

论王羲之《兰亭集序》 ——我的艺术哲学观

叶靖宇

(四川音乐学院 四川 成都 610000)

【摘要】《兰亭集序》代表了东晋文人艺术创作的最高水准，在内容上体现了这一群体的内心追求和现实境遇，在形式上体现了书法艺术的象形特征。而时隔千年，《兰亭集序》依旧能保持巨大的艺术魅力，其根本还在于作品所承载的生命精神和存在境遇的敞开、显现与保持。

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.1453

一、哲思与生命之美

“《兰亭集序》开篇就描写了优美的环境和文人聚会的场景，“此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右”这短短几句就写出了当时聚会场景的幽静，但它的作用不仅在于描写景物，而在于‘兴’。”那么“兴”的意义和目的何在呢？我认为在于乘兴实现一种生命的共通，魏晋时期的人开始重新思索和处理人与自然的关系，玄学和佛学的兴盛为这一思索提供了一种“和”的路径，天人合一，且是在人的主导之下的“合一”成为天人关系的新模式，王羲之和他的朋友们，作为文人和时代的先行者，这一风潮就开展并流行于这一群体之间，所以在此思想和基本关系的积淀之下，在酒后意兴大发之时，王羲之先一步进入了这一境界，并通过书法这一最契合的艺术形式将此刻的感受与状态“印刻”了下来，此时“王羲之”已经个人的局限的生命形式超脱为宇宙无限的全体生命整体。所以，“在‘极视听之娱’之后，王羲之由‘乐’转向了更为深层次的思考。《兰亭集序》的后半部分，抒发了对聚散、生死的感触和思考，表面上看上去是‘悲’的，因为美好的时光总是短暂，有聚必有散。在如此‘可乐’的时刻转瞬即逝以后，王羲之发出了‘向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀，况修短随化，终期于尽！’的感叹，欢快的相聚之后的分离已经让人感到悲伤，再联系到韶光易逝，生命短暂，更是让人悲从中来。这种情绪其实更好地表现了他们当下聚会欢乐的可贵，表现了对现实人生的珍惜之情。”¹魏晋是一个特殊时期，消极避世的态度，饮酒作乐，对世事不闻不问是当时文人处世的常态，虽然这体现了文人阶层生活的腐败奢靡，但其中也隐含着他们的无奈与辛酸。这次兰亭集会，作为文人们的一种休闲活动，他们沉浸于山水，饮酒作诗，那这是不是体现了王羲之的一种消极避世的态度呢？在我看来，答案是肯定的。这种对时光易逝，容颜易老的感慨似乎是十分悲观的，但我们仔细揣摩反而能够看到它的反面，中间隐藏着及时行乐保留真我的豁达。“作品的后一部分，作者笔锋一转，由叙事变为抒情、议论，由写欣赏良辰美景、流觞畅饮，转而引发出对乐与忧，生与死的感慨。情感由乐转悲，情绪由平静转为激荡。他说：人的一生很快就会过去，有的喜欢聚集在室内，畅谈心中的理想和抱负，有的寄情于喜好之物，不受拘束，放纵的生活，虽然选择的生活方式不同，但是遇到高兴的事情就会得到满足，快乐是有限的，满足之后转眼成为历史，不知衰老即将到来，寿命的长短听凭造化，人到生命的尽头都是要死的”。²这里其实是作者的一个伏笔，谈论自然的最终目的是反观人的生命，探索自然也是为了探讨生命的意义，不管是仰观还是俯察其回归的终点都是“人生”。“但先必须明确的是，这里的‘俯’与‘仰’不是日常生活中那个简单的“抬头”与“俯首”的动作，而是中国古典美学里的一种特殊的审美方式。”³晚年的王羲之回想自己的一生，内心有无法言明的悲哀和无奈，不由得在《兰亭集序》中发出‘向之所欣，俯仰之间，已为陈迹’的感慨。‘修短随化，终期于尽’这种痛也只有王羲之自己才能感觉到。”⁴

