

高中音乐艺考生视唱练耳能力的发展对策

黄文娟

(江西省樟树中学 江西 樟树 331200)

[摘要]新课程标准把提高教学效果作为高中音乐教学的主要目标。这就要求教师要结合学生的具体特点,有针对性地选择教学方法,从而促进教学质量的实质性提高。视唱练耳课是高中音乐教学的重点内容,也是培养高中生音乐听觉的关键课程。只有确保课程具有良好的教学效果,才能为培养学生的音乐素养,提高学生音乐方面的欣赏能力和创造力奠定基础。本文主要对视唱练耳课的教学方法进行了详细的分析。

[关键词]视唱练耳课;听力训练;创造性思维;音乐欣赏

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2019.11.074

视唱练耳是一门音乐相关启蒙课程,对学生音乐基础素质的培养产生着一定的影响,历来受到音乐教育人员的高度重视。因此在音乐教育中,应该结合实际情况和音乐人才培养需求不断对音乐艺考生视唱练耳教学进行调整,增强教学活动与艺考的契合性,在提升学生专业成绩的同时,对学生的视唱练耳能力加以培养,为学生更好的学习其他相关音乐课程提供相应的保障。

1 音乐类专业高考对视唱练耳的要求

对艺考进行充分的了解才能够结合艺考要求对学生实施有针对性的强化训练,因此新时期积极探索音乐艺考生视唱练耳教学措施,也应注意对艺考考试范围和要求进行分析。根据历年来我国教育部门制定的音乐专业考试大纲做出的规定,音乐类考试科目包含乐理、视唱练耳、声乐和器乐几个部分,其中视唱练耳是较为重要的构成单位,以20%的成绩计入学生的总分中^[1]。对考试大纲在视唱练耳考核方面做出的具体要求进行分析,发现对视唱练耳进行考核主要是希望学生的音乐听觉能力、视唱能力和音乐记忆能力进行检验判断学生是否具备深入学习相关知识的条件。整个考核过程分为笔试和面试两个部分进行,其中笔试较为重要,会对音阶、音阶、和声音程、和弦、旋律、调性范围、单音、节奏等知识点进行考察。面试部分的考核则更具针对性,教师一般会选择单声部旋律一首(五线谱)要求学生视唱,其中调号为一个升降号以内的自然大、小调式,中国民族五声性调式以及和声、旋律小调式,节奏往往是常用型节奏。这样,结合考试大纲的要求,教师在教学中就应该要求学生视唱练耳部分的学习能够保证视唱唱的正确性,音乐表现能力较强,重视音准和节奏等问题,并以此作为教学改革方向,对高中音乐教学活动进行系统的分析,为教学改革指明发展方向。

2 新时期高中音乐艺考生视唱练耳教学优化措施

2.1 在欣赏课程中,加强对学生的听力训练

在高中音乐视唱课程中,听觉训练具有长期性的特点。对于高中生来说,听觉训练具有较高的难度和抽象性,通常需要很多的时间和精力,但是往往难以达到预期的训练效果。例如,在教师组织的听力和和弦训练中,学生一般只进行简单的序列训练和个人训练,学生难以弄清区分代码的声音、功能和属性等的概念,从而导致训练效果不佳。音乐和音乐学习实践使人们很难充分发挥视觉学习的作用,这些问题可以通过音乐欣赏课程来更好地解决。例如,在指导学生理解音乐之后,在和声训练中,教师可以不断地向学生演奏一些古典音乐作品,以作品的宏观特征作为聆听点,然后教学生的音乐从少到多的判断。倾听音乐作品的柔美,学生在音乐感知过程中会感觉到和弦的存在。教学实践证明,教师将音乐纳入了中学的唱歌和听

力教学大纲,这是一个很好的例子,在实践中给学生留下了更深刻的印象。将听力与学习相结合的音乐欣赏教学方式可以使培训活动更加生动、具体,从而提高学生的和弦感知和理解能力。

