

关于美术与音乐在教学中的融合探究

乔立会

隆尧县实验中学

摘要:在素质教育背景之下,初中美术学科和音乐学科的融合能够提升教育水准。本文从美术与音乐在教学中的融合的现状、意义等角度出发进行深度分析,希望能够找到将这二者有效融合的教育策略,使得初中阶段的教育体系更加完整和丰富。相关教育工作者也能够利用多样化的元素,帮助学生打开学习视野,充分享受学习的过程,也在艺术的熏陶下提高审美水平和创新能力。

关键词:美术;音乐;教学;融合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.09.096

引言

随着我国教育改革工作的逐渐深入,素质教育理念得到广泛认可,很多初中院校也开始将课程体系朝着综合和开放的方向推进。此时将美术教学和音乐教学进行结合,可以弥补传统教育模式中这二者的不足,同时也有助于树立素质教育的目标,将相关艺术元素充分融合,从多角度启发学生的思维,提升学生的综合素质,帮助学生在艺术欣赏与表达的过程中健康成长,从而提高个人的综合素质水平。

一、初中美术教学和音乐教学的现状

初中音乐教育作为义务教育的重要组成部分,意在培养学生的音乐学科知识探究兴趣,提高学生的音乐鉴赏能力。随着素质教育理念的落实,初中音乐学科也朝着提高学生综合能力的方向发展。但当前很多初中院校的音乐课时相对较少,教师在授课时缺乏连贯性。且相关教材中的知识内容有限,也存在编排不合理的诸多问题,这也导致音乐教学的水平有限。美术学科教育也是素质教育中的重要组成部分,其教育目的在于培养学生的审美情趣,提高学生的审美判断能力,同时学生可以在艺术欣赏与表达的过程当中构建健全的价值观念。但当前很多初中院校的美术课程体系并不完善,相关配套设施有限,部分教师的教学能力不足,以至于美术学科的教育质量存在问题。且从这二者的融合教育角度来看,当前很多教师对于融合教学的理念认知不够清晰,也没有设置配套的教学方法,所以很难迎合新时期的教育理念,将初中美术学科教育和音乐教育结合起来,提高学生的综合素质^[1]。

二、美术与音乐在教学中融合的意义

(一) 增强课程的趣味性与生活性

将美术学科和音乐学科融合在一起展开教育工作,

有助于提升这二者的趣味性和生活性。传统的美术课程和音乐课程渗透生活化素材的频率较低,很多学生表示在课堂中缺乏学习兴趣。且相关内容与学生的实际生活联系不足,学生在学习知识时往往难以理解。而在将美术学科和音乐学科融合在一起展开教育工作时,教师可以引入更多生活化的场景,刺激学生观察生活中美好的事物,提高学习兴趣。同时这二者的融合能够丰富课堂内容,为学生的知识探究过程提供了更多的可能性。

(二) 能够开拓学生的学习视野

在初中阶段,将美术与音乐学科融合在一起展开教育工作,能够开拓学生的学习视野,提高学生的审美情趣。初中阶段是学生形成审美能力的重要时期,将美术与音乐学科融合在一起展开教育工作,可以丰富学生对于审美理论的认识,学生也能了解相关艺术表现手法和表达原理,丰富个人的知识储备。教师可以在融合式的课堂当中帮助学生的美加以辨识和评判,利用丰富的理论和实践经验开拓学生的审美鉴赏视野,使学生可以在课程推进的过程中提高审美能力,真正拥有一双发现美的眼睛。

(三) 能够促进学生综合素质水平的提升

将美术学科与音乐学科教学融合在一起,能够促进学生的全面发展。当前素质教育理念深入人心,也是教育改革的重要方向。将美术学科教育和音乐学科教育融合在一起,能够给予学生更多的机会,在多样化课堂当中提高审美能力,深入感受不同音乐作品的审美特征,了解相关美术作品的创作原理。教师可以在引导学生学习美术与音乐学科中相关审美元素的基础上进行动手操作,将所学的理论知识加以应用,从而提高个人的综合素质水平。借助跨学科教育的模式,

