

基于开展音乐想象力教学的方法探究

王明哲

华中师范大学音乐学院

DOI:10.12238/jief.v3i1.3622

[摘要] 对于从事音乐教学工作的人士来说,需要具备更高的审美素养。尤其需要充分发挥自己的想象力并投入到教学实践中。无论在音乐表演、作曲、还是学校教师和学生之间进行的音乐教学、交流活动中,都应当推崇和提倡各种各样富有想象力的想法和行为。实际上,在音乐教育中开展想象力教学对于教师发展、学生进步具有重大的意义。想象力本身不仅是一种高质量的思想 and 行动,而且在人类社会中高度发展;如何通过音乐教育全面培养个人的音乐思维能力和想象力是一个值得探讨的话题。本文将从下列角度对开展音乐想象力教学的方法进行阐述。

[关键词] 想象力; 音乐教学; 教学方法

中图分类号: G40-01 **文献标识码:** A

Central China Normal University School of Music

Mingzhe Wang

School of music, central China Normal University

[Abstract] For the people engaged in music teaching work, they need to have a higher aesthetic literacy, especially to deal with the imagination in teaching. All kinds of imaginative ideas and behaviors should be respected and advocated in music performances, composition, music teaching and communication activities among school teachers and students. In fact, carrying out imagination teaching in music education is of great significance to teacher development and students' progress. It is not only a high quality of thought and action, but also highly developed in human society; and how to comprehensively cultivate the individual musical thinking ability and imagination through music education is a topic worth discussion. This paper will explain the method of teaching music imagination from the following perspectives.

[Key words] imagination; music teaching; teaching methods

引言

在音乐教育的历史潮流中,音乐教师很早就意识到想象力的必要性。既然

音乐的创作和制作需要想象力,音乐教育就必须发挥想象力^[1]。20世纪中后期的美、英等国的一些音乐教育家们特别

注意音乐想象的本质,从而培养出艺术素养和文化基础的音乐家。为了培养想象力,在音乐教学过程中,培养教师的想

的理解与认知,从而成为社会主义核心价值观的践行者,在行为思想中,将社会主义核心价值观作为精神动力,与企业、社区等进行合作,以丰富多彩的实践内容,锻炼自身专业技能的同时,落实社会主义核心价值观的学习。

4 结束语

总而言之,在广大青年群体中,培育与树立社会主义核心价值观,需要在勤学、明辨等方面为切入点进行展开,要求学生扎扎实实做事,以诚信立志,

知行合一。大学时期正是学生“三观”最终的形成阶段,其受到的影响也由于信息技术的发展变得更加多元化,社会主义核心价值观的渗入,将学生的理想信念进行了筛选,借助有效的教育载体,对学生进行社会主义核心价值观的教育,对学生的思想理念进行引导,从而建设符合当代社会要求与教育发展的高校学风。

[参考文献]

[1]秦素玲.基于立德树人根本任务

的高校学风建设路径研究[J].文化创新比较研究,2020,4(29):31-33.

[2]梁磊.高校学风建设中的制约因素及对策分析[J].花炮科技与市场,2020,(03):183.

[3]赵彩如.社会主义核心价值观与高校学风建设研究[J].时代教育,2016,(09):112.

[4]张文娟.以诚信教育促进高校学风建设的途径[J].吉林省教育学院学报,2017,33(04):12-14.

象力有两种方法:第一种方法就是通过系统化的教学活动培养教师的想象力与教学能力。第二种方法是让学生参加音乐活动。增加学生的实际表演经验,丰富其经验的同时,教师也能从实践活动中获益。著名的教育学、心理学家弗农·霍华德曾就开发想象力提出了讲授、举例、实践、反思这四个方法。这四种方法可以涵盖大部分的学生观念因素、教师观念因素、教育教学观念因素和音乐传统因素,有利于帮助教师制定系统的计划从而发展这项重要的能力。

