

初中音乐教学中乐感的培养与鉴赏课教学初探

吕燕杰

(西藏自治区左贡县中学 西藏 昌都 854499)

【摘要】随着教育现代化发展步入新阶段,更重视对学生综合能力的培养,以期促进其个性化发展。在初中音乐教学中,既应使学生掌握音乐知识、具有艺术素养,还应重视创新施教,给学生更加生动、多样的学习体验,使其建立对音乐学科的好感,具有审美情趣。并且,这也助于促进学生放松身心、缓解压力,以便更好地学习和欣赏音乐。在此背景下,笔者结合工作实践,展开对构建高效课堂,培养学生乐感、提升鉴赏课有效性的策略分析。

【关键词】初中音乐;音乐教学;乐感培养;鉴赏课

音乐新课标强调“音乐作为一门最具感染力的艺术形式,也是人类精神生活中重要的有机组成部分^[1]”。为此,提升初中音乐教学的有效性、科学性,一方面有助于促进学生的终身发展,使其形成审美意识,具有丰富的精神文化生活,发挥艺术学科的优势;另一方面有利于学生表现力、创造力的发展,使其在欣赏美、接触美的过程中形成创造美的能力。为此,教师应紧抓学科特点,关注对学生乐感的培养,重视在鉴赏课中进行师生互动,提高学生艺术修养。

1、初中音乐培养学生乐感与提升鉴赏课水平的必要性

基于新课改理念,培养学生良好的乐感,提高其审美能力,有助于培养调动学生的多感官,使其接触多元文化。而让他们展开乐理知识的学习与积累,从而形成丰富的乐感,即具有鲜明的调性感,了解多种乐器;较为灵敏的音准感,在听一段乐曲中,能把握其细微的装饰音;具有音乐感知力,能分辨曲调中力度、转折等变化;识别乐曲中的层次、感受其所营造的意境等^[2]。换言之,培养学生乐感,不仅有助于其加深对音乐的了解,在循序渐进中形成良好的洞察力,更将陶冶中学生的情操,发展其多样爱好。同时,部分教师多将鉴赏课变成学生自由欣赏课,教学模式相对单一,师生间的互动也略显有限,难以促进学生理解乐曲深层的审美意蕴及艺术文化。为构建音乐高效课堂,教师需转变施教观念、升级授课模式,将学生作为音乐学习的中心,强化师生间的互动、沟通,以便培养学生的音乐核心素养。

2、初中音乐教学中培养学生良好乐感得有效教学措施

2.1 教学内容多元化

以往教师的灌输式讲授,让学生进行乐理知识的背诵,不仅会使学生对音乐学习产生刻板、无味的印象,更将影响施教效果,阻碍学生乐感的形成。为此,教师可使音乐施教更加多元化。例如:可以情境教学、表演教学、游戏教学、任务驱动教学、合作学习等方式,提升教学效率、促进学生由浅至深的学习,使他们感受艺术之美、具有良好乐感。

2.2 教学方式灵活化

为了提升初中音乐教学的有效性,教师应深研教材、使教学方式变得更加开放和灵活。这样不仅让学生具有更多的选择权,吸引其课堂关注度,也将加强教师对学生的了解,有助于拓展教学的实施。

2.3 教学更具目的性

以往的音乐教学,多由教师设计教学内容,以突破重难点为目标,班级学生基本掌握音乐知识、具备音乐技能,便视为自己的教学任务完成了。新课改和教育现代化更关注全面育人。故此,教师应使授课目标更明晰,通过逐层递进,着眼于学生未来发展、终身学习的视角展开教学,让学生能在音乐欣赏、聆听、学习中排解烦躁、抒发情绪、缓解压力。

3、初中音乐教学中提升鉴赏课教学水平与质量的方法

3.1 构建轻松氛围,调动欣赏兴趣

为了给学生们不一样的音乐鉴赏感受,教师应依据不同的乐曲题材、类型,选取相对适宜的教学方式,为学生构建更和谐、轻松地欣赏氛围,使其沉浸在音乐的世界中,感受美妙旋律。例如:在部编七年级下《姑苏行》的教学中,教师可通过语

言构建的形式,让学生走进江南鱼米之乡,在乐曲伴奏中感受江南风味及其典雅、悠婉的旋律,鼓励大家说说南方音乐的特色。同时,可以“听声识乐”游戏,让学生了解不同的民族器乐及其音色特点,培养学生的乐感。