2.2 丰富教学形式与教学趣味

视唱练耳本身的基础性决定了视唱练耳在教学过程中能够产生丰富的教学方式。教师在一对一的指导基础上,首先需要强调视唱练耳在不同音乐学习中的运用,能够有效激发学生对于视唱练耳在不同音乐情景下等实践应用能力。教师在学的过程中不能单一地划分视唱练耳,而是要在学的构建中将视唱练耳与不同的音乐学习内容相结合,不能单一过分的强调视唱练耳的实践运用。例如教师在视唱练耳的教学过程中,可以通过不同的音乐形式来培养学生的技能发展^[2]。首先可以采用声乐的形式,促进学生等市场能力,其次采用器乐的形式帮助学生完练耳。

视唱练耳作为实践要求较高的音乐技能教学,其本身就跟游戏充满着契合性。教师可在教学过程中充分构建游戏环节,促进学生视唱练耳学习的趣味性,同时在趣味性的引导下培养学生进行实践能力的发展。在整个游戏的过程中,教师可不断提升难度,从而帮助学生在游戏的趣味性下完成实践能力的发展。但游戏性的教学设计必须遵循两个方面的原则,第一方面的原则就是切实实现教学内容的教学目标,游戏环节的构建,必须完全以学生实践能力的发展为方向;第二方面则是游戏性的环节构建需要适度,出现在合理的教学环节节点上,将游戏性环节对学生实践能力的培养置于整个教学逻辑当中。例如在视唱教学中,教师教学的一般逻辑为先明确课堂内容,引导学生进行知识的学习,然后再进行歌唱实践。游戏环节的设置就需要在实践环节当中,不能脱离了此类逻辑,当然游戏环节也可以出现在课堂导入环节中,但是其仍然不能脱离学生学习的一般规律和教学的基本逻辑。

3 结束语

在任何情况下,视唱练耳是高中音乐学习的重要组成部分。为了充分实现教学大纲的基本价值,教师必须充分教导学生把握音乐知识的规则,学习内容和课程特点,并适当地结合音乐欣赏等教学活动,为学生提供大量的观看和聆听的机会,使他们能够在特定并且生动的训练活动中提高歌唱水平,促进音乐审美水平的显著提高。

参考文献

- [1]董大新.视唱练耳课在合唱教学中的作用和价值[J].DramaHouse,2017(8):171.
- [2]黄橙紫.浅谈少数民族音乐素材在视唱练耳课教学中的运用[D].中央音乐学院,2017.

关于意象油画的创作思考及探索分析

简兴刚

(毕节市文学艺术界联合会 贵州 毕节 551700)

[摘要]中国艺术大师们在自然景物绘画中分析和描绘来自中国民族精神和中国文化艺术,遵循西方油画规律,将艺术与情感进行有效融合,最终形成了一种全新的绘画艺术——意象油画。从意象油画产生的那一天开始,就得到了多数油画家的喜爱,同时也受到了艺术大师的青睐。意象油画不仅可以展现艺术家的主观意识感受,更是中国传统文化和艺术的缩影,是中国传统哲学和审美艺术的表现。本文研究了意象油画在我国的发展过程,提出了意象油画创作的思考与探索。

[关键词]意象油画;创作;思考及探索

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2019.11.075

1 引言

中国传统绘画无论从思维方式上还是在构图规则上都倾向于意象化。这就是为什么中西方美术有很、如此大的区别。自从油画传播到中国以来,经过百年的延续和变革,到目前为止,中国油画大多融入当地的特色,具有强大的民族认同感,充分反映了中国的民族精神与国家情怀。近年来,中国油画家普遍表现出对绘画的渴望,并在绘画中展现出审美意识,并通过选择主题、策划内容以及绘画工艺等多种途径表达出来。中国油画家强调对审美对象的主观感知,并到试图达到更高深的境界。

2 意象油画的创作意义

意象油画是一门需要进行深入研究的艺术,它不仅表现出自然的风格 and 特征,还能传达情感和思想,重点突出中国文化的文化内涵。意象油画作为一种新的绘画形式,可以说是世界艺术史上最令人惊叹的变革。它保持了西方油画的理论和手法,结合了中国传统文化的精神,用意象来表达深刻的民族含义。意象油画的出现也使许多油画家进入了油画的最高境界,但也是最困难的创作境地,就是自主创新。所有事物的继承和发展都离不开思考与探索发现,意象油画在创作过程中有着严格的要求,强调了“身与事接而境生,境与生接而情生”的美学原则,突出了绘画过程中凝聚主观意识和情感的重要性^[1]。

