

对“以审美为核心”音乐教学理念的再认识

鲁丹虹

苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学

摘要:随着社会进步与教育改革的深入发展,音乐教育逐渐受到人们的重视。在音乐教育中,“以审美为核心”的教学理念得到广泛认可。“以审美为核心”的音乐教学理念强调审美在音乐教育中的核心地位,关注学生的情感体验以及音乐表现、创造力培养。在音乐教学中,教师应关注学生的情感体验,引导学生深入感受音乐的韵律、节奏等元素,理解音乐内涵与美感,从而培养学生的审美意识与审美能力。同时,教师还应注重培养学生的音乐表现以及创造力,鼓励学生通过演唱、演奏、舞蹈等形式将内心的感受表现出来,激发学生的创造力与想象力。

关键词:以审美为核心;音乐教学理念;再认识

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.05.062

在当今社会,音乐教育已成为学校教育的重要组成部分。然而,受传统教育模式的影响,音乐教育在很大程度上仍停留在技能传授的层面,忽视了学生的审美体验和个性发展。近年来,随着教育改革的不断深入,越来越多的学者和教育工作者开始关注学生的情感体验与创造力培养,强调审美在音乐教育中的核心地位,“以审美为核心”的音乐教学理念正是在这样的背景下应运而生。本文旨在通过对相关文献的综述与分析,重新认识这一教学理念,探讨其在实践教学中的应用方式,以期为提高音乐教学质量提供新的思路与借鉴。

一、以审美为核心的音乐教学理念

“以审美为核心”的音乐教学理念,不仅强调音乐知识与技能的掌握,更加注重培养学生的审美意识与审美能力,通过音乐教学活动培养学生的综合素质。这种理念将音乐教育视为一种文化传承与艺术教育的手段,旨在通过音乐教育引导学生在感受美、理解美、表现美且创造美,提高学生的审美素养与艺术修养。

在这种理念指导下,教师需要转变传统角色定位,不再是单纯的知识传授者,而是成为学生审美体验的引导者与启发者。教师需要通过对音乐作品、音乐表演、音乐风格的深入分析与欣赏,引导学生感受并理解音乐的独特美感与艺术价值。同时,教师还需要通过丰富多样的教学方式,如示范教学、情境教学、探究式教学等,激发学生的审美情感与创造力,引导学生积极参与音乐活动,主动探寻并且创造美。

学生也不再是被动的接受者,而是成为参与音乐活动、主动探寻美的主体。在教师的引导下,学生需要积极参与音乐表演、创作等活动,通过亲身体验感受音乐韵律、节奏、曲调等元素,理解音乐内涵与美感。同时,学生还需要通过自主探究与实践操作,深入了解音乐作品、音乐表演、音乐风格的背景与特点,掌握相关音乐知识与技能。

教学内容不再仅仅是音乐知识与技能,而是包括对

音乐作品、音乐表演、音乐风格的深入分析和欣赏。在这种理念下,教学内容需要更加注重审美元素与文化内涵挖掘。例如,在欣赏教学中,除了引导学生感受音乐韵律、节奏等元素外,还需引导学生深入分析音乐作品的创作背景、文化内涵以及艺术价值等。在表演教学中,除注重技能训练外,还需要注重引导学生理解并表现作品的情感与意境。

二、以审美为核心的音乐教学理念的特点

(一) 强调音乐欣赏与审美体验

以审美为核心的音乐教学理念强调音乐欣赏与审美体验的重要性。在音乐教学中,通过引导学生欣赏优秀的音乐作品,让他们感受音乐的韵律、节奏、曲调等元素,理解音乐的内涵和美感,从而培养他们的审美意识和审美能力。同时,通过音乐欣赏,还可以激发学生的创造力和想象力,让他们在感受和理解音乐的过程中,发挥自己的主观能动性,表达自己的音乐理解和感受。