3.2 重视创新教学,促进学生感知

为使学生成为鉴赏课的中心,教师还应善用信息化教学设备,实现激趣导入,让学生进行沉浸式学习,更好的感知音乐的魅力,提高其乐感。例如:在部编八年级下的《大漠之夜》的教学中,教师可运用提前制作好的微课件,让学生走进大漠、了解那里的历史文化。接着,可以《大漠之夜》进行联合教学,促进学生展开想象,感受歌曲中的情感、意境,促进音乐鉴赏教学的深入。

3.3 引入互动学习,培养自学意识

针对班级学生音乐基础不同、学习兴趣各异,教师可引入合作学习的方式,让学生在小组内共同探讨、分享自己的看法,具有独立思考、采纳他人意见的意识。通过同伴互助,提升鉴赏课教学效率。例如:在部编八年级下的《梁山伯与祝英台》,可以影视作品作为激趣,让大家在小组合作中说说化蝶中哪一部分最感人。接着,让大家赏析小提琴协奏,乐曲是如何用长笛、双簧管、小提琴、大提琴等“阐述”凄美爱情故事的发展的,让学生在赏析中思考、在交流中提升认识。需要注意的是,教师应避免让学生自行分组,需依照组内异质、组间同质的原则帮助学生进行音乐学习的分组^[3]。

3.4 关注教学延伸,以便个性发展

为开阔学生的视野,使其了解不同地域、国家的音乐文化,教师还应凭借鉴赏课优势,适当的展开教学延伸,增强学生的文化自豪感与自信心,使其得到个性化发展。在教授带有传统文化色彩的音乐知识时,例如:在八年级下《我正在城楼观山景》教学中,可播放经典京剧选段,促进学生展开京剧学习;使学生了解黄梅戏、豫剧等不同的剧中,可适当发挥本土教学特色,向对不同剧种感兴趣的学生展开个性化推荐。同时,还可引入对西方歌剧的介绍,开阔学生的眼界。

4、结语

总之,构建初中音乐高效课堂,培养学生良好的乐感、使其感受鉴赏课魅力,绝非一朝一夕之力。作为音乐教师,既应促进教学与不同阶段中学生的思维发展、音乐学习特点、个性爱好等有机融合,提升教学的适宜性、有效性、全面性;还应具备以生为本的教育理念,具有教学反思意识,能够认识到传统教学的缺点与不足,对其加以改进,促进教学的推陈出新。以便提升教学效率,使学生享受音乐学习,拥有良好的乐感与审美鉴赏力。

参考文献

- [1] 张玉洁. 初中音乐教学中乐感的培养与鉴赏课教学[J]. 教育现代化, 2018(8): 6.
- [2] 王晋伟. 初中音乐教学中乐感的培养与鉴赏课教学[J]. 黄河之声, 2019(6): 18.
- [3] 温娟. 简析初中音乐教学中乐感的培养与鉴赏课教学[J]. 课程教育研究, 2019(5): 17.

从红山文化中看中国玉文化的审美和艺术性

张文明

(辽宁轻工职业学院 辽宁 大连 116100)

【摘要】玉文化是中华民族文化的重要组成部分,新石器时代的红山文化是中国玉文化的代表作,从红山文化先民对玉的崇敬和热爱至今,中国玉文化传统绵延不断,玉文化伴随古老的中华民族走过了七千多年的文明历程。作为中国古代文明的主要构成部分的玉文化是一道靓丽的色彩,它是中国古代文明的一朵绚丽的奇葩,这也是中国文明区别于世界上其他文明起源的一个重要的标志。

【关键词】红山文化;玉文化;审美;美学

引言

中国的玉文化源远流长。杨伯达先生曾说过:“经过长期的研究,足以认定:中国玉文化是中国文明史上的一支最古老的文化,也是一块最坚固的基石……”^[1]玉起初是一种自然的形态,一种特殊的矿物岩石,属于“美”石,具有稀少、通体美观、光泽感和工艺表现性等特点,水晶、玛瑙、翡翠、绿松石等都属于玉,东汉许慎的《说文解字》中这样定义玉:“玉,石之美者,有五德。”其中五德是指仁、义、礼、乐、忠。^[2]