传统的中国画不强调艳丽的色彩,不注重复杂的细节,更不会过多的加以修饰。中国画在很大程度上是简单的、朴素的、更有深度和意义的作品。意象油画强调一种色调可以表达的画面就不会用两种色调来表达。意象油画给人一种逐渐看到真相的感觉,而不是云里雾里的感觉。一副好的作品同时也需要一双发现美的眼

睛,人们需要去发现它的美,去体验它所表达的感情,人们要通过敏感的心灵去洞悉其中的情感。有时意象油画家就像伯乐,他们从景物中发现美,画出的每一笔都是创造意境的伏笔。最终所呈现的也是为主观感受表达进行的铺垫。意象油画表达了画家的内心世界,体现了中华民族淳朴的民风 and 情怀。意象油画具有浓厚的东方浪漫主义色彩。意象油画是一首表达中国文化艺术的长诗,在探索和创作的过程中,油画家需要领略中国意象语言的魅力,体验意象油画的非凡魅力。

3 对意象油画的创作思考及探索

3.1 意境的创造

意象油画所表达的宁静、淡雅的意境完全符合中国传统绘画的理念。为了更好地呈现意象油画的意境,需要强调其深刻的内涵,反映中国文化的精神意义。在传统绘画中对图示、颜色、物像等方面的元素加以运用,这也是传统的中国绘画中很重要的一步。中国古代诗人能够运用思想,强调用意境来体现作者的感受,这是一种含蓄的委婉的说法,给人耳目一新、清晰明快的美感。人们在阅读一首古诗时,可以看到在一个环境中发生了什么事,而这一切都是由作者的意象创造出来的。在意象油画中,想象力的作用就变得更加重要。意象油画家为了表达绘画的内容和情感而创造的氛围,可以营造出更好的意境供观赏者欣赏,不仅观赏者会喜欢上这种作品,还可以展现出油画家高超的艺术水平。艺术家的绘画方式不同,感知事物的能力也有不同,因此,最终绘画的结果也存在诸多差异。艺术家在创作时会通过笔墨等事物进行呈现,尽管呈现的方式大多相似,但最终效果往往取决于艺术家绘画素养和操纵能力,因此意象油画家在营造意境时往往要注意自身艺术的发展方向,加强绘画控制能力以及审美意识的提高。

3.2图式的组织

中国传统的构图手法主要依赖于心境,不同的心境,就有不同的画面。这一直都是中国画家的一种情怀。绘画的形式似乎是自由而分散的,其实是不同情绪的人在不同的时间看到不同的侧重点,因此感受到的意境也是不同的。板块构图不是西方风格的几何平面画法,而是中国传统绘画中独特的绘画形式。这是一种留白和平面所带来的视觉层次效果。这种效果可能会使观看者产生的画面是由一块或几块构图组成的错觉。随着时代的发展这种绘画形式的传播风格和手法也在随之改变^[2]。

中国画经常留有空白,从色彩运用的角度讲,可以突出形象,形成强烈的主次对比效果,展现出一种美感。另一方面,中国传统绘画强调装饰效果,在不同的作品中所呈现的主次关系也不同,这样有助于图像的表达和情感的处理。在中国传统绘画中,如果对层次的关系处理不好,只会给人一种无序、低俗的感觉。

3.3物像的塑造

在意象油画中物像的选择决定了作品的情感基调,也体现了画家的审美情趣。在同一个地方,选择不同的对象,必然会产生不同的情绪,表现画家不同的思想情感。在创作意象油画时既要把握事物的表面特征,又要透过表面看到本质。物像的描写是画家的绘画技巧和艺术修养的基础,是画家审美情趣的又一体现。传统的中国画更在意写意,利用写意的技巧可以更轻松的塑造物像。因此,利用写意的手法观察物像,更要在绘画过程中将其鲜明的个性彰显出来。画家所追求的,不是简单