(二) 注重音乐技能与音乐表现的平衡

以审美为核心的音乐教学理念注重音乐技能与音乐表现的平衡。在音乐教学中,不仅要注重音乐知识和技能传授,还要注重学生的音乐表现和创造力的发展。通过音乐表演、创作等活动,让学生掌握相关的音乐技能和表现方法,同时也要注重引导学生理解和表现音乐的情感和意境。通过这种平衡的教学方式,可以让学生更好地掌握音乐知识和技能,同时也可以提高他们的音乐表现能力和创造力。

(三) 关注音乐教育过程中的学生主体地位

以审美为核心的音乐教学理念关注音乐教育过程中的学生主体地位。在音乐教学中,要尊重学生的个性差异和需求,关注学生的情感体验和创造力发挥。通过引导学生积极参与音乐活动,让他们成为音乐学习的主体,发挥他们的主观能动性,激发他们的学习兴趣和热情。同时,还要注重与学生的沟通和互动,了解他们的学习情况和需求,及时调整教学策略和方法,让音乐教

学更加贴近学生的实际需求和兴趣爱好。

三、当前阶段小学音乐审美教学存在的主要问题

(一) 音乐教师对“音乐性”的理解不够全面

受到传统教育模式的影响,许多音乐教师仍然在课堂上占据主导地位,缺乏师生平等互动与共同参与的环节,使得音乐的趣味性比较片面,背离了音乐的本质,更难以得到音乐的审美体验。另外,面对新课程改革,一些教师表现出不适应,需要进一步提升自身对音乐文化深层次的理解。

(二) 对音乐课的重视程度不够

当前很多小学对语文、数学、英语等主要科目的重视程度往往高于对音乐等艺术类课程的重视程度,在一定程度上是由我国的教育制度所决定的,应试教育的影响依然存在。这种不重视导致音乐课程的开展受到限制,不利于从小培养学生的音乐素养和审美能力。

(三) 小学音乐师资队伍能力水平较低

由于很多学校对音乐课程的重视程度不高,导致当前很多小学的音乐教育教师水平还达不到要求。虽然有的学校也引进了比较专业的音乐教师人才,充实了教师队伍,但大多数学校的音乐教师队伍水平仍然较低。

四、对“以审美为核心”音乐教学理念的再认识

(一) 强调多元文化审美

在现代社会,随着全球化的推进和信息技术的快速发展,文化多样性日益凸显。不同的文化背景以及价值观影响着人们对音乐的审美和理解。因此,在以审美为核心的音乐教学中,教师应注重引导学生欣赏不同文化背景下的音乐作品,让学生了解并尊重多元文化。

在小学音乐教学中,教师可以选取不同文化中的经典音乐作品,如中国传统音乐、西方古典音乐、非洲节奏音乐等,引导学生欣赏并理解这些作品所蕴含的文化内涵与美学特征。通过对比和分析不同文化的音乐元素,可以帮助学生认识到音乐的多样性与包容性,培养学生的多元文化审美观。

同时,教师还可以通过组织多元化的音乐活动,如民族音乐表演、世界音乐讲座等,让学生亲身参与到不同文化的音乐实践中,感受和理解不同文化的音乐表达方式和审美习惯。这些活动不仅可以丰富学生的音乐体验,提高他们的音乐表现能力,还可以促进学生对多元文化的认识与理解,培养学生的跨文化交流能力。

(二) 注重审美体验和实践

音乐是一种实践性很强的艺术形式,需要通过表演、创作与欣赏等实践过程来展现其魅力。在以审美为核心的音乐教学中,教师应注重学生的审美体验以及实践,以提高学生的审美感知与审美理解能力。