二、生命之舞—书法之美

“书法作品在起笔书写方面是有着很多的相似套路的，但是每个书法家的作品往往是不同的，这是因为书法家作品中的意境不同。中国书法的门类有很多，书法家因为时代的不同、自身经历的不同，就算他们写的是同一种书法、同样的内容，所表现出来的却依然有很大的差别。但是不管怎么变，中国书法都是以汉字为基础，通过对其基本元素点画线条的组合变化，并结合笔势笔力勾勒营造出或喜悦或哀怨或激昂的氛围。蔡邕在《笔论》中写过这样一句话，‘书者，散也’，一针见血地指出了书法抒发情怀、任性恣性的艺术本质。在不同时代，不同书体的意境各有不同，汉魏书尚象，唐书尚法，宋书尚意，而在中国政治上最黑暗、社会最动荡的晋代，文人骚客用自己独特的情怀孕育出了‘晋人尚韵’这一异于任何朝代的书法文化与书法审美情趣，王羲之作为这一时期的典型代表，在美景环绕、酒至微醺的状态下将对精神自由的追求和对自然的向往挥洒在《兰亭集序》之中，《兰亭集序》所展现的隽丽的自然风光、怡然自得的山水之乐，和友人纵情山水之情，让《兰亭集序》带着唯美的风景，带着强烈情绪的美学意蕴，深深打动着古今观者。《兰亭集序》中蕴含着的优美的自然风光，王羲之怡然自得的超脱情绪及在书法上的独特造化，这些因素让《兰亭集序》登上了历史的新高度”⁵。

三、总结

我们从作品的内容和表现形式两个方面进行了分析，可以看出，内容和形式都只是王羲之或者说“王羲之们”的生命精神的载体，世事不如意的他们只能转而在艺术作品中寻求自身的存在和本真。艺术在此情此景之下不再是附庸风雅或是陶冶情操的附属品，而是他们获得生命呈现的根本方式，在艺术构建的存在境遇中，生命才不再是孤独且无所依托的，与其说他们在创造艺术作品，不如说是在艺术作品之中他们是个千年的风采才能被后人，被进入之一敞开之境的后人所领略。

在选择十字路口，有那么一些人，他们汇聚于兰亭之中，置身于自然万物之间，将生命交还给孕育他们的自然，虽感慨生命的无常，但却不为自身的渺小而自怨自艾，对生命的有限性的认识并没有使他们对生命失去信心，相反的，在这看似不可抗的命运洪流之中，他们选择了砥砺前行，选择了迎难而上，并由此赢得了自然的尊敬，赢得了人性的解放，赢得了悲剧性的崇高。

参考文献

- [1] 张晓宇.《兰亭集序》的文学与哲学之美. 文学教育. 2018. 02
- [2] 万志伟 郑晓峰. 浅谈《兰亭集序》的情感突变. 黑龙江教育学院学报. 2017 (8)
- [3] 彭建 宋会鸽. “俯”“仰”之间的生命恋歌. 语文教学通讯. 2017 (11)
- [4] 刘昭麟. 王羲之《兰亭集序》的书法意境. 书法研究. 2018 (12)

作者簡介:

叶靖宇(1991-), 男, 汉族, 四川成都人, 硕士研究生在读, 四川音乐学院, 艺术史方向。

让音乐学习兴趣盎然

于方

(济南市东方双语实验学校 山东 济南 250014)

【摘要】小学音乐教育应适应新课标的要求，本文结合教学实践，通过调动学生学习音乐的兴趣，让学生成为学习的主人，对音乐老师的教学方法产生兴趣，最终让每个学生爱上音乐课。

【关键词】小学音乐；兴趣培养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.1454

调动学生的学习音乐的兴趣，喜欢上音乐课，这里不仅要求老师的教学水平精湛、口语表达幽默、有亲和力等外在的教师素养，还要有为师者的内在也得是以礼服其人，以智动其行，以爱动其心。爱心和责任是每一名老师都十分重要的东西，所以面对不听话的孩子不能轻易发火，要关注他并真正从心里爱学生，不动声色的轻微提醒就可以了，这时他发现自己觉察到也变得不好意思起来，自然注意力也就到了老师这儿了。制作一些适合学生年龄特点又能突出教学重点的音乐教学的ppt、动画教学，这样可以抓住孩子的好奇心达到集中精力的目的。这里面最重要的还是课堂就应该以学生为主体，让学生成为学习的主人，教师通过教学设计重视音乐感受和音乐活力的沟通交流，学生对音乐产生了兴趣、对音乐老师产生了兴趣，自然也会热爱学习这么功课。

学生根据年龄特点学生天性好奇，好奇心强同时有比大人更丰富的想象力。因此他们都是通过肢体动作或者直接大喊来表达对音乐的感受。音乐老师应该鼓励孩子这种乐于表达的天性，让他们真正的“说出来”“唱出来”“跳出来”“动起来”，真正离开课桌椅的束缚充分的释放。愉快的享受音乐的律动。营造一种轻松快乐的学习环境，让学生在音乐技巧的同时享受音乐素养的提升。

