

结合幼儿年龄特点开展奥尔夫音乐教学活动

陈日冰

(广东省河源市和平县阳明中心幼儿园 广东 河源 517200)

[摘要]幼儿教育是开发幼儿智力、树立幼儿科学思想和正确观念、培养幼儿综合素质的重要教育阶段,对幼儿成长及发展的影响十分明显而巨大。为了保障幼儿教育质量,必须对幼儿年龄特点进行准确把握,从而指导教育工作科学、合理、有效开展。本文对幼儿年龄特点进行了简单分析,并在此基础上从律动教学、游戏教学、音乐材料教学用具、教学内容等方面,对结合幼儿年龄特点开展奥尔夫音乐教学活动的策略展开了探讨。

[关键词]幼儿年龄特点;奥尔夫;音乐教学活动

奥尔夫理念高度强调本性,其基础在于将语言以及动作与教学相结合,同时关注对乐器的实践作用。该教育体系不仅仅体现在教会学生知识和技能上,更在于诱发学生乐感,让学生能够真正深入地感受音乐,同时实现综合成长与发展。教师在开展奥尔夫音乐教学活动时,一定要结合幼儿年龄特点采取合理措施进行处理,才能有效保障教学效果。

一、幼儿年龄特点分析

幼儿年龄特点基本上可以分为生理和心理两部分。首先是生理特点层面。幼儿正处于生理急速发展的阶段,身体发育迅速,精力充沛,能够较为自如地控制身体和手的动作,掌握了一些基础性的语言,逐步掌握自主饮食、休息的方法。活泼好动可以说是幼儿最为显著的生理特点,基本上不能让幼儿较长时间静坐或者集中注意力。其次是心理特点层面。幼儿往往有着极强学习、模仿心理,酷爱模仿他人,同时行为受情绪支配严重,思维也通常受行动或直觉支配,情绪不够稳定,缺乏良好的逻辑思维能力,个性千差万别,自我意识逐渐觉醒。在开展幼儿教育工作时,必须对幼儿年龄特点进行深度把握,才能保障教育的科学性、合理性与有效性。

二、结合幼儿年龄特点开展奥尔夫音乐教学活动

(一) 基于幼儿年龄特点进行律动教学

律动教学是奥尔夫音乐教学的重要组成部分,其对引导幼儿利用身体和部位的动态来感受、理解和表现音乐作用明显,是培养幼儿音乐兴趣、提高幼儿音乐基础素养的重要方式。律动教学不仅仅是让幼儿跟随音乐进行身体律动,更是让幼儿在律动中去感受和创造,是将音乐教学延伸到综合成长及发展方面的可行方式。在律动教学过程中,教师需要重点进行节奏训练,组织幼儿逐渐提高音乐节奏感知能力。其中节奏训练是律动教学的基础,对强化幼儿对音乐的感受和理解素质的重点。幼儿聆听音乐并感受其中的节奏,准确把握节奏的快慢和缓急,才能跟随音乐做出身体各部位的律动,促使身体律动与音乐节奏一体化,从而逐渐培养幼儿节奏敏感性和律动能力。在实际教学时,教师可以积极调动幼儿身体各个部位,如手、脚、肩等,让幼儿感受音乐的动感,这更能拉近幼儿与音乐的距离,促使幼儿对音乐有更深刻的感受,更利于幼儿掌握音乐节奏。例如在教学音乐《开始和停止》时,教师就带领幼儿一边听音乐,一边跟随音乐的节奏做出摸脚、摸膝盖、拍手、拍肩膀、摸脑袋、高举双手等动作,然后在一些音节,让幼儿暂停动作,保持静止。让幼儿在简单的动作中感受乐趣,这十分符合幼儿活泼好动的年龄特点。而在此过程中,幼儿会逐渐对音乐节奏产生下意识的反应,能够形成良好的节奏感。

(二) 利用游戏教学增强教学趣味性

游戏教学是幼儿奥尔夫音乐教学活动的常见形式,其优点在于能够充分结合幼儿活泼好动、好奇心重的年龄特点,促使幼儿快速感受音乐乐趣并进行更加有效的音乐学习。教师应当准确认识到游戏教学的积极作用,并在教学中根据实际情况合理构建适合幼儿的游戏,调动幼儿游戏积极性,并促使幼儿在游戏中不知不觉间完成音乐学习任务,真正实现“润物细无声”的教育。例如在教学《身体音阶歌》这首歌曲时,由于歌曲音节较多,而幼儿记忆力和抽象思维能力较差,直接让幼儿反