首先,教师应关注学生的审美体验。音乐作品所表

达的情感与意义需要通过表演者的演绎传递给观众,在小学音乐课本教材中,教师可以选取适合学生年龄段的音乐作品,引导学生欣赏并理解作品所表达的情感与意义,通过教师的讲解与示范,学生可以更好地理解音乐作品内涵与美学特征,从而增强学生的审美体验。其次,教师应鼓励学生积极参与音乐实践活动,音乐实践活动可以帮助学生锻炼自己的音乐技能与审美能力。例如,教师可以组织学生进行音乐表演、演唱、演奏等活动,让学生在实践中掌握音乐知识与技能,提高学生的音乐表现能力。同时,教师还可以通过组织音乐比赛、音乐节等活动,让学生有机会展示自己的音乐才华,激发学生的音乐兴趣与热情。

例如,在学习小学音乐课本教材中的歌曲时,教师可以先让学生欣赏歌曲的录音或视频,感受歌曲的旋律、节奏以及情感表达。之后教师可以引导学生学习歌曲的演唱技巧与方法,让学生通过反复练习与实践,掌握歌曲的演唱技巧。最后,教师可以组织学生进行歌曲表演或演唱比赛,让学生在实践中锻炼自己的音乐技能与审美能力。

(三) 强化创新能力和创新意识

在“以审美为核心”的音乐教学理念下,教师不仅需要关注学生的技能训练和知识掌握,更需要强化学生的创新能力和创新意识。音乐是一种艺术形式,需要学生具备创新思维以及创造力,以产生独特的音乐表达与表演方式,为培养学生的创新意识以及创新精神,教师可以在音乐教学中引导学生进行自主探究和合作学习,通过问题引导、小组讨论等方式,鼓励学生自主探究音乐作品的主题、旋律、节奏等方面特点,以及通过合作学习与交流,激发学生的创造力与想象力。例如,在学习《让我们荡起双桨》这首歌曲时,教师可以让学生自主探究歌曲的旋律与节奏,并组织学生进行小组合作学习和交流,让学生在互相启发中深入理解歌曲的内涵与美学特征。

鼓励学生对音乐作品进行个性化解读和创作实践。教师可以通过引导学生分析音乐作品的创作背景、情感表达、音乐元素等方面,让学生从多个角度去理解和解读音乐作品。同时,教师还可以组织学生进行创作实践,例如改编歌曲的旋律、创作简单的舞蹈等,让学生在创作过程中增强对音乐的感知和理解能力。例如,在学习《让我们荡起双桨》这首歌曲时,教师可以让学生尝试用自己的方式表达歌曲的情感和主题,比如通过舞蹈、绘画等形式来呈现歌曲的内涵以及美学特征。

通过多样化的教学手段与活动激发学生的创新能力以及创新意识。教师可以通过现代化教学手段以及设备,例如多媒体技术、虚拟现实技术等,为学生提供更

加生动、形象的音乐学习体验。同时,教师还可以组织学生进行音乐比赛、音乐剧表演等活动,让学生在多样化的音乐实践活动中锻炼自己的创新能力和创新意识。例如,在学习《让我们荡起双桨》这首歌曲时,教师可以利用多媒体技术播放相关的视频和图像资料,让学生更加直观地了解歌曲的背景与内涵,同时还可以组织学生进行歌曲演唱比赛或音乐剧表演等活动,让学生在实践中锻炼自己的创新能力与创新意识。

(四) 关注学生的情感体验和个性发展

在以审美为核心的音乐教学中,教师需要关注学生的情感体验和个性发展,尊重学生的差异和需求,引导学生深入感受音乐的韵律、节奏、曲调等元素,理解音乐内涵与美感,从而培养学生的审美意识与审美能力。

首先,教师需要关注学生的情感体验。音乐是一种情感表达的艺术形式,它可以通过音符、旋律、节奏等元素来传递情感与思想。在音乐教学中,教师需要选取适合学生的音乐作品,引导学生深入感受作品的情感表达与内涵。例如,在学习《我的中国心》这首歌曲时,教师可以先让学生欣赏歌曲的录音或视频,感受歌曲的旋律、节奏与情感表达。之后,教师可以引导学生理解歌曲的歌词和曲调,让学生感受到歌曲所表达的对祖国的热爱与思念之情。通过教师的讲解与示范,学生可以更好地理解歌曲的内涵和美学特征,从而增强他们的情感体验。

