

基于审美理念的音乐教育相关思考

刘云

淮北师范大学音乐学院

DOI:10.12238/jief.v4i2.4922

[摘要] 音乐是最具有普遍性和感染力的一种艺术形式之一,其具有审美作用。在审美作用的影响下,人们对音乐产生共鸣,进而激发人的思想感情。并且开展音乐教育工作,仅仅依靠传统的教育形式,无法实现音乐素养的有效培养。而且教师在音乐教育和生命理念方面也存在一定的误区,影响了教学效率。因此教师需要深入分析审美理念,开展音乐审美教育。通过欣赏音乐,创作音乐,表演音乐等一系列活动,提高学生的审美能力,培养学生丰富的情感,激发他们的创造性思维。基于此开展本文的研究工作,分析传统音乐教育中存在的问题以及审美理念在音乐教育中的音乐价值,从而提出几点有效的应用措施,以期推进音乐教育的改革。

[关键词] 审美理念; 音乐教育; 教学措施

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

Thoughts on Music Education Based on Aesthetic Concept

Yun Liu

School of Music, Huaibei Normal University

[Abstract] Music is one of the most universal and appealing art forms, and it has aesthetic function. Under the influence of aesthetic effect, people resonate with music, then stimulate people's thoughts and feelings. To carry out music education work, only relying on the traditional form of education, cannot realize the effective cultivation of music literacy. Teachers also have certain misunderstandings in music education and life concept, which affect the teaching efficiency. Therefore, teachers need to deeply analyze the aesthetic concepts and carry out music aesthetic education. Through a series of activities such as appreciating music, creating music and performing music, we can improve students' aesthetic ability, cultivate students' rich emotions, and stimulate their creative thinking. Based on this work, the paper analyzes the problems in traditional music education and the music value of aesthetic concept in music education, and puts forward several effective application measures in order to promote the reform of music education.

[Key words] aesthetic concept; music education; teaching measures

近些年随着音乐教育新课标的不断推进,审美理念已经成为音乐教育的核心。在音乐教育中以审美理念为主开展教育工作,需要引导学生树立正确的审美观,培养他们的审美意识。并且构建学生良好的审美心理,提高他们的审美意识,也能更好的融入自己的情感,同时通过欣赏音乐作品,创设音乐情境,加强他们的情感体验,掌握鉴赏音乐的技巧,从而逐步提高他们的审美能力和人文素养。因此教师需要结合审美理念的特点重新规划音乐课堂,实现有效的音乐审

美教育工作,促进学生的全面发展。^[1]

1 音乐教育中存在的问题

1.1 教育模式单一, 教学理念滞后

目前在一些音乐教育中,教师使用的教学模式相对单一,主要以讲授法为主。教师讲学生听,以此来渗透理论知识。在教学的大部分时间中,学生一直处于被动的地位,被动的吸收知识,被动的解决问题。而一些教师的教学观念也相对滞后,他们秉承着经验为主,而且在课堂中占据着主体地位,主导学生的学习。在音乐教育中更加注重乐理知识等的渗

透,而忽略了审美的培养。这些都会影响到学生综合素质的提升,并不利于学生的全面发展。

1.2 教学内容相对局限

在音乐教学中,很多教师过于局限于教材内容,在课堂教学中以教材为主。只会按照教材中罗列的必唱科目进行教学,并没有应用更多的课外资料,实现课堂的延伸。学生也会受到这一限制,对音乐的欣赏也过于片面和局限,尤其是一些音乐作品,涉及到了他的创作年代创作背景等等,如果学生不了解这些资料,

只是单纯的欣赏音乐,难以理解音乐中的情感,把握音乐中的细节,从而影响了学生音乐审美的培养。^[2]

2 音乐教育渗透审美理念的意义

2.1 构建学生的审美心理

音乐的审美能力包含音乐的感知,联想与想象,情感与理解等多种内容。在音乐教育中渗透审美理念,能够使学生强化认识和体验,形成特有的审美认知。通过长时间的引导和培养,能够提高学生的情感理解的深度,最终实现审美能力由低向高层次的发展。学生在接触到音乐作品时,也能够很直观地感受到音乐中所包含的丰富的情感。进一步引起学生的联想想象和记忆,体会音乐中所渗透的情感和内涵。审美理念的引导和应用,帮助学生从对音乐的表层理解到深层的情感体验,逐步增强,形成了特有的审美心理,促使学生音乐综合素养的提升。

2.2 陶冶学生的情操

在音乐教育中渗透审美理念,形成特有的审美教育,定期开展各种审美教育活动,引导学生参与到活动中感知音乐,体验音乐中的情感。在活动中释放了自己的情感,从而达到愉悦的心理状态,获得审美享受。经过长期的培养和熏陶,能够激发学生对美的喜爱和追求,增强对情感的体验以及对人生和未来发展的领悟。

