

浅谈小学生音乐审美能力的探索

张文羲¹, 佟金璇² 指导老师

(1. 辽宁师范大学, 辽宁 大连 116029; 2. 辽宁师范大学附属高级中学, 辽宁 大连 116029)

摘要:音乐作为一种美的艺术,以其独特的审美赢得了人们的喜爱。几千年人类社会文明的历史证明,音乐之所以能长存,是因为它的内在美。在分析音乐美学的发展和现状的基础上,本文引入了国内外相关教学理念和教学方法,并探索了学生基本音乐知识技能的教学方法和学生审美能力的培养方法,结合了笔者实际教育实习经历和观察,以及通过对几位音乐教师的访谈,分析音乐审美教学中存在的问题现状,以更好地反映审美教育的实践。对所存在的现实问题提出解决对策。

关键词:教学实践;小学音乐教育;审美能力

【DOI】10.12231/j.issn.1000-8772.2021.13.255

音乐教育的实施必须充分考虑和全面结合学生的实际情况,将教育“以人为本”的思想在音乐层面较好地体现。在小学音乐教育中,教师不仅要发掘学生欣赏音乐的能力,还要掌握学生对音乐作品的熟悉程度。近几年音乐教育引起了学术界和教育界的广泛关注。令人遗憾的是,尽管我国许多学术研究者致力于音乐审美的研究,但相关的研究成果却很少,特别是审美教育的研究很重要,而且大多数研究仅停留在理论层面。

1 音乐审美

1.1 音乐审美的概念

音乐审美是在感知和创作音乐时执行的美学活动,例如美学的创造,对音乐美学的欣赏等,从最直接的意义来描述,音乐审美是一种在观看、感受和制作音乐时进行的美学活动,例如创建音乐美学、欣赏音乐美学等。从历史角度来看,音乐几乎是横贯整个人类发展史。在中华民族成长的踪影中,从西周的“礼乐制度”,到先秦诸子百家争鸣——孔子的“兴于诗,立于礼,成于乐”,荀子的《乐论》,老子的“大音希声”,再到魏晋时期嵇康的《生无哀乐论》及《琴赋》……欧洲美学思想则起源于公元前5世纪前后的古希腊时代,从毕达哥拉斯开始,已经可以看到西方近代音乐美学思想发展最初的萌芽。到15、16世纪,人文主义思潮发展,根深蒂固的欧洲传统音乐思想开始动摇,人文主义的音乐学者们宣称音乐是“人们热情的心灵的表现”。17-18世纪中叶,德国的“激情说”对欧洲巴洛克时期的音乐创作产生了不可磨灭的影响,音乐被承认对人类的精神境界、道德情操有着积极的作用……纵观中西,跨越时间的长河,我们得以发现,音乐之所以能长存,是因为它的内在美,这意味着音乐能力不仅受到音乐艺术价值和生存状态的检验和确定,而且还成为获得美的愉悦和精神愉悦的“必要条件”。人们参与音乐实践活动所展现出的巨大能量,它也是美学音乐活动的终极目的和保证。

1.2 音乐审美的特点与内容

音乐审美就是音乐的一种体验。“审美体验”决定了人们在体验过程中必须发现音乐之美,音乐审美也必须伴随音乐体验。另一方面,音乐审美受人们的兴趣和价值取向的影响。音乐美学主要分为三大类:心理水平的美学、视觉与推理结合的美以及理性水平的美学。

1.3 音乐审美的影响

以美学为主体,强化了音乐教育的观念,丰富了学生的审美和情感体验,赋予了学生特定的审美能力,使生活更加丰富多彩,更加美好和充满了人情,爱是音乐教育的永恒主题。审美音乐教育必须将情感对象提升到一个新的高度和维度,使人们不仅对学习有兴趣、有热情,而且还要将情感体验和内在世界更为丰富化。

2 我国小学生审美能力培养中存在的问题

学生在音乐审美能力方面的培养上是十分有必要的,但在实际教学实施和贯彻中难免有些不尽人意。其主要原因除学生自身因素外,在教师层面,以及传统观念的限制上也能充分的体现出来。笔者通过数据调查和整理总结如下。