合理使用新的音乐教材，要千方百计找寻更多资料，提升孩子学习音乐的兴趣。具有：1、对于名家作品教师应该提前准备好音乐欣赏作业，给学生带来美的享受。2、因此先唱歌、后识谱与先识谱、后唱歌在教学目的上并不矛盾。而在传统的教学方式是先识谱、后唱歌，在教唱新歌前我首先让学生欣赏，以听领先。并让学生和着音乐做简单的律动，使学生对音乐有了听觉上的印象，为下一步学好歌曲作好铺垫。然后让学生欣赏歌曲、感受音乐，从而激发学生学习的兴趣。再通过让学生唱歌，在不知不觉中解决了歌谱中的难点，使学生在识谱时降低难度，让学生感觉识谱并不太难，从而增强其自信心，加深对音乐的热爱。3、利用信息技术手段，向学生介绍一些音乐背后的作者、乐理知识，补充教学行为。学

生喜欢听了慢慢跟着哼唱自然学习起来也就快很多了，这个时候我总是再次强调“响准美”三个要求，从实际情况来看收效明显4、最后就是要把课堂还给孩子让孩子学会后，真正的多种形式的表演演唱展示出来，全身心投入的参与进来，让音乐课堂的气氛也更加灵动活跃起来。

在教学《春天举行音乐会》时，我课前与班主任沟通先让家长利用周末去春游然后我带领全班学生带进春天的校园中，和学生共同感受“春天”变化和、亲身体验“春天”的生机与活力，充分感受春天给人们带来的有声有色的画面。进而引导学生聆听自然界的声响，用耳朵、眼睛抓住春天的美好，在课前把音乐教室提前布置了具有春天元素的场景，在开课之前就牢牢抓住了学生的兴趣，让学生能够充分感受春天的氛围，积极参与讨论春天的种种趣事感受大自然的美好，聆听优美的歌声，在《春天举行音乐会》去发掘春天的美。经过前面的体验，学生很自然的进入角色，歌曲唱得异常动听。

我们可以简单的将音乐归纳为“聆听的艺术”和“表演的艺术”。这样归纳的目的是让我们更方便对音乐课进行整合。作为“聆听的艺术”，我们不仅可以欣赏器乐、歌曲，极富张力的广播剧和经典诵读也可以成为我们启发引导学生的内容和途径，而上课的方式也可以转变为“校园广播室”“班级大剧院”等模式，将提前准备好的问题作为学生课前的方向性引导，让学生自己搜集整理资料，在上课时进行交流和分析，教师再对学生整理的内容进行纠正指导和归纳总结；作为“表演的艺术”，“班级汇演”是最直观的体现，同样是课前，教师制定表演内容和表演形式，之后让学生们先按照自己的理解进行表演，通过表演发现问题、解决问题，一改之前“老师说学生听”的传统教学模式，从根本上颠覆学生对音乐课的理解。这种模式对教师个人的音乐素养要求较高，对学生的年龄段也有一定的要求，因此实施起来还是需要因人而异。

增加学生对音乐本身的兴趣。爱因斯坦曾经说过“我认为，对一切来说，只

有热爱才是最好的教师，它远远超过责任感。”如果孩子本身对音乐感兴趣的话不需要教师花太多的时间去提醒她，而是他自己就有想学的心理现象。这样的音乐学习才有滋有味，课堂才丰富而生动，学生的素养才能在一节又一节的课堂上提升。

参考文献

[1] 刘雪梅. 实施兴趣教学, 提升小学低年级音乐教学质量[J]. 新课程学习(上). 2015(05)

[2] 王彩秋. 小学音乐教学中的情境创设[J]. 新课程(教育学术版). 2009(08)

[3] 许雁. 多元化模式在小学音乐教学中的应用[J]. 艺术科技. 2012(03)

作者简介

于方(1983.05.10),女,汉族,籍贯山东省烟台市,学士学位,职位教师,职称二级教师,研究方向:小学音乐教育。

小学美术教学中培养学生创新能力的方法探究

赵祥瑞

(山东省新泰市禹村镇中心小学 山东 新泰 271200)

【摘要】随着现代化教学水平的提高,教材改变也在进一步的适应学生的学习情况,在小学美术教学中,对于教学内容与教学方式进行了改编,不仅可以提高学生们的思想境界,更可以促进综合素质的全面提高。现代教育事业的发展并不能取代传统的教育方式,因为两者各有其优点,各有其不足,要想充分的达到高效益的学习成果,就要取其精华,去其糟粕。