2.3 促进学生的全面发展

审美理念的应用,能够逐步拓展学生的思维,强化学生的情感体验,从感性认识上升到理性认识。这一审美能力不仅应用于音乐中,还应用到其他的方方面面中。学生能够通过现象挖掘其中的本质,获得更多的信息,积累更多的知识,由此可见,审美教育的应用能够帮助学生拓展思维空间,增强对美的感知力,在接触事物时能够发挥自己的想象力和感知力,来进一步挖掘探索,经过一段时间的积累,能够逐步提升自我,实现全面发展。^[3]

3 基于审美理念的音乐教育措施

3.1 提高教师的综合素质

为了有效落实审美理念,提高对学生的审美教育,就需要提高教师的综合素质。教师的教学理念,知识结构,专业素养都是决定教学质量的关键性因素。首先音乐教师需要充分了解新课标的具体内容,明确教学目标。转变传统的教学理念,注重素质教育的落实,结合审美理念制定新的教学计划,做好对学生的审美教育工作。其次教师应该积极的参加各种培训交流会,加强自身学习,分享工作经验,逐步提高专业水平。第3教师应当积极的拓展课外环境和资源,延伸课堂,不再受传统课堂的束缚,为学生打造新的音乐课堂才能激发他们的兴趣,提高音乐课的教学效率。

3.2 融入情感教育

在音乐教学中教师融入情感教育,加强对学生的的情感体验,才能够由表及里带领学生,挖掘音乐内涵,实现审美激励的培养,强化学生的审美素质。而且通过融入情感教育能够加强和学生之间的交流互动,构建一个互相融洽的师生关系,增进学生和教师之间的情感交流,进一步引导学生感知音乐。首先教师可以开展生活化教学。根据教材内容,选择一些生活素材带入到课堂中。或者引导学生联想一些生活场景,通过应用学生已有的生活经验来感受音乐的魅力,产生情感共鸣。例如在学习与季节相关的歌曲时,教师询问学生对季节的印象,用几个词汇描述出来。引导学生联想自己也有过的经验,以及这些季节特有的内容。然后为学生播放音乐。学生将以我的经验和情感带入到课堂中聆听音乐,在音乐中感受其中所流露的情感。曲调,歌词,旋律,都能与人的内心达成某种共鸣,学生能够逐步体会到音乐中的美感,逐步提升学生的鉴赏能力,获得良好的情感体验。

3.3 创设情境,加强感知

音乐的节奏,旋律不同,所营造的氛围也各不相同。教师根据这些特点,可以采取创设情境的方法引导学生加强学生,对音乐的感知力,通过各种渲染,激发学生的情感,使学生能够从内心深处感受

音乐魅力,提高学生的审美。感知是一切音乐欣赏活动的心理基础,通过强化学生的感知也能有效的渗透审美教育。在聆听歌唱,演奏律动等实践活动中,学生逐渐对音高节奏速度和声音色等形成了一定的辨别能力。再加上情感氛围的渲染,学生对音乐形象也更加全面综合的认识。例如,教师选择了古筝独奏曲渔舟唱晚这一作品,教师一边播放音乐一边用语言描述道:月光明明在静谧的江面上,渔民带着丰收的欢乐,荡漾归舟,歌声飞扬。学生们闭上眼睛想象很快进入到这一情境中。他们仿佛成为了渔舟上的渔民,正摇着桨,唱着歌归家。学生们能够深切地体会到该作品中所流露出来的情感,也能加强对节奏旋律的感知。教师适时的进行指导,逐步提高学生的理解能力。

3.4 选择优秀作品鉴赏

音乐欣赏活动不仅能够培养学生鉴赏音乐的技巧,还能够使学生的身体和精神都能得到满足,了解音乐的魅力,挖掘音乐的内涵,逐步提高学生的审美能力。因此教师在音乐教育中应当注重定期选择一些优秀的作品进行鉴赏。音乐欣赏分为初级和高级阶段,在初级阶段带领学生对音乐的整体进行初步感知,鼓励学生大胆联想想象,以学生的感性认识为主,教师可以选择一些比较容易理解通俗易懂的小型乐曲或轻音乐,欣赏这些音乐的氛围情绪。通过多次实践后,学生有了一定的积累,从而向高级阶段发展,是初步感知的音乐审美升华在感性的基础上,融入了理性的一些认识和思考。在这一阶段感知联想想象等医院购起到一定的作用,帮助学生快速进入到音乐所营造的情境中。教师也会提供作品的时代,背景创作者的生平等,通过结合这些内容学生能够对作品产生更多理性的认识。例如在欣赏陈刚的梁山伯与祝英台时,学生的初步感知是梁山伯与祝英台无法在一起的悲伤,以及最后化蝶的豁然开朗。而进入到高级阶段,学生在紧张刺激的节奏和低沉的音调下能够感受到封建势力,对梁山伯与祝英台爱情的压迫,他们无法冲突封建