2.1 教学理念和方法上存在问题

在教育教学中,学生是主体,要充分发挥学生的主体地位。教师们都知道在教学中应该以“教师为主导,学生为主体”这一教育理念,但是在实际教学过程中却没有贯彻实施。教师总是会有意或无意的向学生灌输知识、观念、技能,根据自己以往经验和方法进行教育教学,缺乏趣味性和互动性,对于音乐教学的审美层面没有明确的定义。音乐审美教学应该注重学生的主体地位,充分发挥学生的主观能动性,激发学生的想象力和创造力,提高学生的感知美的能力以及综合素质水平,将学生审美水平提升到全新的境界,为学生丰富自身文化底蕴提供不竭动力。

2.2 教师审美观念和自身能力问题

在音乐审美教学中应该多发掘学生的自主能力,并在教学活动中潜移默化地将审美情趣带给学生,激发学生的学习兴趣,让学生感受音乐的美,理解音乐要表达的意义。但在实际教学中,教师对于审美能力的培养不是特别重视,更多的强调歌曲的完整性,以及歌曲的完成性,恰恰忽略了最重要的是对学生审美能力的培养。

2.3 审美活动开展略显功利性

音乐审美教学在各学校中已经开始尝试开展,但是实际效果却并不理想。在审美活动实际开展过程中,往往形式较单一,大多数活动的开展都是为了学校活动演出,或者参加比赛为学校赢得荣誉,造成学生被动的完成教师的任务,可能会使审美活动逐渐沦为功利性的工具。

2.4 活动开展缺乏外部条件支持

(1)教学设施不完善。在新的教学方法和理念中,教师需要更先进更全面的教学工具、教学设施来支撑。现实情况是,很多学校没有完善的教学设施和教学工具,使得音乐审美能力的培养变成空谈。

(2)师资力量不够专业化。教师严重短缺、教师老龄化严重是音乐教学环境的普遍现象,教师本身的专业素养不够,对于音乐审美没有清楚的认知,在音乐课堂上还保持着聆听、教唱两个环节的陈旧教学方法,其他层面包括审美能力的培养就少之又少。

3 在小学生音乐审美能力培养中的问题对策研究

3.1 加强外部条件支持切实推进音乐审美教学

3.1.1 确立音乐审美教学目标

学生的音乐审美教学对学生十分重要,对学生审美情趣、世界

观、审美观的建立都有着重要的影响。学校应确立以培养学生音乐审美能力为目的的教学目标,切实推进教师在课堂上对音乐审美能力教学层面的重视。

3.1.2 优化音乐能力培养的观念

大环境对学生的音乐能力培养的影响不容小觑,当前背景下,“美育”教育成为人才培养思想的大方向,音乐教育作为美育教育中不可分割的一部分,在学生的人文素质培养中应得到重视。家庭传递的教育观念,社会传达的教育思想,都会在学生尚未完善的价值观中得以体现,新时代的人才培养计划顺利实施的前提是做好思想工作,而学生本身能够较好地接受新型素质教育的第一步,乃是观念的建立。

3.1.3 引进音乐学科高素质人才

学校需要引进音乐专业的高素质人才,一方面把更新鲜、更有趣的教学方法带入到课堂中,激发学生的学习兴趣,让学生参与到课堂中,激发学生的想象力和创造力,以培养学生好的音乐审美情趣,更强的音乐审美能力。另一方面也可以让一些老教师学习新鲜的有趣的教学方法和理念,促进师资力量共同进步和强大。

3.1.4 开设社团活动场地

有些学校由于场地以及活动条件的限制,没有办法保证所有学生的参与。素质教育要面对全体学生,就要保证每一个学生都要参与其中。所以学校可以开设不同的美育活动,通过不同的形式保证每一位学生的参与,以切实推进对学生审美能力的培养。

3.2 重视培养小学生的音乐审美能力

3.2.1 强化审美听觉

音乐体验是在听音乐的过程中得到升华的,音乐课不应被视为“口语课”。他们需要听音乐来懂得一些道理,在音乐中得到情感上的升华,以便学生体验音乐之声的美感,掌握音乐之美的规则,并获得审美的音乐体验。

3.2.2 优化审美对象

在音乐教学中听的音乐是一件美丽的事情。在音乐世界中,不可避免的是好与坏混合在一起,而好与坏混合在一起就是说很多音乐缺乏美学的品质。因此,我们需要遵循归属标准,注意年龄的生理本质和学生的接纳程度。