【关键词】美术教学;创新能力;方法研究;面临现状;提升策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.1455

引言

在信息教育不断发展的背景下,各个学校在美术教学中添加了新的教学元素。这意味着,首先会在教育领域上发生重大的改变,其改变在于发现原来教育所出现的问题,加以分析和解决;其次,增加了一些新的教育思想、新的教育方式、新的教育观念等信息化的理念概述。教育的目的是学生们更好更快的发展,随着网络的普及,不仅推动了现代教育的发展,分析了目前美术教育方式所出现的问题,提高了教师的教学水平和质量,为现代美术教育提供了更广阔的思路,奠定了良好的发展基石。

一、小学美术课堂加强学生创新能力的重要性

(一) 激发学习美术兴趣

美术课与其他专业知识科目的不同之处在于,在专业知识面前有大量的理论、公式等需要同学们反复的仔细验算。然而在美术课中,同学们只要发挥其主体性,真正的投入到美术学习中,便可以较快的培养他们喜欢美术的兴趣。在调查过程中,据统计有绝大部分的学生喜欢上美术课,因为在美术课中他们可以充分的发挥主体性,与其他科目不同的是,美术不需要烦琐复杂的理论背诵,只需要认真学习,发挥主体性作用,便可以达到教学要求,具有一定的趣味性。随着素质教育改革的不断深入,在美术课堂中进行创新是必然要求,如何进行高效的美术课堂教学?只有创新学生思维才是唯一的解决方法,才可以培养学生学习美术的兴趣,鼓励学生自主探索的能力,进一步完善综合素质的提升。

(二) 提升美术教学质量

美术教学是学生进行美的艺术教育,培养学生们在美术这一层面的理解、鉴赏和表现能力,进而提高学生的艺术素养。在现代社会,美术教学中创新教育方式,使得学生们在学习理论知识的过程中,可以陶冶高尚情操,促进身心得到健康发展。在幼儿园时期,我们所学到的只是简单的儿童画本,进入小学阶段,我们开始对美术进行鉴赏,了解美术背后的文化。随着年龄的增长,学生们对美术这一科目有了更深的见解,教师们会结合同学们的了解情况,带领大家了解美术作品的社会背景、产生条件等,通过多种方法进行创新。对于美术的学习是潜移默化的深入到学生们的思想中,逐渐地培养他们审美教育以及思想品德教育。

二、小学美术课堂教学现状

(一) 传统教学理念固化

传统的美术教学模式并非一无是处,否则也不会出现大量的人才,我们要做的不是摒弃它,而是更好的去创新。这不只是在美术教学理念中传统思想的固化,更是在整个教育中思想的顽固化,而且在一定时期内不可能完全去除。各个阶段的学生们都有需要去完成的学习目标,其中对于语、数、外等专业知识是对他们升学作为很重要的衡量标准,因此无论是学生,还是家长,还是老师,都希望在主要学科成绩上有所提高,因此教师大量的投入时间会在专业科目知识讲解中,从而忽略了对美术教学创新的重要性。

(二) 学生主体地位缺失

美术老师无法全面的认识学生们的优缺点,不知道如何调动学生们学习美术的兴趣,在学校教育中中学生数量较多,然而美术教师数量有限。教师在很多时候不能完全照顾到每一个学生,只是在学生们的共性中了解其中的优缺点。一方面,老师缺乏对学生的认识,不能了解学生的掌握程度;另一方面,学生缺少学习美术的主动性,学生的主体地位缺失,从而降低了对于美术学习的兴趣。在美术教学中,思想教育面临着重大挑战,老师的教学方式非常重要,但学生们的学习方法是也必不可少。就目前我国美术教育方法来看,课堂教学内容单一枯燥,师生之间缺乏互动,师生主体地位严重不平衡。

三、对于小学美术课堂教学提出优化措施

美术教学中的每一幅作品都是作者与老师以及作者与学生之间的思想交流,在创新的同时添加思想情感,拥有思想情感,那么便拥有了美术教学中课堂活跃最重要的因素之一。学生们在学习美术课本内容时,需要老师的讲解、老师的分析,因此老师作为学生们学习美术的思想情感向导,应该在美术教学中起到一定的催化作用。教师应该充分激发学生的创新能力,在美术等各个方面都有所突出表现,如果说德、智、体、美、劳是当代学生必备要素,那么在这个信息快速发展的时代,综合素质也日益成为当代学生必须拥有的素质。