礼教的束缚,所以造就了爱情的悲剧。学生的审美认识也从原有的初级阶段提升到了高级阶段,感性认识上升到了理性认识。教师通过音乐鉴赏活动的培养,使学生能够真正的了解音乐走进音乐,透过表象挖掘内涵和本质,拓展学生的音乐欣赏视野,端正他们的审美态度。^[4]

3.5挖掘教材中的审美因素

音乐教材中包含了丰富多彩的内容,涵盖了多种形式风格流派。古典主义,浪漫主义,现代主义,中国民族音乐,欧美音乐等等,又包含了音乐剧艺术歌曲,奏鸣曲清唱,剧交响乐合唱等等。教师需要充分挖掘教材中的这些审美因素,丰富课堂的教学内容,也能使学生自主探索,在教材中挖掘出更多的审美要素。而且音乐和舞蹈有天生的共生关系,舞蹈中的一些动作节奏以音乐的节奏为基础。而音乐的一些节奏情感,也会通过舞蹈动作来展现。在课堂教学时,教师可以通过播放一些优秀的舞蹈作品,带领学生分析音乐与舞蹈的联系,通过舞蹈元素强化学生对音乐的感知和审美。教师通过多种多样的形式来强化学生对美的体验,激发学生的思想和情感共鸣,逐步培养学生对美的感知和态度,提高学生的审美水平。

3.6开展实践活动

实践活动能够锻炼学生的音乐感知,体现学生的音乐技巧,提高学生的审美水平。教师可以带领学生开展一些音乐表演活动,通过表演学生能够感受到音乐中一些耐人寻味的细节和其中的情感思想,更加深刻的理解音乐,感受音乐。

在前期准备工作中,教师带领学生分析音乐作品,研读乐谱,感知音乐作品,挖掘音乐内涵,将自己的情感充分融入到表演技巧中来完成音乐作品。这一过程能够强化学生对音乐作品的感知和理解,激发学生的情感共鸣,将自己的情感融入到音乐表演中,才能赋予音乐第二次灵魂。而学生也能通过表演,释放自己的情感,与音乐融为一体。教师在开展音乐表演这一实践活动时,首先要根据学生的发展情况来选择演唱的歌曲或演奏的乐曲。在前期阶段可以选择一些浅显易懂比较简单的音乐作品,能够激发学生的情感,营造一个良好的氛围。还需要注意音乐作品的整体性。最好是先带领学生欣赏完整首乐曲,然后通过跟唱或练习演奏的方式,进一步熟悉乐曲。从整体性进行把握。而在这一过程,教师应该注重为学生树立一个正确的音乐审美观。音乐不是声音越大越好,高音中音和低音各有各的美感。此外教师还应注意表演活动的多样性,可以组建一个合唱团,根据学生们的音色划分,高音中音和低音。也可以采取独唱和轮唱的方式检验每个学生的成效。在器乐演奏中,也可以采取合奏,独奏,协奏等方式,也可以加入一些舞蹈。通过多种多样的实践活动,加强对学生的音乐锻炼培养逐步提高他们的审美水平,树立一个正确的审美观念,为今后的发展奠定一个良好基础。^[5]

4 结束语

综上所述,审美理念在音乐教育中的应用,能够帮助学生更好的理解音乐本质,激发学生的情感体验,挖掘音乐内

涵。而且能够使学生掌握更多的音乐,欣赏演奏或演唱技巧,同时还能感性和理性的认识音乐。音乐教师应当提高自身的综合素质,充分认识审美理念,在音乐教育中创新音乐课堂;在音乐教育中融入情感体验,创设良好情境,营造音乐氛围;定期开展音乐鉴赏活动,积累更多的鉴赏技巧,从欣赏的初级阶段晋升到高级阶段,逐步提高审美水平。此外教师还可以开展实践活动,进行锻炼和检验。通过这些措施的有效落实,能够实现审美理念在音乐教育中的融入,注重对学生的审美培养,逐步提高学生的审美能力。

[参考文献]

[1]刘炫蔚,盖超颖.基于审美理念的幼儿音乐教育[J].北方音乐,2020(17):121-122.

[2]姜之超.初中音乐歌唱教学“以音乐审美为核心”教育理念的思考与实践[J].北方音乐,2020(23):229-231.

[3]贾伟.论音乐教育过程中审美理念的渗透[J].山西青年,2017(7):170.

[4]夏阳.关于人学音乐审美教育的思考——以中国音乐理念为例[J].大观,2017(1):65.

[5]苏勤.抓住音乐本质,让音乐审美教育理念和音乐实践教育理念在课堂中和谐共融[J].新教育时代电子杂志(教师版),2014(33):186.

作者简介:

刘云(1991--),女,汉族,安徽宿州人,硕士研究生,助教,研究方向:音乐美学、音乐教育。