还能够提升学生的创新精神和动手操作能力,让学生有更多的机会挖掘个人的潜能,用喜欢的方式去学习美术知识和音乐知识^[2]。

三、美术与音乐在教学中的融合策略

(一) 对教师进行专业培训

教师是推进课程改革的关键元素,教师的专业能力也会直接影响到最终的教育成果。在美术与音乐学科融合教育的过程中,初中院校需加大对于教师的培训力度,才能够提升教师的专业能力,让教师在授课时探索出一套科学的教育体系,让美术与音乐教学的质量得到改善。首先,应注重对于教师在美育理念方面的培训,可以借助研讨会、专题报告等多种形式,使教师认真分析美育的内涵,了解美术与音乐学科的重要理论知识,使教师能够清楚跨学科教育的相关理念。接下来要对教师的相关实用技能展开培训,要丰富教师的知识储备,让教师清楚音乐美学、绘画色彩学等相关学科领域的知识。在开拓教师自身审美视野和提高教师自身综合能力的前提下,也能够让学生在教师的引导下很好的学习知识,提升自我。在对教师展开培训时,应当创新培训方法,借助诸如艺术体验、音画结合、项目式培训等多种形式,让教师清楚美术与音乐学科教学工作的融合形式。在授课时能够引入多种教育模式,提升课堂的趣味性,让学生也能够全身心投入到跨学科知识探究过程中,提高个人的综合素质。另外,现代信息技术的飞速发展使教育教学有了更多的渠道来搜寻优质资源,教师也可在互联网平台当中学习专业的理论知识,了解名家授课的经验,从而应用于跨学科教育中。教师自身也应提高个人的信息素养。在进行跨学科教育时,教师可以利用多媒体技术,来展现美术与音乐学科的要点知识,提升课堂的趣味性和活力。学生也能够在探寻多样化资源的过程中丰富知识储备,提高个人的审美能力^[3]。

(二) 注重对教材和课程的开发

想要真正将美术与音乐教学融合在一起,就必须开发配套教材和课程,让教育工作者有充足的依据展开教学工作。在开发教材和课程的过程当中,教师需要先认真分析美术学科和音乐学科的教育特点,找到二者融合的着力点,要尽可能地提高课程的综合性。要将美术欣赏、美术设计等内容综合在一起,有选择性地与音乐学科融合,发挥这二者的优势,提升学生的学习兴趣。

在教材和课程设计时,教师也要根据初中学生的年龄特点、发展规律,来开设课程内容。在课堂教学时,要安排更多的互动内容,让学生有机会在讨论、体验和创作中提高个人的理论知识掌握程度、动手操作能力和创新意识,同时还要设置过程性评价体系,避免以结果作为评价依据,影响学生的学习水平。不同地区和不同院校由于客观条件存在差异,所以教材和课程也应体现出差异化。教师们可以结合本校的办学方针和学生的具体情况,创设校本课程,充分将音乐与美术学科融合在一起,创新教学体系,展开互动课堂。比如,冀教版七年级上册第九章的题目为“色彩的感受与联想”,教师想要将该课程和音乐学科融合在一起,进行跨学科教育,就必须根据学生的特点,美术与音乐学科的特征,开设校本课程。美术教师和音乐教师可以在教学前展开教研活动,研究相关课程的要点内容。“色彩的感受和联想”当中包含色彩的分类、色彩的属性、色彩给人的感受、色彩的动静感等等知识。教师在授课时可以结合音乐中的情感色彩,让学生加强对于暖色系、深色系、软色系、硬色系等不同色彩的感知能力。例如,橙色、红色、黄色等颜色往往给人一种温暖和充满活力之感。教师在介绍这些色彩时,可以引入诸如《太阳的故乡》《等一个晴天》《光的方向》等等同样给人温暖之感的歌曲,让学生在聆听音乐、观看视频的过程中感受暖色系带给人的情感色彩。借助这种融合式的教育模式,更能调动学生的多重感官,提升学生的审美鉴赏能力和对理论知识的理解能力。教师还可开设互动课堂,让学生聊聊自己对于色彩的感受。并且搜寻一些能够表达这种感受的歌曲,进行演唱,以此提升学生的综合素质水平,也让整个课堂的互动氛围更加浓郁。

(三) 以学生为本传输知识

在传统的教育模式中,无论是美术学科还是音乐学科,在教学时都往往忽视了学生的主体地位。教师经常会根据教材编写的内容,灌输式的传输理论知识,课堂上留给学生进行思考和练习的时间较少。且相关课程体系并不完善,不利于学生的综合发展。新时期,在跨学科融合式教育模式中,教师要强调以学生为本的教育理念,要先分析学生的综合情况,才能够设计符合学生认知特点和能够吸引学生学习兴趣的教学内容。另外,教师要关注学生在课堂中的表现,要帮助学生解决在学习中的困难,给予学生更多的机会展示个人的才华。学生

