

审美素养视域下高中美术书法教育的开展

丛 君

(贵州省六盘水市第三中学 贵州 六盘水 553001)

【摘要】书法作为中国源远流长的文化,在当下的教育领域中得到了尤其的关注与重视。高中美术积极地将书法融入于课堂教学中,能够促使学生形成良好的文化内涵,进一步提高个人素养。基于此,本文简要阐述了美术课堂中打造书法教育的价值,并提出书法教育的开展途径,旨在使学生认识不同的书体结构和审美特征,修炼学生身心,使学生积累文化素养。

【关键词】书法文化;高中美术课堂;书法基础

引言

书法是中国传统文化艺术中一朵靓丽的奇葩,有着博大精深的文化内涵和深厚久远的文化魅力,蕴含着中华民族世世代代自强不息的创造精神。书法有助于培养学生良好的品德修养和行为习惯,激发学生的创造潜能,对提升学生的审美品位和文化素养具有重要的现实意义。

一、美术课堂中打造书法教育的价值

那么在美术课堂中进行高效的书法教学存在的具体价值主要体现在哪些方面呢?首先学习书法可促使学生形成良好的文化内涵,书法作为中国独有的文化,具有较高的艺术价值。因此,学生通过学习书法可进一步形成优质的文化素养。其次,通过书法教师结合学生可先进行相应书法引导可以促使学生进一步将书法的学习与硬笔学习进行比较。从而不断的完善自身的写字能力,在写字的字形上得到不断的提高。最后,教师积极的结合生活实践进行相应的教学也可促使学生在生活中发现书法,在学习书法的同时,对书法有更深刻的认识,进一步发现中国独有文化书法的魅力,除此之外,也可逐步的形成书法文化意识。因此,在美术课堂中打造高效的书法教学对学生存在积极的影响,可提高学生的自身价值。

二、高中美术课堂开展书法教育的途径

(一)感知书法造型特征,提高审美品位

书法兼具美的诸多因素,学习书法应先用宏观眼光来理清汉字发展的历史源流和发展脉络,认识不同的书体结构和审美特征。甲骨文契刻在龟甲兽骨上,其风格或率真天成、或劲峭险绝,开启了书法艺术的源头;金文《散氏盘》结构方

正匀称、古朴苍劲,《大孟鼎》奇崛刚正、严整规范;小篆笔画均匀一致、线条圆润流畅、结构严谨对称,极具装饰性;隶书《曹全碑》秀丽隽永、形体扁方、用笔圆转;张旭的狂草《古诗四帖》连绵回绕、飞动飘逸、气势磅礴,极富表现力和韵律感;唐楷《九成宫礼泉铭》结构端庄严谨、笔法完备;行书《兰亭序》字型美观、笔势连贯、由折变圆、书写流动,字与字之间留下了相互牵连、细若游丝的痕迹。每一个字在书法家的笔下,不论多少笔画和偏旁部首,都能巧妙均衡地组合在方块里。历代书法家们用疏密大小、张弛变化、穿插交错、向背呼应、比例布白、均衡协调等手段,将简单的点画线条组成一个个单独的审美个体造型,既合乎法度,又富于变化,表现出和谐多变的审美特征,使汉字的艺术造型具有丰富的审美内涵。

(二)务实书法基础,巩固基本点画笔法

当下教育领域需要在美术课堂中打造高效的书法教学首先则需要在书法的基础方面进行务实,对学生的基本书法笔画进行巩固与强化从而推动学生在书法的学习上能够逐步得到提高。那么,书法教师针对书法的基础应当如何进行笔画的巩固与强化呢?首先,教师需要结合学生的个性进行基本笔画,例如“横、竖、点、撇、捺”,进行相应的趣味性教学,通过以趣味性的形式对学生的基础书法笔画进行教学不仅能够促使学生对书法的学习产生兴趣提高学习积极性。同时以趣味性的方式

对学生的书法基本笔画进行教学,也能够将笔画书写的力度、形式等等描述得更为形象进而提高教学的质量及效率。其次,书法的学习中笔画的掌握决定学生能否进行进一步的书法学习。因此,对学生笔画进行相应的教学是书法学习的基础也是重要前提,学不会书法的基础笔画则无书法可言,因此针对学生书法笔画学习,教师应当加强教学的任务,通过强要求及任务的形式推动学生对书法的笔画进行不断的强化与巩固,针对笔画的学习进行反复的训练。