复听音乐的话他们可能会感到枯燥乏味,也很容易记错音节。对此,教师决定通过组织开展游戏的方式进行教学,将幼儿分为五人一组,提供相应的道具,鼓励每组幼儿根据歌曲进行表演。这样一来,幼儿能够一边听音乐,一边玩游戏,在收获游戏乐趣的过程中耳濡目染地记住歌词。

(三) 基于幼儿兴趣准备音乐材料和教学用具

对幼儿音乐教学而言,往往需要音乐材料和教学用具作为辅助,才能充分契合幼儿具象化思维主导的年龄特点,更能有效改善教学效果。而在准备音乐材料与教学用具时,教师则需要以音乐歌曲为基础,充分考虑幼儿兴趣,尽量准确合适的材料和用具。譬如在教学歌曲《猪八戒吃西瓜》时,教师便准备了西瓜玩具和猪八戒面具,通过表演的方式完成教学;又譬如教师可以将《拍手踏脚》等旋律简单同时伴随身体律动音乐作为教学素材,可通过身体律动的方式进行教学,也可采取表演或打击乐器演奏的方式进行教学。

(四) 运用幼儿熟悉的具体内容保障教学效果

幼儿记忆力较差,尤其是在记忆抽象事物的时候更是难以有效、准确记忆。反之,幼儿较为擅长形象记忆,对他们熟悉、感兴趣的具体事物能够更加有效地完成记忆。教师需要在实际教学中结合幼儿这一年龄特点,尽量运用幼儿熟悉的具体内容来保障实际教学效果。其中常见的方法包括运用图谱符号等将音乐具体化、将语言节奏朗诵和歌唱相结合、将声势与器乐演奏相互衔接、欣赏与动作表演有机结合、道具与各种感知觉通道融合等,让幼儿在更为具体的教学内容中有效理解音乐知识,感受音乐魅力。例如在教学《土耳其进行曲》这首乐曲时,教师利用图谱关系图对幼儿进行引导,帮助幼儿理解和记忆乐曲中的音节顺序和节奏,从而帮助他们对乐曲内容进行准确把握和有效记忆,有效改善实际教学效果。

结束语

综上所述,幼儿奥尔夫音乐教学活动的开展更加契合幼儿实际情况,高度重视幼儿主体地位,能够以幼儿更易理解和接受的方式保障实际教学效果。教师在开展奥尔夫音乐教学活动时一定要结合幼儿年龄特点,从幼儿的角度进行思考,并对音乐教学活动进行设计、组织与开展,确保幼儿能够主动学习、准确理解并收获快乐。

参考文献

- [1] 高登容. 幼儿教育中奥尔夫音乐教学法的应用分析[J]. 信息周刊, 2018(11): 287.
- [2] 任颖, 胡立艳. 幼儿园中奥尔夫音乐教育活动对幼儿的影响[J]. 戏剧之家, 2017(23): 172.
- [3] 范丽莉. 浅析奥尔夫音乐教学理念下的幼儿音乐教学活动[J]. 学周刊, 2017(10): 98.

作者简介:

陈日冰,女,1986年6月出生,广东省河源市人,广东省河源市和平县阳明中心幼儿园工作,幼儿园一级教师,研究方向:奥尔夫音乐教育。

探析音乐表演艺术与现代音乐美学的相互关系

冯行行

(四川轻化工大学音乐学院 四川 自贡 643000)

[摘要]由于我国近代在音乐领域的不断发展和越发深入的研究,这使得我国在音乐艺术领域获得了大量的理论成果以及表演成果。这些成果的出现使得人们在加强对音乐美学的研究的同时,对音乐的表演艺术也愈发重视,本人通过对近现代文献资料的收集和整理,分析比较后得出音乐美学和表演艺术之间有着密不可分的联系和相互影响的作用,只有两者合二为一,才能有效推进我国表演艺术领域的发展,为音乐发展灌注新的生命。本文通过探析音乐表演艺术与现代音乐美学的相互关系,希望能为今后研究此类问题的人提供一些有价值的参考资料。