教师不仅要带领学生理解课本内容,还要带领学生们在大自然中寻找无处不在的美,在他们日常生活中忽略的没好,培养他们善于观察的好习惯。让他们真正的了解到美术是源自于生活中,虽然课本上的色彩更加突出,更加鲜艳,但是都比不过生活中自然之美。

结语

创新思维引领下的美术教育发展需要老师的积极配合与同学们的踊跃参与,在保证完成教学任务的前提下,更加有效地去培养学生们的综合素质水平。若能充分地创新内容,引导在美术教育活动中展开,就能使得学生们在接下来的学习过程中,更好的对其他艺术教学内容进行有效学习,相信美术可以在未来得到更好的发展与创新。

参考文献

[1] 孙传云. 小学美术教学中培养学生创新能力的方法探究[J]. 林区教学. 2010, 000(002): 111-112.

[2] 白丽娜. 小学美术教学中培养学生创新能力的方法探究[J]. 读与写: 上, 下旬, 2015, 000(009): 56-56.

[3] 杨梓祿. 小学美术教学中培养学生创新能力的方法探究[J]. 速读(下旬), 2017, 000(011): 107.

作者简介

赵祥瑞, 1972年12月,男,山东省新泰市,专科,中级教师,小学美术教学。

生活化教学理念在小学音乐教育中的融入策略分析

朱玲

(广饶县大王镇中心小学 山东 东营 257335)

【摘要】小学音乐学科向来会被界定为边缘化学科,从家长到学生,甚至部分教师都不是很重视,显然这与新形势下核心素养培育的理念是不吻合的,为了改变这样的局面就需要不断的拉近生活与小学音乐教育之间的关系,最好可以将生活化教学理念渗透到小学音乐教育教学中去。本文从这个角度入手,提出小学音乐生活化教学策略。

【关键词】生活化教学;小学音乐;音乐教育

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.07.1456

音乐作为一种艺术,其来源于生活,这一点就注定了在实际的小学音乐教育教学中,需要树立生活化教学理念,然后将生活化元素渗透到音乐教育教学活动中去。

一、将生活融入音乐游戏中去,增添乐趣

针对小学生音乐学习,部分教师会将音乐游戏教学法作为重要的教学策略,希望由此激发其参与音乐学习的兴趣,步入到更加理想的音乐学习格局中去。实际上在设计对应音乐游戏的时候,可以巧妙的将生活化元素融合进去,这样使得音乐游戏的参与意识得到激发,学生会以更加理想的姿态参与到音乐交互中去,这对于提升实际音乐教育教学趣味性而言,是很有价值的。以“动物联欢会”音乐学习为例,其中牵涉到很多的小动物,很多学生也比较喜欢在日常生活里去模仿对应动物的动作或者声音,因此可以将这样生活化的元素融入进去,就是鼓励在对应歌曲演唱的时候,能够扮演对应的小动物,可以发出对应声音,也可以做出对应的动作。比如小老鼠,学生就做出了爬的动作,牛就做出了抬自己蹄子的动作,龙和蛇就做出了摇尾巴的动作,马养做出了迈出步伐的动作,狗做出了跳的动作,也就是说在

音乐游戏的过程中,学生可以了解十二生肖的内容,还可以在动作与声音交互的过程中,感受音乐的魅力,继而以更加大的热情参与到师生互动,生生互动过程中去。在上述音乐动作游戏中,还可以鼓励学生以接龙游戏的方式来进行,就是一人唱一句,然后在对应语句有动物动作的时候,还需要作出对应的动作,这样循环下去,还可以起到锻炼学生反应能力的效果。

二、将生活情感渗透到音乐中去,增强体验

除了将生活中学生感兴趣的内容融入音乐教学中去,还可以尝试将生活中的各种情感渗透进去,这可以使得小学生更好的理解对应音乐作品需要传递的主题,情感或者态度,使得学生在音乐的世界中去体验各种酸甜苦辣,这种体验会使得小学生音乐鉴赏和识别的能力得到提升,因此也应该引起小学音乐教育工作者的重视。比如音乐教师知道很多小学生都比较熟悉《世上只有妈妈好》这样的童谣,甚至在日常的生活还会偶尔哼上几句,鼓励学生在母亲节的时候,回到家以给妈妈唱歌的方式来表示自己对于妈妈的爱,由此学会将音乐课堂中的情感价值融入现实生活实践中去,也就是在这样的交互中,音乐教育教学与生活产生了更加大的关联。