(三)临摹创作修炼身心,积累文化素养

教师可从学生的身心健康发展出发,提供隶、楷、行三种书法字体让学生选择临摹,引导学生以“心正则笔正”的态度仔细观察,细心比较,反复练习,进而掌握精准高效的学习方法。笔画学习是练好书法的基础,在临写笔画笔顺、偏旁部首时,教师要指导学生注意长短轻重、粗细大小、开合穿插、避让向背等变化;在运笔上,教师要指导学生注意提按、顺逆、顿挫转折、藏露等方法;在笔画与字体结合的练习上,教师要让学生系统、熟练地把握汉字临写的运笔方法和书写技巧。在临习古碑帖时常常会遇到异体字、繁体字以及笔画增减变形的现象,教师应让学生辨别繁体字与简体字的不同,掌握笔画结构,通过长期的耳濡目染、心摹手追,练就扎实稳固的书写基本功,形成正确的审美追求,并在潜移默化中提高欣赏美、创造美的能力。教师还要通过鼓励学生仔细阅读帖赏析、观看书法展览、展示评价讨论、参观书法展览等形式,使学生充分理解作品的内容和思想情感。同时,学生也要广泛积累书法学、文字学、美学、哲学常识及古代优美的诗文、名言警句,把积极健康的思想内容用书法艺术的形式表现出来,做到思想性与艺术性的有机融合从而提升自身的文化素养,形成健康的精神风貌。

结论

总而言之,在美术课堂中进行书法教学,对学生的成长可有进一步的促进作用。正因如此,书法教育人员针对学生的进步需要进行不断的发现与探讨就要推动学生形成中国传统的文化学习的意识。那么在美术课堂中高效进行书法教学的途径,总结可得:首先是充分的结合学生个性,进行相应的书法教学,坚定的务实书法基本笔画学习,通过务实学生书法的笔画进一步提高学生对书法的认识,并且增强学习的意识。其次,积极地结合生活实践进行相应的书法教学,强化学生对书法字形训练从而在生活中发现书法魅力,有效地提高书写能力。

参考文献

- [1]高小燕.小学英语听说教学优化策略探究[J].新课程研究,2019(10):126-127.
- [2]王灵洁.小学英语“混合教学”的创新探索与实践[J].英语教师,2019(09):90-93.
- [3]朱晓霞.“一起作业”构筑英语线上学习新通途[J].教书育人,2019(13):19.

高中音乐教学中学生审美能力培养初探

徐 建

(山西省阳高县第一中学校 山西 阳高 038100)

【摘要】审美能力,即艺术鉴赏力,指人们认识美、评价美的能力。个体的审美能力发展需要结合审美实践,逐步提高能力水平,高中音乐教学给学生提供了充足的审美鉴赏契机,作为教学工作者我们要充分利用音乐课程教学的机会,关注学生的审美素养提升。下文主要分析高中音乐教学中培养学生审美能力的方法,旨在推动高中生的全面发展。

【关键词】高中;音乐教学;审美能力

引言

《普通高中音乐课程标准》明确提出“普通高中音乐课程具有素质教育鲜明的广泛性和普及性特点,是面向全体学生的一门必修课。”音乐作为重要的艺术形式,音乐作品蕴含着巨大的美感能量,科学指导学生参与音乐学习,可以陶冶学生情操、发展学生审美情趣,同时引导学生逐步形成自身的审美价值体系。当前高中音乐教学显然没有发挥出充分的美育功能,大部分学生在审美能力上依然存在欠缺,基于此,我们需要继续深化教学改革,传递正确的审美观念。

1. 创设音乐情境,为审美感知创造条件

审美感知是指对音乐艺术听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段及独特的体验、感悟、理解和把握,作为高级认知活动,发生这种活动的基础就是有益的客观环境,相比较物质环境来说,心理环境更加重要。教学情境是我们创设环境的重要方法,音乐教学情境可以给学生架起思维、认知活动的桥梁,以丰富的音乐审美素材作为基础,渲染教学氛围,带给学生感染。比如,在《如歌的行板》的音乐欣赏中,我们可以结合作家、作品的背景资料,带给学生情绪上的渲染,之后结合提琴揉弦技法等音乐表现手法,引导学生深入感受音乐的魅力。