地把形象画在纸上,而是把事物画得栩栩如生,表现出物像的活力。例如,在画鸡蛋时,如果只画它的外观,那么所有的鸡蛋都是一样的。因此,画家应注重其在心中的主观印象,突出事物本质,从而描绘出事物的内涵。

4 结束语

中国的传统文化和艺术就是一种意象的表现,也是中国人审美和文化发展的标志,意象表达更是绘画最高境界的追求,是绘画与情感的完美结合。中国画家将中国的意象美学观点融入西方绘画中,转变为全新的油画风格与类型,也就是意象油画,不光是展示了中国人的创新精神,也展示了中国的文化特点和民族精神^[3]。

参考文献

- [1] 高嵩. 探析当代意象油画创作在中华民族文化精神塑造中的运用[J]. 美与时代(下), 2020(03): 59-61.
[2] 曾艺岚. 意象油画形式语言的探索及我的艺术创作感悟[D]. 湖北美术学院, 2019.
[3] 白雪. 意象油画写生中的情感认知及对实践创作过程的感悟[D]. 吉林艺术学院, 2019.

作者简介:

简兴刚(1971~),男,贵州毕节人,本科,彝族,三级美术师(中级),主要从事美术油画研究。

中小学美术培训教育与反思

冯 燕

(利津县凤凰实验中学 山东 东营 257000)

[摘要]随着国民经济及科技水平的提高,素质教育越来越得到全民和国家的重视。美术教育是素质教育的重要组成部分。随着时代的发展,美术教育已经不只是传统意义上的美术教学了,校外美术培训也对学生素质教育的提高起到了很大的作用,随着培训机构的层出不穷,校内外美术教育协同发展已经成为当代美术教育的一大趋势。针对校外的培训机构的雨后春笋般涌出,结合当下的网络环境,利用当前的教学设备和教学资源,对传统的中小学教育和校外培训机构相结合的发展模式提供了几点建议,并根据疫情当下的现状为素质教育中美术的教学和学生水平的提高提供了几点建议,为中国中小学美术教育提供一些参考。

[关键词]培训机构; 美术教学; 传统文化; 教学方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2019.11.076

引言

目前校内外美术教育共同发展已经成为美术教育的一大趋势。基于这样的大环境,校外美术培训机构如雨后春笋般涌现。校外的美术培训机构拥有更加针对性的教学环境和教学资源以及前卫的教学理念与教学形式,有的甚至包含更先进、科学的教学硬件设施等,这些因素成为都是吸引学生进行校外美术学习的重要原因,也使得美术培训和课堂受到了广大学生与家长的青睐。把本来局限于校内课堂的传统教育在一定程度上成了某种延伸与拓展。在网络信息的透明和爆炸的年代,校外美术培训机构抓住机遇发展迅速。大部分学生想通过美术培训机构提升学生的艺术水平,通过艺术考试的形式获得考级证书,以便为日后的发展拓宽道路。也有部分家长想通过美术培训培养让自己的孩子艺术天分得到提高,增强孩子的艺术素养。无论那种初衷,都可以看出校内外的美术教学都为教育事业的素质培养贡献了自己的力量,同时也为美术探索、创新、多元化的艺术道路做出了突出贡献。

校内外美术教育快速发展是大家有目共睹的,但许多人认为美术的传统教育存在很多弊端,导致很多学生家长不重视校内的美术教育,校内和校外是不相干的两个平行教育。基于这样的教学现状笔者想要通过自己的思考和多年的美术教学与教学经验。寻找校外美术教育是通过何种途径,可以相互渗透,相互扶持,相互学习,在学生们的文化艺术修养中开辟出一条光明大道。

一、校内美术课堂的意义

美术课程标准研制组修订的《全日制义务教育美术课程标准》中指出:“美术课程具有人文性质,是学校进行美育的主要途径,是九年义务教育阶段全体学生必修的课程,在实施素质教育的过程中具有不可替代的作用”。校内义务教育阶段的美术课程能够陶冶学生的情操,开阔学生的视野和想象空间,提升学生的审美能力,加强学生自身的综合素养。产生了对生活艺术和大自然的热爱和兴趣,提高创造和改变生活的创造力。学生不光能够有效的参与文化的传承与创新,而且通过美的学习,让学生们发现和接触更多的美术媒材,见证我国博大的艺术资源,感受祖国博得的文化艺术积累和信息,运用所学知艺术创新贡献自己的能力和学识。