3.2.3 激活审美心理

良好的音乐教学活动具有丰富多彩的内容,可以包括音乐表演、音乐欣赏、音乐制作等内容。这些元素的存在需要学生们主动去发现,因此,有必要充分激发学生对音乐的兴趣,让他们积极主动地去对音乐审美提出自己的认识,将被动学习转变为主动学习,并将观察性学习转变为学习性学习。

3.2.4 开阔审美视野

音乐作为一种艺术形式,它不仅仅局限于舞蹈、戏剧、美术和文学这些姊妹艺术,而且与其他学科也具有关联性。因此,我们需要拓宽学生的审美观念,引导他们在课堂内外欣赏更多艺术,并能够全面提高艺术欣赏素养,这对提高音乐审美能力具有很大的好处。

3.3 加强审美体验以寓学于乐

3.3.1 积极创设出利于学生审美体验的视听环境

在教室里,应该多方位营造一种让学生乐于接受的视听环境,来提升学生的审美体验。音乐教室的布置应该具有艺术性和趣味性。座位安排和乐器放置应具有诱人性、创新性,并有助于团体交流和活动。挂图应具有视觉欣赏感。其他教学方法(视频,幻灯片,多媒体等)相关的应用程序也应遵循营造吸引人的氛围原则。

3.3.2 精心选择出利于学生审美体验的教学内容

音乐教学的内容是学生获得音乐美学经验的客观条件,因此,选择具有鉴赏价值和唤起美感的音乐和歌曲作为音乐教学的内容更为重要。音乐教材之美的因素包括背景之美、概念之美、音调之美、音韵之美、伴奏之美、乐团之美等。

3.3.3 灵活运用利于学生审美体验的教学方法

小学音乐教学方法应从感性入手,让学生身临其境,切身体验,以情来动人,以美来感人,情意相融,重视教育的潜效应。

音乐教育实际上是塑造“人”的过程,具有唤醒、联系和团结个性的作用量。它是通过探索和培养人的审美潜力,通过创造人的结构性心理结构来实现人的灵魂和人格的培养。简而言之,审美音乐教育以独特的方式进入学生的精神生活,使他们具有高尚的情感、完美的人格,让学生得到全面发展,对世界上美的东西有着更加清晰的认识。

参考文献

- [1]王大禹.高中合唱教学中学生的审美能力养成[J].戏剧之家,2018,(20):207.
- [2]于建.从感知到探究——高中音乐鉴赏课与音乐审美能力提升研究[J].北方音乐,2019,39(05):107-108.
- [3]罗迪.浅谈音乐教学中审美能力的培养[J].黄河之声,2019,(11):69.
- [4]李昕昕.幼儿音乐审美能力培养探究[D].湖南师范大学,2019.
- [5]周惠玲.小学音乐审美教育若干问题解析[J].音乐时空,2019,(03):154.
- [6]李静.从审美视角探究视唱练耳在基础音乐教学中的地位与应用[D].内蒙古师范大学,2017.
- [7]史影,尹爱青.从感知到探究——高中音乐鉴赏课与音乐审美能力提升研究[J].文艺争鸣,2017,(05):202-204.
- [8]付培莹.高中音乐鉴赏课程教学对学生音乐审美能力培养的实践教学探究[D].东北师范大学,2019.
- [9]刘艺.高中生音乐审美能力培养中的问题与对策研究[D].郑州大学,2020.
- [10]徐中睿.师范音乐审美教学研究[D].西北师范大学,2005.
- [11]常笑雯.基于音乐学科核心素养下普通高中音乐审美能力的培养[J].北方音乐,2020,(24):112-115.
- [12]冯岚岚,李慧娜.浅析高校学生音乐审美能力的培养[J].美与时代(下半月),2019,(11):124-125.
- [13]金悦.浅谈音乐欣赏教学中审美能力的培养[J].吉林省教育学院学报(中旬),2019,29(09):28-29.
- [14]张春雷.音乐欣赏课是提高学生音乐审美能力的重要途径[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2019,(02):127-128.
- [15]甘露.音乐教育之实践与审美思考[M].科学出版社,2018.

作者简介:张文羲(2002-),女,山东高密人,本科生,研究方向:基础教育。

指导教师:佟金璇(1989-),女,满族,辽宁丹东人,中学一级教师,研究方向:合唱指挥与教学。