2. 组织音乐编创,调动多种审美感官

对情绪、情感的丰富表达和抒发是音乐艺术的重要魅力表现之一^[1]，音乐创作作为音乐鉴赏活动中必不可少的一部分，是集中体现学生审美创造力的契机，教师在指导学生学习的过程中，要尤其关注音响资料和音乐表现要素渗透，关注与音乐艺术紧密相关的其他艺术领域，实现学科之间的互动，落实跨领域教学目标。如音乐鉴赏教学活动中，我们关注听觉艺术感知，此外可以结合作品题材、创编特点融入拍手、跺脚、身体律动……使音乐艺术和舞蹈艺术之间实现共通，可以适当引入小型打击乐或者编创集体舞，关注音乐表现。如《雷鸣电闪波尔卡》的音乐鉴赏课指导中，我们可以让学生利用大镲模拟闪电，利用堂鼓模拟雷声，给学生提供创编音乐的机会，提高学生感知和创造音乐艺术的能力。平时的鉴赏课程指导中，可以在合理范围内鼓励学生改编词曲，对音乐作品的节奏、速度、力度等要素进行调整与创新，集体参与音乐创作活动，对于高中生来说不仅可以发展审美素养，同时也能够减轻学习和人际关系压力，利于促进学生的全面发展。

3. 学习音乐理论，为审美能力培养奠基

音乐艺术表现以声音作为媒介，音乐审美过程也要以具体的音响材料作为基础，结合音乐故事和音乐评论，对作品进行聆听、辨析和欣赏。如小提琴协奏曲《梁祝》的音乐欣赏过程中，很多学生在鉴赏作品的时候都是依托于梁祝的凄美爱情，其实针对音乐作品本身的鉴赏并不到位，尤其是在音乐主题、曲式结构等方面缺乏鉴赏能力^[2]，因此在指导教学活动的过程中，作为教育工作者应该针对音乐作品鉴赏中音乐主题、曲式结构等理论知识展开指导教学，使音乐审美过程更具深度。分段欣赏过程中，引导学生重点区分引子和呈示部，此外呈示部有可以分成主部、副部，各自表达不同的音乐形象和音乐情绪，最后结合梁祝的爱情故事以及乐器特点，展开完整的音乐鉴赏活动。

核心素养下的音乐教学策略研究

游艺莹

(江西省贵溪市金屯初级中学 江西 贵溪 335400)

【摘要】进入新世纪后，国家大力开展素质教育，致力于新课程改革落实落地。新课程标准也明确指出，初中阶段的音乐教学要重视培养学生的核心素养，在音乐的熏陶下学生的内在气质可以得到提升，情操也能得到培养。同时学生借助音乐可以把自己的心声进行抒发等，因此做好初中音乐教学具有较强的现实意义，笔者在本文中就核心素养下的初中音乐教学策略进行深入的探讨。

【关键词】初中音乐；核心素养；教学策略

陶冶学生的情操是初中开展音乐教学的主要目的之一，同时对初中生的审美情趣进行培养，让他们具有一定的理解和鉴赏音乐的能力，最终实现学生智力和潜能的激发，给社会输送更多综合性的人才。所以，秉承核心素养，全面提升初中音乐教学质量，提高学生学习的积极性和能力就显得具有较强的现实意义，笔者在本文中就核心素养下的初中音乐教学策略进行深入的探讨。

一、培养学生的审美感知素养

我们所称的审美感知素养，指的是学生体验、理解和感悟音乐的表现手段、形式和要素的能力。在初中开展音乐教学的时候，我们要对学生的审美感知素养全面的培养，在课堂上老师应该和执教内容相关的音乐知识向学生传递，确保学生在学习音乐的同时，还能清晰的认识到音乐的内涵和背景，以此为基础，全面的理解音乐作品，实现学生审美感知素养得到培养的目标。

比如我们在执教《七子之歌—澳门》的时候，老师除了对学生引导并演奏这首歌曲，还应该通过这首音乐向传学生传授相应的音乐知识，引导学会说呢过关注歌曲的曲调，以此为基础，让学生能够在舒缓且深情的节奏中感知澳门广大同胞深沉的爱国之情，迫切想要回到祖国母亲的怀抱，通过这种认识，让学生坚定爱国信念，自觉维护祖国统一。不仅如此，我们为了对学生的审美感知素养进行培养，我们还可以在信息化教学手段的帮助下把和这首歌曲相关图片、视频、音频甚至影视剧片段等向学生展示，确保学生全面了解澳门的相关历史，全面感知这首歌曲的审美情怀，这对学生核心素养的培养有较强的促进性。

二、培养学生的艺术表现素养

我们所讲的艺术表现素养指的是，学生在创编音乐、演奏、唱歌等实践表演形式之中，充分的表达音乐作品深沉情感和艺术美感的能力。以往，老师在对学生教学活动进行组织的时候，灌输式教学模式经常使用，在课堂上学生的学习较为被动，在这样的情况下学生的学习兴趣难以得到提升，对学生艺术表现素的培养造成很大的培养。要想对学生这一核心素养进行很好的培养，作为初中音乐老师我们就应该致力于创新教学手段，在传授知识的同时，还把更多音乐实践的机会给学生提供和创造，确保学生可以通过知识的输出实现艺术表现力的培养。