1 合理运用讲授法,促进教师想象力的思维形成

教育是由教师的教导和学生的学习构成的人类特有的人才培养活动,讲授是指教师向学生传授知识的过程具有建设性的特点,让学生学会采取有效的方式理解知识点,大体上让学生知道是什么以及怎么做。在音乐教学过程中,教师可以使用隐喻或比喻来避开困难的知识点。因此,学生可以对困难的知识点有更明确的认识和直观的把握。例如,管乐教师在吹奏准确的音高后,可以将吹奏乐器时的肌肉的参与、舌头和嘴型的发音位置、吹奏间隙肺部呼吸的生理机能以及之后清晰的发音等技术性地向学生说明。这些是传统视角下的音乐教育方法。代表着科学而正确的音乐教育规则。但是,随着时代的变化和学生的音乐学习能力的提高,传统的教学方法和规则不适用于所有人,产生了新的学习方法,对学生来说学习可能会变得更有效率 and 轻松^[2]。例如,学习作曲的年轻音乐家们,一边接受“作曲与作曲的技术理论”这样传统的专业学科领域的知识,又能在其创作的音乐作品中打破既定的规则,从而建立在曲式和声的音乐基础上进行原创、改编、配器等工作。这种教授想象力的方法证明了将思维和实践结合起来是非常重要的。想象力离不开法则、常识的框架系统和所学的

理论思考和音乐实践技能;对于现时期的音乐教师来说,我们不当墨守成规,要勇于不断的实践和思考,尝试灵活多变地使用不同的讲授方法面向学生讲解各类音乐知识点。音乐是一门主观性强的学科,教师必须充分发挥自己的想象力和创造力,活用到实际的教育活动中。这样,我们的音乐教学就更加丰富、创新、因材施教。

2 合理的运用举例法,促进了教师想象力思维的形成

音乐来源于生活,它又是一门实践导向性很强的学科;在音乐课程讲授过程当中,有一个非常重要且需要的教师学会并应用的方法,那就是举例法。在举各种事例的时候,教师通常用来说明他们想要教授给学生的内容,让自己成为标杆,在教学中教师都会竭尽全力寻找适合学生的教学方法,促进他们的学习。为了能够让学生真正的喜爱音乐课,愿意参与到整个教学活动中,教师们发现可以利用一些和教学内容有关的生动形象的音乐事例,重新调整课堂教学,重新让学生对音乐产生浓厚的兴趣^[3]。而通过这种手段达到的效果则是更加的生动形象,所以教师会尝试着运用与课堂内容相关的例子来提升教学,总是能够做到去繁从简,使得自己的课堂教学更加生动有趣,充满了别样的教学方式,学生们通过更加高效且轻松的方法吸取音乐知识。举个例子,乐队指挥对音乐作品有不同的解读会产生什么样的演奏效果?正如指挥要求一位演奏者为其他人示范演奏以便大家了解什么是需要的演奏效果?通过直觉的感性和理性来展示那些符合本课的知识点的相关信息,这些举例都有利于促进教师想象力思维的培养和教学实践经验的提高。

3 合理运用实践法,促进教师想象力思维的形成

音乐是一个需要诸多技巧的领域,例如演奏乐器的身体机能、演奏习惯或

是对所做事情产生有价值、有判断思考的能力;诸多关键因素可以确保演奏者在演奏过程中确认应当如何正确地演奏、怎样升华自己演奏的效果。对于演奏者们如何做到以上这些是一个值得关心和探讨的话题,其中必不可少的步骤就是练习。练习对于音乐创作、音乐表演、音乐教学乃至人的学习与发展具有重要的功能。对于音乐表演者和音乐教师来说,练习是一个勤奋付出的过程。实际上,事实上,能够巧妙地运用练习,这个过程将会变得更有意义。练习并不是无脑死板的重复,如果我们在练习中多加思考、不断反思、尝试着开发新观点,这样下来我们的专业技巧、教学水平就会得到有效的提升,而想象力也会更加丰富。因此,想象力就有评估我们的努力是否正确,是否具备音乐价值。音乐教师在教学中会与各种各样的学生打交道,通过与学生之间的交流和实践能够培养音乐教师批判性的想象力思维。它可以帮助教师提高综合教育能力和教学实践中的音乐表演能力。事实上,音乐表演与音乐教学二者是紧密联系、结合的关系^[4];音乐教师在向学生进行讲授的过程中所做的一切实践工作例如演唱、弹奏、演奏、指挥等形式都属于音乐表演的范畴。因此,音乐教师既要培养学生练习的习惯,又要为学生提供优秀的实践范例,提供范例也是一种实践方法,激发教师的思考与创造力,促进想象力思维的形成。