其次,教师需要关注学生的个性发展。每个学生都有自己独特的音乐喜好和天赋,在音乐教学中,教师需要尊重学生的差异和需求,引导他们发挥自己的优势和潜力。例如,在学习《我的中国心》这首歌曲时,教师可以根据学生的不同特点以及学习需求,采用不同的教学方法和手段,例如个别辅导、小组合作、音乐表演等,让学生根据自己的兴趣和能力进行选择和学习。同时,教师还可以鼓励学生发挥自己的创造力和想象力,对歌曲进行个性化解读和创作实践,让学生在音乐学习中得到充分的发展和成长。

(五) 结合文化背景进行音乐审美教育

以审美为核心的音乐教学需要结合文化背景进行。音乐作品往往反映了特定的文化背景、历史背景与社会背景,通过深入了解这些背景,学生可以更好地理解音乐内涵与美感。同时,了解不同文化中的音乐元素也有助于拓宽学生的音乐视野,培养学生的跨文化意识以及审美能力。

在音乐教学中,教师可以根据学生的年龄和认知特点,选取适合的文化背景与音乐作品进行介绍引导。例如,在学习《爱我中华》这首歌曲时,教师可以先介绍歌曲的文化背景与历史意义,这首歌曲表达了对中国多

元文化和民族团结的热爱和赞美,通过歌曲的旋律与歌词,可以感受到强烈的民族情感与爱国热情。

在介绍《爱我中华》这首歌曲时,教师可以先让学生了解歌曲的创作背景和历史意义,包括歌曲的歌词、曲调和表演形式等方面。通过了解这些背景,学生可以更好地理解歌曲所表达的情感和内涵。在介绍《爱我中华》这首歌曲时,教师可以引导学生了解不同民族和地区的音乐元素,例如歌曲中使用的乐器、服饰和舞蹈等元素,通过了解这些元素,学生可以更好地理解音乐的多样性和包容性。通过结合文化背景进行音乐审美教育,教师可以引导学生了解不同文化中的音乐表现形式和风格,拓宽他们的音乐视野。在学习《爱我中华》这首歌曲时,教师可以引导学生了解其他具有代表性的民族歌曲和舞蹈,让他们感受到不同文化中的音乐魅力与美感。

结束语

综上所述,通过对“以审美为核心”的音乐教学理念的再认识,可以发现这一理念在音乐教学中具有重要地位。通过关注学生的情感体验以及音乐表现、创造力培养、文化背景融入、现代信息技术应用以及评价机制的多样性和灵活性等方面的问题,可以有效提高音乐教学质量与学生的审美能力、创造力与文化素养。因此,“以审美为核心”的音乐教学理念值得进一步探讨和研究,为推动学校音乐教育的改革与发展作出积极贡献。

参考文献

- [1]张越男.试探如何在小学高年级音乐教学中培养学生的审美能力[J];新课程(中);2018(05):112-113.
- [2]黄绍渠.关于普通高校音乐欣赏课教学的几点建议[J];牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版);2018(25):256-257
- [3]肖朝蓓.小学低年级音乐欣赏课选材分析——以“圣-桑”作品为例[J];北方音乐;2018(18):58-59.
- [4]金爱花.以乐育人,以美育德——新时期初中音乐教学中的德育渗透[J].吉林教育,2020(22):42-43.
- [5]刘永花.音乐课堂中情感教育和美育教育的渗透策略[J].北方音乐,2020(05):146-147.
- [6]王明辉.以审美为核心的音乐教育改革探讨[J].黄河之声,2018(04):103.
- [7]姜薇.以审美为核心的音乐教育改革探讨[J].当代教研论丛,2017(10):116.