比如我们在执教《青春舞曲》这首歌曲的时候，因为音乐作品具有明快的节奏和优美的旋律，整首歌曲都蕴含着青春和活力，学生进行学习的时候要想实现学习

听众在参与音乐鉴赏活动的过程中，越是具备良好的鉴赏理论知识基础，则对音乐作品的理解能力往往更佳。这里值得一提的是，高中音乐审美教学中，教师也不能一味灌输音乐鉴赏知识，理论知识只是作为我们开展审美活动的基础，并不是教学目的，音乐审美能力提高也不是简单学习理论知识就可以实现的，可以说音乐审美能力培养是一个漫长的过程，学生在音乐思维、音乐知识和技能以及文化素养等方面都要持续获得发展。作为高中音乐教师，在指导学生参与音乐鉴赏活动的时候，应该立足知识性目标，引导学生深刻认识速度、力度、音色、音强、音区等形式要素，结合具体作品理解音乐调式调性、和声织体、曲式结构等知识内容^[3]，为音乐审美能力提升奠定坚实基础。

结束语

音乐教学中审美能力培养本身就作为重要教学目标，彰显音乐课程的美育功能、关注学生的审美情趣发展，是我们构建有效音乐课堂的核心和基础。显然高中音乐教学中，审美能力培养的教学目标并没有得到全面落实，教改之路依然很长。

本文尝试立足高中音乐课程指导实际，分析培养学生审美能力的方法，以期全面落实课程指导目标。

参考文献

- [1]张俭斌. 强化音乐教学培养学生欣赏能力的策略研究[J]. 成才之路, 2017, 12(28): 46-47.
- [2]王欢. 浅议高中音乐课中音乐鉴赏的教学策略[J]. 都市家教(上半月), 2016, 20(02): 289-290.
- [3]张怀婷. 试论高中音乐教学中音乐鉴赏能力的培养[J]. 现代企业教育, 2014, 22(18): 265-266.

目标，必须全身心的投入随着老师一起进行学习。但是，受到年龄特点的影响，处于初中年龄段的学生，他们难以长时间集中注意力进行学习，在这样的背景下，作为老师我们就应该自觉创新教学模式，把一些音乐实践活动在课堂上组织开展，让学生可以用较少的时间全面理解音乐作品，实现教学质量的全面提升。学生在积极参与其中的时候，实现了艺术表现素养的提升，实现核心素养培养的目的。

三、培养学生的文化理解素养

所谓的文化理解素养，主要是指学生经过学习，通过多种方式能够在不同的文化语境之中考量音乐艺术，以此为基础，全面理解音乐的文化内涵。一般情况下创作音乐作品的背景会对其内涵有较大的影响，所以学生在对音乐知识进行学习的时候，要想全面深刻的理解人文内涵，必须全面提升文化理解素养，我们就需要把特定的文化语境之中尝试理解音乐作品，这样才能实现更全面的了解。

比如，我们在执教《渴望春天》作品的时候，老师就可以依托多媒体教学工具，把这首作品创作时的相关资料，以文字、音频、视频等形式向学生展示，这样学生才能全面深刻的理解创作时的背景。同时，我们作为老师需要积极地引导学生把作品放到特定的时代背景之中考量音乐作品，全面深化学生对作品内涵的理解。在引导的时候，学生学会如何深情的演唱，相应的提升学生的文化理解素养，提升初中音乐教学质量的同时，学生的核心素养也得到很好的培养。

结束语

综上，对比其他学科知识的学习，初中音乐教学的开放性、灵活性较强，我们在执教的时候，不仅要让学生对基础知识很好的掌握，还应该致力于提升学生的核心素养，让学生获得全面的发展，为其今后的发展奠定坚实的基础。

参考文献

- [1]黄宝珍. 试析基于核心素养的学科知识的综合教学策略——以音乐教学为例[J]. 福建教育学院学报, 2018, 19(02): 92-93.
- [2]吴理琳. 基于核心素养视角下羊城外培训音乐教学模式探究[J]. 科学咨询(科技·管理), 2020(05): 165.
- [3]孟婷婷. 趣味音乐教学 展现素养风采——浅析核心素养在小学音乐教学中的渗透[J]. 科学咨询(科技·管理), 2020(05): 178.