[关键词]探析;现代音乐美学;音乐表演艺术;相互关系

伴随社会文明也飞速发展,人们物质上得到满足,这时就渴望在精神层次能够得到提升,这为现代音乐艺术的发展提供了良好的背景。音乐表演是对音乐艺术一个比较重要的分析,它不仅仅是将表现进行重复的过程,而是要不停地创新和加工,使得音乐作品在不同的时代、不同的文化背景下表达的思想都不尽相同,从而使观众耳目一新,挖掘出一些以前没有表现出来的东西。在音乐表演艺术蓬勃发展的同时现代音乐美学的研究越来越多,研究层次也越来越深奥,这都给音乐表演艺术带来了不少的启发,所以将音乐表演艺术和现代音乐美学相互结合,这样才能更好地促进现代音乐的发展。

一、什么是音乐美学及研究的必要性

(一) 什么是音乐美学

美学这一词起源于古希腊,在那时候,感觉学被用来替代美学一词,意思是通过感觉来认识事物,这个词创造之初跟音乐没有关联,而是与感官有着密切的联系,例如我们经常说的视觉、味觉等。艺术哲学是美学的另一个概念,这也是现在国内外用得最多的解释。美学的承载对象是人们的感性认知,包含在感性认知领域,随着人类文明的发展,对美学的概念才逐步扩展到音乐艺术领域。

(二) 研究的必要性

首先来说音乐表演所牵涉的大部分是表演者本身的审美理念和思想构造对音乐美学的理解,而音乐美学是囊括了许多学科,比如教育学、审美学、心理学、感觉学等,所以音乐表演的实质是音乐美学里重要的内容,通过对音乐表演与现代音乐美学的相互关系的研究有助于深层次挖掘音乐的内涵,帮助表演者更好地理解音乐

作品,同时表演者也可以透过音乐作品丰富自身的美学观,由此促进音乐美学的发现。

二、探析音乐表演艺术与现代音乐美学的意义

众所周知,音乐本身就具有很强的实践性,而且它和艺术是密不可分的,所以,不论是哪种出色的音乐作品,其自身的艺术魅力都需要交由表演者来传递给听众。音乐表演者演奏音乐作品时不仅需要运用到各种乐器和技巧,同时还需要融入自身情感于音乐表演中,只有如此才能最大化的表现出音乐作品本身所带有的艺术魅力,进而达到填充音乐作品的内在。从一定意义上来说音乐表演实际上连接着音乐欣赏和音乐作曲两方面,作为一种中介存在。同时现代音乐美学也十分关注这一部分,随着艺术哲学的发展,对音乐美学钻研也越发深入,针对音乐演奏人员的专业素养要求也变得越来越严格,所以演奏者要充分理解音乐作品中所隐藏着的美学思想和深层次的艺术含义,这样才能完整展现出作品本身具有的艺术性和艺术魅力,从而给欣赏留下深刻的印象。根据前面所说,音乐表演是现代音乐美学中一个较为重要的构成成分,只有遵循美学发展的客观规律,遵照作品自身的差异才能体现作品中的思想情感。

三、现代音乐美学的发展对音乐表演艺术的影响

从现代美学角度来看,音乐作品主要由多个部分构成,其主要构成部分是音乐创作和音乐表演。首先以音乐创作来说,这一环节主要是指作曲家对于音乐作品的理解,可以理解为作曲者在创作音乐时的主观性行为,它存在于作曲者的头脑之中,即便没有客观对应的物体,但确实确实是音乐作品创作的重要构成因素,如果缺少这一关键一环,音乐作品也不能成功;另外一种便是在音乐作品中作曲家通过音乐符号记录构思的乐谱。在音乐创作的进程中,作曲家将他们在脑海内出现的主观片段用曲谱的形式记录下来,并提供给音乐表演者用以演奏使用,如果没有实在的曲谱记录,除了作曲家本人,没有人能够真切地感受并理解音乐作品的原作和原作将要表达的情感。作曲家在完成一个曲目的创作后,其实就已经呈现了一部完整的音乐作品,它存在的真正形式不是通过人的意志来传递的,需要经过不同的表演者和音乐家对原作本身进行不断的改编、添加、演奏来填充不同人对同一首音乐作