1、红山文化中玉与图腾崇拜

世界上任何一种原始文明的图腾崇拜都是先民们怀着一种原始的敬畏和崇敬的心理开始的,红山文化中的图腾崇拜也不例外。他们崇拜自然界中的动物,以及凭借丰富想象和智慧创造出龙、凤等形象,红山文化中最先发现的一些如:玉猪龙、玉龟、玉鸮、玉凤、玉蝉等玉器,都是为红山文化族群而制作的图腾。

2、红山文化中玉与文化的审美

我国第一部诗歌总集《诗经》,收录了从西周到春秋的305篇诗歌,在这些诗歌中提到玉的名篇名句,如:“‘知子来之,杂佩以赠之’,‘言念君子,温其如玉’。”^[3]不难看出玉石在中国古代人们已经把它上升成为一种文化的高度,变成了一种道德层面上的追求。

玉石本身就具有美感,再经过红山先民那具有丰富想象力的艺术加工与创作,更使它贯穿了创造的精神和特有的美学意识,从而使玉文化茁壮成长,促进了各种文化意识之间的融合与发展。红山先民制作玉器的艺术体现了中国人的意志和情感。当然这也是当时社会人们的一种特殊的意志与情感的完美展现,所以当我们在观赏红山文化玉器的时候,不仅为玉器造型的那种艺术美感所折服,而且在这种外在的形式中触摸到了“美”,享受到了艺术加工带给我们的愉悦和美感。

3、红山文化中玉器造型与美学

从红山文化玉器造型的角度分析,红山文化中的玉器主要包括以下两种:一是具象图腾崇拜的玉器,主要包括玉猪、玉蝉、玉龟、玉人、玉鸟等。另外一种就是通过红山先民抽象的艺术加工出来的虚构艺术形态玉器,如:玉龙、玉凤、兽形玉、玉璧、玉琮状玉器、玉环、勾云形玉佩、玉箍、玉镯等。其中最为著名的就是玉龙,它是中国龙图腾的祖先,号称“中华第一龙”。总的说来,红山文化中的玉器造型不仅体现出红山先民制玉工艺的高超,而且还体现出特有的审美感和艺术风格。

3.1 红山文化中玉器艺术的美学特征

红山文化中的玉器反映着当时社会的物质发展的程度和社会的心理以及红山先民的精神风貌。当时的红山先民由于受到自然万物的影响,让他们使用玉作为一种媒介来创作他们心目中的那种构思和创意。并且在当时社会已经产生了阶级,并且有可能形成了最初的国家的雏形,所以一些首领的个人喜好也影响到了玉器的美感特色。

红山文化玉器艺术的美学特征,与当时社会的心理以及红山先民的审美感紧密相连。受到图腾崇拜思想的深层影响,红山文化玉文化中红山先民的审美感和生活情趣追求“和谐”之美,积极提倡那种规律性、艺术性,崇尚自然的艺术风格,从红山文化玉器的造型和纹饰中得到了很好的体现。从玉器的造型上看,红山文化多为象形之器,如玉猪、玉蝉、玉龟、玉人、玉鸟等,但是这些玉器造型生动、古朴。而从红山文化玉器的整体上来说,红山文化玉器更注重玉器的形态,追求玉器内在的美感,其中被誉为中国最早玉龙形象的C形龙—“中华第一玉龙”为重要标志。

3.2 红山文化中玉器造型的美学意蕴

红山文化玉器的造型灵动、挺拔、古朴而又追求内在韵味,形成一种独特的艺术意境,它造型简洁但又富于变化。红山文化玉器的造型,不只是一种工艺的结果,更是一种文化、精神和审美特征的体现。它的造型有其自身的特色,遵循着一种“美的创造”的规律。作为审美对象,红山文化玉器的造型过程就是不断创造美学蕴涵的过程。

红山文化玉器作为工艺与艺术的统一,其造型要受社会需要的制约。玉器的

造型乃至色彩的发展变化是与当时社会发展的文化水平、审美需要、生活需要相对应的。红山文化玉器的造型不仅是应物象形的过程,同时也是红山文化精神和审美特征的物化过程。从美学风格来讲,红山文化玉器的造型,主要体现的是曲线的优美,追求的美感效果是和谐之美,尤其以内在韵味为基调。玉器整体连贯和谐,充满艺术气息,蕴藏着一一种深厚的神秘韵味。