在义务教育美术课程学习中,美术课程的教学方式会或多或少的受到学生个性的左右,所以美术课程的教授过程中有尊重孩子的个性和兴趣的选择,在培养学生的整体能力和综合素质的同时也主要考虑学生的个性发展。美术的教育是激发学生敞开对大自然的好奇之门,打开探索大自然的勇气,让充满活力的学生们发挥他们无限的价值,并照亮他们的未来。

美术的传统教学的意义深远,运用于生活的方方面面,祖国上下的各个角落都会运用当地的传统特色和美术方法进行宣传和装饰,如图1 核心价值观的传播不止在于表面,加之美术的结合,更具有艺术气息。

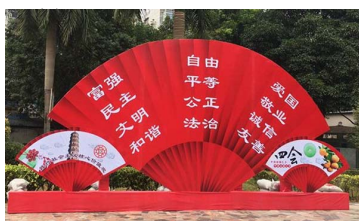

图1 核心价值观

图2中表现核心价值观是通过剪纸的方式呈现的,可以看出,同样的文化传播

图2 核心价值观剪纸造型

加之艺术的升华后,让之更具生命力,更具色彩性。

二、校外美术培训机构特点与优势

校外美术培训的教学形式和学校义务教育阶段的美术教学相比,组织形式具有自主性、灵活性、开放性等特点。通过小组教学形式有利于教师对学生的单独辅导实时的掌握学生的学习状况并且根据学生的学习实际情况调整教学方案,这样有利于学生针对性的学习,也有利于加强学生的进度的掌握,更有利于学生主观能动性的提高。

传统的美术教育没有专门的美术教室,不利于教师给学生做临摹示范,不能直观地让学生体会绘画的整个过程,大多数是成品的展览和临摹,过于单一。而且公共教室用来张贴展览学生作品,不利于学生之间互相欣赏学习,而校外美术培训机构为了迎合社会需求把每个教室进行各有特色的装饰,而且有学生的作品展览,这样不光抓住了学生的兴趣,也抓住了家长的心,让学生家长觉得物有所值,导致了更多的家长越来越信任美术培训机构。

三、校内与校外美术教育的相互融合

校内传统美术课程有本学期教学目标、教学大纲、教材的指导,比较系统的完成教学任务。而且会出现美术老师同时教不同班级的课程,这样学生的接受水平比较宽泛。相比较而言下外的培训机构更具有针对性。

但是传统的美术教育有校外培训教育不可比拟的优势,就是可以面对面的感受人的情感和艺术表达,通过实实在在的指导和艺术交流提高学生的认知能力和艺术鉴赏能力。再就是通过项目化教学:项目的具体化,学习的实践化,项目化教学和案例教学都成为趋势,可以定期组织学生参观当地的文化艺术中心,激发学生的兴趣,通过实践的兴趣,把学生的兴趣和美术造诣水平提高到最大。

结论

校内外美术教学的互补,可以有效地促进美术教学资源的优化,校内的教育考虑教学方法、教学手段的升级。在具有有较完备的知识储备与教学经验前提下还要不断钻研,把握时代的脉搏,以此来激发学生的学习兴趣。并且与校外教师多交流教学经验、相互学习。将校内针对小学美术教育的理论与校外丰富、教学内容与灵活的教学手段进行融合。

参考文献

- [1] 何宗奇. 教育学原理与艺术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.1.
[2] 张印成主编. 课外校外教育学[M]. 北师大出版社, 1997.11.
[3] 胡如凡主编. 艺术课程与教学论[M]. 浙江教育出版社, 2003.9.
[4] 陈向明, 研究方法与社会科学研究[M], 北京: 教育科学出版社, 2009.
[5] 孔起英. 学前儿童美术教育[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2010.