品的理解。音乐作为真实存在的本体,它不能被轻易改变,这也是对音乐的一种理解,就像没有人能够改写真实存在的历史。

演奏人员和表演人员作为阐述者,需要充分理解并很好地诠释出音乐本身所包含的内在美学,从自己的角度出发,对音乐的内涵做出深层次的理解,当然这是从事音乐工作最基础的要求。这里还需要强调的是专业的表演者在演绎音乐作品时,需要把握作曲家的思维主线和创作背景、创作动机等,以便完美的阐释出音乐作品的内涵。在音乐发展的历史长河中,对音乐表演和音乐美学的研究从未停止,直至今日的现代音乐也以同样的高度对两者的关系进行了比较分析,而音乐表演作为音乐美学研究的核心,我们必须正视它,如果仅仅从美学的角度来分析,必然是非常困难的。音乐美学其本体相对应的是音乐本身,但音乐是长时间的意向性活动,需要大量的时间才能让音乐本身的意义和内涵得到慢慢补充和完善。

四、结语

总体来看,我国音乐表演艺术的发展与现代音乐美学的深入研究息息相关,不仅充分挖掘出了音乐作品中的美学内涵,并且还将这种美学思想加以丰富,所以,这就要求我们正确权衡美学研究和表演艺术两者之间的关系,并促进演奏者在演奏过程中完美的阐释作品中蕴含的审美理念和时代含义,进而更好的分析音乐作品,同时这也能够推进音乐表演艺术水平的提高,更好的促使音乐领域整体水平的提高。

参考文献

- [1] 仝智信. 现代音乐美学对音乐表演艺术的相关启示分析[J]. 职大学报, 2018, (01): 47-49.
- [2] 刘婷婷. 音乐美学对音乐表演的影响研究[J]. 大众文艺, 2017, (07): 147.
- [3] 安琦, 金莲. 再议音乐美学与音乐表演[J]. 宿州学院学报, 2017, (05): 91-93.
- [4] 刘斌. 现代音乐美学对音乐表演艺术的促进[J]. 戏剧之家, 2017, (24): 61-62.

书画艺术对社会生活的渗透

卫九春

(中国画创作研究院 上海 200000)

摘要大千世界,总的来说莫过于生活、艺术,艺术可以是宏观的概念,也可以是个体体现,比如书画作品。这些作品通过对主观或者客观的现象、事物进行感知、意识、分析、综合、想象、表达等过程,通过具体形式展示出来的结果,生活就是体验的过程。

关键词书画; 艺术; 生活; 渗透

生活与艺术可以说是紧密联系的,人们常说:“艺术来源于生活,生活来源于自然。”其实,艺术是生活经过千锤百炼后的片段,生活就是体验的过程,艺术将人们在生活中体验形象的用书画的形式展现在了观赏者的面前,满足大家的精神追求。

在战争年代,甚至更为久远的年代,从最初的盘古开天辟地、女娲补天的传说到我们现在的生活,都明显体现了生活来源于自然。在原始社会时,人们为了在世上生存、发展,面对险恶的环境让自己适应生活,这些传说和神话故事就是当时生活的写照。伴随着时代的进步,人类与自然相处的越来越好,在人们满足物质生活的需求之后,精神生活逐渐开始发展,艺术得以开始,并在历史长河中不断发展、传承、创新至今,成为了人们生活中不可或缺的一部分,渗透了人们的社会生活之中。

书画艺术源于生活、反映生活、对话生活、凝聚生活,并在不断的启迪生活、引领生活。所以,很多艺术家都是从关注人的生活、生活方式开始。生活中的艺术是隐藏的精神烙印。感知我们生活的年代中的生活片段,创作出反映生活的书画艺术品,这对艺术家来说是一种追求,一种满足。现阶段,艺术不再是高高在上的,不是清逸、奢侈的,我们每个人都在不同程度上追求着自己的艺术美。每个人都有审美的潜能,尽可能的进行挖掘,通过设计艺术来不断改变我们的社会生活。