4、结论

红山文化中的玉石文化是中国早期的玉文化代表,如果将中国玉文化比喻成一棵大树,那么红山文化就是整个中国玉文化这棵大树的根系,最终经过数千年的不断发展成熟,成长为中国古代文明中的一枝独秀。红山文化中玉器造型的变化,是在追求一种意识形态上的转变,把艺术美感融合在玉器制作的工艺中,是在追求整体圆满效果中的变化,中国玉文化之所以闻名世界,最重要的原因是它渗透着一贯的艺术创造意识,体现着一种中国文化中特有的民族精神和审美特征,中国玉文化以其独特的艺术性而成为人们普遍欣赏的审美对象。“先人的‘玉德’说,将玉人格化,并使玉的外在美和内在美和谐地统一,达到了‘人玉一体’的境界。”^[4]玉在中国的文化中已经远远超出了玉表层的概念,而变成一种具有代表性的道德范畴,俨然成为中国文明的一大特色,并且至今还影响着中华民族的文明进程。

参考文献

[1]杨伯达. 发扬玉文化的辉煌传统—正确引导玉器收藏活动—兼贺《中国文物报》千期[J],载《中国文物报》2002.

[2]许慎.说文解字[M].徐铉,校订.北京:中华书局,1985.

[3]王秀梅,译注.诗经[M].北京:中华书局,2006.

[4]水汀,赵文彬,周汉民.浅谈中国玉文化与儒家思想[M].火山地质与矿产,1997.

作者简介:

张文明(1982.11.13),男,汉族,辽宁省大连市人,昆明理工大学硕士,讲师,研究方向:首饰设计方向。

小学美术教学中学生创新思维的培养

任月霞

(古月镇观音堂小学 河北 石家庄 050400)

【摘要】创新思维一直是评定学生综合素质的重要指标,对于新时代的学生来说,创新思维更是他们在将来的学习和发展中不可缺少的基本素质。本文从创新思维的心理指导构建方式、创新思维的行为指导构建方式、创新思维的环境创造构建方式,三个方面分析了小学美术课堂教学中创新思维的构建方式,供从事小学美术教育的教师参考。

【关键词】美术教育;创新思维;教学发展

引言

美术,是艺术的一种表现形式。它根植于生活的土壤,形成于人类思维的宝库,更因为人类的创新思维而大放异彩。美术创作是最贴近我们真实生活的,因为它的灵感来源于我们的生活,通过我们的改造而高于生活。小学生在培养创新思维的过程中可以凭借自己的眼睛发现生活中的美,表达自己想要表达的观点。现代素质教育要求面向全体学生,促进学生各方面主动的发展,以形成丰富而独特的综合素质。这一综合素质的一个极其重要的方面就是创新素质,而培养学生创新素质关键在于培养学生的创造性思维能力。小学生在遇到新的问题时,要想自己解决好,就必须具有一定的创新思维能力。具备这种能力有利于小学生更加深入的理解知识,并且可以将学到的这些新知识运用到学习中去,培养学生对于学习的兴趣,使其自身能力有大幅度地提高。

一、目前小学美术教学的基本情况

首先,传统教学模式下的小学美术课堂,满堂灌式的教学不利于学生的实践操作,教学成为教师的“讲学”课堂,教学的模式主要以教师的讲解为主,学生在课堂的主体地位并没有得到实现,美术课堂对于学生而言是枯燥、乏味的,课堂教学,没有为学生提供自主学习的教师只是将自己的想法“嫁接”给学生,这不仅压制了学生的想象力,更不利于学生的思维拓展,在降低学生学习积极性的同时束缚了学生的思维。其次,平面图画教学无法让学生切实体会到美术的情感和意义,现代教育提倡教学注重学生的全面发展,仅仅利用教材上的内容并不能让学生完全地感受到艺术的存在意义,再加上教学环节过于固定,更不利于培养学生的创新思维以及美术创造能力。美术教学不等于“画画”,教学的目的是让学生具备“画画”的能力,这种能力包含着学生对美术作品的理解和创造,不能让学生的思维束缚在一个框架中,学生的思维和想象是没有空间限制的,教师要积极的为学生创造这种学习条件。

