒发学生情感体验

“情境三重奏”教学法的第三步是“乐以抒情”，就是通过多种方式表达学生对音乐的感受，抒发自己的情感体验。《高中新课程标准》提出，“音乐课的教学过程就是音乐的艺术实践过程。因此，在所有的音乐教学活动中，都应重视艺术实践，将其作为学生获得音乐审美体验和学习音乐知识与技能的基本途径。”影视音乐鉴赏课教学中要认真贯彻该原则，鼓励学生以多种形式自由创作，参与音乐实践活动，从而表达情感，交流思想。

例如，教师可以布置作业，让学生用文字性的语言描述音乐，表达自己的感受与思考；在教师指导下，让学生现场即兴创作为影视作品配乐，并让全班评论；鼓励学生课下积极搜集不同类别、不同情绪的影视音乐，如优美浪漫、凄凉哀怨、大气磅礴、欢快活泼等，并在课上加以介绍和说明；借助网络设备，学生自己收集素材进行加工创作，用音乐表达自己对影视表演的看法与情感。

四、结语

高中影视音乐鉴赏教学中，以“情境三重奏”为主要教学方法，可以让学生在边听边看的过程中深入感受体会歌曲中的感情，迅速将学生的注意力与积极性调动起来，改善音乐学习氛围，提升学生的音乐核心素养和审美能力。

参考文献：

[1] 赵学新.高中音乐鉴赏中情境教学的策略[J]. 2020.

[2] 陈小娟,陈小英,陈梨华.高中音乐鉴赏课中情境教学模式的构建研究[C]//教师教学能力发展研究科研成果集（第十七卷）.2018.

[3] 王延东."认知·情境"教学:对主题情境教学的审视和优化[J].中学政治教学参考, 2017(2):3.

[4] 李晓晖.高中音乐鉴赏课教学研究[J].艺术百家, 2012(A01):4.

[5]冯弢. 普通高中音乐鉴赏教材之影视音乐分析及应用状况研究[D].广西师范大学,2021.

[6]冯弢.奥苏贝尔理论视域下高中音乐教科书音乐鉴赏中影视音乐分析[J].北方音乐,2020(21):161-163.

[7]吴雨璇.高中音乐鉴赏教学中创新能力培养路径[J].高考,2021(16):163-164.