在当今时代,书画艺术活动已经超出了艺术范围,渗透于我们的日常生活中,比如,广告的美术设计、服饰的刺绣、居家装修、电视剧的服化道等等。艺术活动的场所也从高雅的艺术场馆,走到了大街小巷,走进超市、车站、商场、学校等社交场所,人们的文化生活、艺术活动、消费方式也都随之产生了变化。书画艺术的大众化、商业化传播使得人们的生活与艺术正在慢慢靠近,艺术与生活之间的界限也在逐渐消失。人们的家具、服装、建筑等都在进行蜕变,色彩逐渐丰富,形式逐渐多样。穿衣不仅仅是为了最初的保暖,还体现了一个人的审美与个性。生活中的物品也不仅仅体现它的商业价值,更多的是精神追求。住宅在追求安逸舒适的同时,也讲求了人文性、丰富性与创新性。

在我们的社会生活中,只要小心观察、处处留意,就能发现许多生活与艺术的联系。书法汉字大写的“人”字,通过摇身一变,成为了上海世界博览会吉祥物—海宝,风靡世界。再观2008年的北京奥运会,会徽和吉祥物直接运用中国传统的书画印元素设计,影响了亿万人的物质与精神生活。台湾台北世界花卉园艺博览会的会徽其实是中国画没骨画五彩大写意图案,由五个人形花瓣组成,结合中国民族传统的水袖舞蹈与台湾的兰花,展现出流水之律动感。这些例子都说明了书画艺术不

仅是全球艺术,更是全人类的艺术。书画艺术在生活、经济、教育、体育、科学、政治等领域都扮演着越来越重要的角色,书画艺术品也成为了政治外交、经济活动价的圣物,如国家领导人在外交活动中随身带的书画礼品。颇负盛名的《富春山居图》是黄公望在去世前不久完成的,但是经过辗转流失,这幅画的一半在浙江省博物馆,一半在台北故宫博物院。

书画艺术作品对人们的生活影响有限,这些作品都是艺术家的闲情雅致,斗室点缀。但是当这些艺术用于工艺造型、美化环境中时,它是极具实用价值与欣赏价值的。书画作品被人们的生活所接受,反映着时代的进步性、社会的文化水平。书画作品运用于社会生活中一般分为:第一,工艺品,就是经过装饰、加工的生活用品。比如染织工艺、服饰工艺、陶瓷工艺、建筑设计等。第二,陈设工艺品,就是专门供大家欣赏的艺术品。比如象牙雕刻。家具装饰、玉石雕刻等。工艺品的造型和图案手法都有很强的实用性、艺术性。由于地理环境不同、民族特点不同、文化差异不同,展现出来的风格特色也不尽相同。千百年来,书画家创作了无数的书画艺术品,这是中华民族文化的精华,是现代工艺品造型的源泉。包括瑞兽、花边纹饰、诸神图案、建筑图案等。古人的书画在现实事物上加以夸张,形成了一种怪诞的艺术。而在商业活动中,商标则是无处不在的。很多深入人心的商标都是传统图案与现代设计相结合的。如中国银行的标志,就是采用了中国古钱和汉字“中”为基础,加以框线设计,寓意天方地圆,经济为本。在标志设计中融入传统书画,不仅仅是中华民族文化的延续,也在与世界信息交流上有推动作用。

书画艺术对社会生活的渗透,是书画家作品经过时间沉淀的精神佳作,是文化、科技、工艺的甘泉,是核心精神的牵挂所在,也是书画家在社会生活中的写照,是历史生活的证明,是书画和生活的密切关系的表现形式。所以,书画艺术在社会生活中就像是原油经过开采、提炼、分化等形成了一系列影响人们社会生活的产品。书画艺术同汉字的历史一样,源远流长,凝聚着中华民族的哲学思想,是人文精神追求,反映着生命的艺术,是中华民族的历史象征。

参考文献

- [1] 钟伟添. 文化艺术与日常生活的融合与渗透[J]. 北京规划建设, 2009, 4
- [2] 杨英. 小学美术传统文化的渗透研究[J]. 当代家庭教育, 2019, 12
- [3] 黄静华. 民间艺人的生活空间、艺术知识、生活历史[J]. 民族艺术研究, 2005, 6
- [4] 张琳玉, 刘时燕. 艺术设计与人类生活的进步[J]. 设计, 2016, 7
- [5] 蔡卫东. 艺术创作与日常生活[J]. 艺术百家, 2007, 6