二、目前我国农村小学美术教学发展现状

1. 传统思维模式下的农村小学美术教学发展现状

在传统思维模式影响下,不少教师在美术课程的教学过程中通常会根据自身经验来引导学生进行学习,这些经验大多数都是教师自己在学习与发展过程中所累积而成的,有时会与当今新时期的教学理念有着冲突与矛盾,这难免会对学生的学习与创新思维的培养带来不利影响。例如,学生在教师的指导下完成一幅素描作品,而在学生完成作品的过程中,教师通常会站在美术考试评分的角度去评价学生的作品,并指导学生进行完善。而学生就会在这种固有的传统思维模式引导下渐渐丢失了自己的创作想法,久而久之就会变成专门为考试而进行美术绘画的工具。

2. 应试教育背景下农村小学美术教学发展现状

在应试教育的背景下,不少农村小学美术教学的发展也同样面临着一系列问题。相比于城市地区的小学而言,农村地区的小学教师更注重的是学生的升学质量与学习成绩,忽略了学生学习需求与创新思维的培养,这是极其不利于学生日后的学习与发展的。尤其是在小学美术课程的教学过程中,教学内容的不足、教学课程的减少以及教学方法的落后等都会不利于小学美术教育的发展。尤其是在学生的

创新思维能力培养方面,教师通常只会注重教学成绩,传授给学生“一对一”的绘画技巧与所谓的“美术捷径”,这无疑会降低学生的学习兴趣,使其不能在自主创作绘画的过程中实现自我的创新与发展。

三、创新思维的环境创造构建方式

(一)对美术作品进行展示

美术的主要载体就是美术作品,小学生在美术作品的创造中也能感受到美术作品的魅力,体会到在创造美术作品中的情感陶冶,进行美术作品作品的展览是把学生的做与看结合在一起,让学生在观看其他同学的么美术作品时也能开阔自己的美术思维,并且还可以激励其他学生,提高学生创新思维的培养意识。

(二)锻炼学生评价能力

只有在评价中人们才能成长和进步,小学生更是如此,因此锻炼小学生的艺术评价能力也是培养美术创新思维的一种有效方式,在美术课堂上的评价的方式主要分为自我评价、师生评价、学生之间的互相评价。例如,在小学生思维能力有所发展后,对学生的作业的评判可以采取学生互评的形式,让学生以自己的审美角度来评价其他同学的作品,教师在学生评价结束后进行总体总结,在总结评价时尤其不要简单,武断的用“对错”这些词,要去发现孩子作品的美,美术跟别的学科不一样,没有死规定律,那样会打击孩子的兴趣创新。在互相评价的过程中提高小学生的评价能力,培养创新思维。小学生在各方面的思想意识上都不完善,需要美术教师在课堂教学的引导过程中培养小学生的创新思维意识。

(三)通过创设情境对学生创新思维进行培养。

可以从孩子们身边熟悉的事物引导,例如家里的花卉,桌上的文具,农村虽然没有多样的美术教具但是也有趣:土堆上建城堡,小溪边造花园,坐在门前捏泥巴等,这些都是孩子们在创新。再者小学生大都十分喜欢卡通,卡通明星在每位小学生心中都占据一定地位。老师可以结合小学生的这个特点,创设一个卡通王国。然后利用多媒体课件进行播放:里面充满了卡通明星的图片,有小美人鱼、巴拉拉小魔仙、冰雪女王、米老鼠、唐老鸭、变形金刚等,同时播放歌曲,营造出一种卡通王国的氛围,激发学生的兴趣,接下来老师再对学生进行引导:“同学们差不多每天都看卡通片,大家对这些卡通人物都十分熟悉,他们已经成了我们的朋友,今天我们的任务就是把我们的朋友画下来。”这个时候,学生便会对自己曾经看过的卡通片进行回想,然后加上自己的想象,画出自己印象中的卡通明星。如此轻松、自在的情境,可以充分拓展小学生的想象空间,活跃学生思维,更加科学、合理地培养小学生的创新思维。

总结

美术是一门实践性很强的课程。如果教师盲目地进行理论知识的讲解,不仅会导致教学质量低下,而且会导致学生厌学情绪,甚至制约学生的创造性发展。因此,教师应不断总结和反思艺术教学,选择适合学生的教学方法,提高小学美术教学质量。

参考文献

[1]陈洁.浅析小学美术教育创新思维[J].读与写杂志,2011,(1).