只有充分享受到学习的乐趣,获得学习的满足感,才能够在跨学科课堂中自由成长,学习更多的理论知识和实用技能,强化个人的审美能力。比如,在冀教版七年级上册第六章“中国的毛笔和书法”该课程教学中,教师需要使学生了解毛笔的历史和制作方法,获知中国书法的基本常识以及分类,尝试练习国画的毛笔技法。由于许多学生在此前并未接触过中国书法,和国画,所以一味讲述理论知识并不适用,教师在授课时要以学生为本传输知识。在介绍和书法相关的知识内容时,教师可以引入诸如《书法之歌》《琵琶语》《春江花月夜》等等和书法相关的歌曲,来创设教学情境。比起单一传输理论知识,利用这些介绍书法的歌曲更能潜移默化的提高学生的认知程度,丰富学生的知识储备。当学生在练习书法和国画时,教师可以播放一些与书法意境相符的古风歌曲,使学生产生情感共鸣,在充满艺术研究氛围的课堂中自由展开联系,提高实践应用能力。教师要留给学生充足的时间进行练习,并在学生应用毛笔绘制线条的过程中加以指导,使学生获知书法的基本线条特点,在实践中掌握相关技巧。教师还可让学生以小组为单位,绘制书法作品集,并利用PPT展示小组内成员的书法作品集。同时学生需要配合和小组书法作品主题相关的音乐烘托氛围,呈现更加立体多面的学习成果。同时教师也可让学生以音乐为主旋律,通过介绍一些古风歌曲,并配合书法进行展示,来展现小组学习成果,完成跨学科的知识探究过程。教师可对每个小组的最终表现进行打分和评定,对表现优异的小组进行嘉奖。这种方式更能以学生为本进行融合式教学,让学生有机会在实践中提高学习水平。以小组为单位练习书法,还能激发学生的团队协作精神,提高学生的综合素质^[4]。

(四) 对教育评价体系进行创新

由于教育模式发生了变化,不再是以单一的美术教学和音乐教学提高学生的艺术修养,所以在融合式课堂开展前,教师也需完善教育评价体系。教学评价在以往经常被很多教师忽略,教师习惯以学生的考试成绩作为评价的标准,衡量学生的学习情况。尤其是美术和音乐这些传统认知下被当作副课的学科,经常不用通过考试就完成了授课过程,所以很多教师忽视了教学评价环节。但教育评价是促进学生反思、提高教师教学水平的重要教育阶段,更需引起重视。新时期,

在跨学科课程体系中,教师要设置明确的教育评价标准,要进行过程性的评价。在引导学生学习美术和音乐学科知识时,要开设多种活动,提高学生的综合认知,并在活动中对学生展开相应的评价。在教学评价时,教师不能只是对学生的学习成绩进行评定,要以针对性的语言,评价学生的学习积极性、团队协作能力、创新能力等多方面的发展情况,使学生具备反思意识,能够不断取得进步。就如在在上述的“色彩的感受与联想”该课程教育过程中,在授课后,教师可以发一些随堂检测题目,考查学生对于不同色彩特点的掌握度,从而对学生的理论知识学习情况进行评价。评价标准还应包含学生在课上的学习积极性、对相关音乐的感知力、对于美术学科理论知识的理解程度、在相关实践活动中的创新能力等等。在进行教学评价时,教师还可对评价对象进行创新。比如,在上述的“中国的毛笔和书法”该课程教育中,教师引入了小组合作教学法。在进行教学评价时,教师可让小组成员相互评价。通过对教育评价体系进行创新,进行过程性和综合性评价,更能提升学生的反思意识,促进学生的全面发展^[5]。

结语

综上所述,为了将美术与音乐教学进行融合,提升学生的综合素质,教师应有效提高个人的综合能力,开发校本课程。教师要以学生为本来传输知识,并对教育评价体系进行完善,从而更好地引导学生学习相关知识内容,提升个人的审美能力。

参考文献

- [1] 李云. 刍议音乐与美术教学的融合[J]. 知识窗: 教师版, 2020(10): 69-70.
- [2] 姚丽萍. 聆听美妙音律绘出多彩童心——浅谈美术与音乐的融合的教学研究[J]. 才智, 2020(21): 12-13.
- [3] 范喜军. 职校音乐与美术在课堂教学中相互融合探索[J]. 北方音乐, 2019, 39(23): 201-202.
- [4] 孙慧. 让音乐和美术牵手——浅谈音乐欣赏教学中美术的融合[J]. 明日风尚, 2016(15): 337.
- [5] 郭敏. 美术与音乐跨学科教学提升美术教师课程融合能力的实践探索——以职业院校学前教育专业为例[J]. 新疆职业教育研究, 2020, 11(1): 12-15, 46.