4 合理运用反思法,促进教师想象力的思维形成

在广泛意义上的音乐领域中,反思是指音乐的创作、音乐的学习、演奏、表演或者聆听后产生的思考。在音乐教育领域中,反思指的是音乐课堂的教学反思,是教师对教育教学实践过程的再认识、再思考,并以此来总结经验教训,发现自己在音乐课堂教学中的不足,从而加以改正并进一步提高教育教学水平^[5]。反思是一种记忆的过程,它包括

综合考量和思考自己的教学目标和教学计划,发现完成了哪些部分,在教学的过程中有什么感受,遇到了什么问题等。反思具有个人独特性和社会整体性的作用。人们不仅会影响他人,也会受到他人的影响。因此,思维火花可能会刺激别人的灵感。对于音乐家来说,表演前和表演中的反思与表演的压力相比要略显轻松但又非常重要。在音乐会的演出前和演出后所产生出的一些问题的原因将会变得更加容易寻找。同理,音乐教师也是一样的;音乐教师在讲授的过程中可以针对教学计划或者教学目标直接做出决定并采取对策,从而给学生们带来一个良好的课堂环境与教学效果,这就是在反思中发挥了想象力。发展反思能力就是需要对自己已经做过的或是未来打算做事情进行大量的思考,对未来做出一个更加清晰的规划。音乐教师通过对学生学情的分析、教学内容和目标的分析以及对自身专业理论知识的分析从而更好地帮助自

己的课堂,服务于教学,产生规律性的认识。在这个过程中,音乐教师逐渐丰富了自己的想象力,形成了新的思考方式和思维模式。

5 结语

开展音乐想象力教学可以帮助音乐教师更加详细地理解在音乐课堂中想象力是什么,如何开发自己的想象力从而更好地服务于实际场景的教学等诸如此类的话题值得去思考与探讨。与学习一样,教学也是个人和社会发展的相关活动。教师要多方位的寻找、深入思考、准确定义、直面于实践教学的更好方法。因此,音乐教师应当全面分析想象力,了解培养想象力的方法,明确教师自我发展与学生学习之间的关系;充分发挥想象力,再把握音乐教学的大体方向,音乐教师就可以打破传统的思维模式,寻找更适合学生的教学方法,真正的做到面向全体、因材施教。这样,传统音乐课堂就会有了一个新的突破,既培养了学生的音乐欣赏能力以及审美能力,又提升

了学生对于音乐学习的兴趣和热情,以至于整个教学流程变得更加完美,真正地体现了想象力在音乐教学当中的意义和价值。

[参考文献]

- [1]王燕.音乐教学,为想象力的培养“添柴加薪”——浅谈小学音乐教学中学生想象力的培养[J].新课程(小学版),2016,(012):248.
- [2]董云.音乐教育与生活世界[J].中国音乐,2007,(002):219-221.
- [3]路丹丹.故事在音乐教学中的作用[J].读与写(上,下旬),2018,15(021):207.
- [4]田雪婷.音乐表演者的培养与训练[J].大众文艺,2012,(14):27.
- [5]马漂鸿.教育实习中师范开展教学反思的实践研究——以沈阳师范大学生物科学专业为例[D].沈阳师范大学,2013.

作者简介:

王明哲(2000—),男,汉族,河南郑州人,本科,华中师范大学音乐学院学生,研究方向:音乐教学。