

浅析小学教学中音乐与美术学科的综合

耿依伊

(辽宁省盘锦市盘山县实验学校 辽宁 盘山 124100)

[摘要]音乐作为一门艺术学科,不是孤立的,而是与其他学科紧密联系在一起。新的《音乐课程标准》中的基本理念之一是“突出音乐特点,关注学科综合”,音乐教学的学科综合包括音乐课程不同教学领域之间的综合及音乐与艺术学科的综合。在教学中,学科综合应突出音乐与艺术的特点,以音乐教学为主线,通过具体的音乐材料构建与其他艺术门类及其他学科的有机联系。基于这种理念下的音乐教学,能大大提高学生艺术审美能力和综合文化素养,使音乐课更加丰富多彩而有实效。

[关键词]音乐;欣赏;学科综合;音乐材料

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.06.466

音乐是艺术家族中的一个成员,而且是一个个性最强的成员。音乐是在时间中发展的,是用耳朵去欣赏的艺术。它是听觉的艺术、是情感的艺术。绘画属于静态艺术,是视觉艺术,它是用色彩、线条等手段在一个平面上描绘形象、再现生活的,所以直观性、具体性很强。美术与音乐都是借助与情感对学生进行美、德教育的工具。在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。音乐的创造就是来安排旋律走向、节奏的快慢、处理的快慢、音符的分配等等,而这就相当于美术上的构图。我发现小学生的音乐教育创作课的课堂上可以利用这一点来引导学生进行创作。在教学生们如何进行创作时可以用美术上的构图方法来引导:对于学生来说他们的想象很丰富。而因为美术是静态的、直观的,因此也较容易把握。我在实习时对班上的学生做过的一次小测试的结果得来的,在一节班队活动课上我让同学们在十分钟之内简单的画一幅有关春天的画,大多数的孩子都能做到,但是在我要他们十分钟之内想一至两句表达春天画面的简单的乐句时(只需要用到do、er、mi、so四个音符来创作),这样也就只有三四个学生能够写上一句。当我问他们为什么时,他们就说不怎么下手,脑子里只有画面没有旋律。于是,我利用美术的构图法来帮助学生进行音乐创作。让学生们在脑子里先想一想自己在作图画时是先想到什么先做什么,就拿“春天的景色”为题,一开始想到春天的景物有哪些?这就相当于是在想我们要用到哪些音符;然后确定把什么作为主要的,这也就是我们用到的主题句是什么;这样音乐旋律就慢慢地出现了。

一、从音乐的创造与美术的构图的关系来看

在《辞海》中,“构图”是艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果,在一定的空间安排和处理人、物的关系和位置,把个别或局部的形象组成艺术的整体性的方法。在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。音乐的创造就是来安排旋律走向、节奏的快慢、处理的快慢、音符的分配等等,而这就相当于美术上的构图。我发现小学生的音乐教育创作课的课堂上可以利用这一点来引导学生进行创作。在教学生们如何进行创作时可以用美术上的构图方法来引导:对于学生来说他们的想象很丰富。而因为美术是静态的、直观的,因此也较容易把握。我在实习时对班上的学生做过的一次小测试的结果得来的,在一节班队活动课上我让同学们在十分钟之内简单的画一幅有关春天的画,大多数的孩子都能做到,但是在我要他们十分钟之内想一至两句表达春天画面的简单的乐句时(只需要用到do、er、mi、so四个音符来创作),这样也就只有三四个学生能够写上一句。当我问他们为什么时,他们就说不怎么下手,脑子里只有画面没有旋律。于是,我利用美术的构图法来帮助学生进行音乐创作。让学生们在脑子里先想一想自己在作图画时是先想到什么先做什么,就拿“春天的景色”为题,一开始想到春天的景物有哪些?这就相当于是在想我们要用到哪些音符;然后确定把什么作为主要的,这也就是我们用到的主题句是什么;这样音乐旋律就慢慢地出现了。

二、从音乐的节奏、旋律与美术线条的关系来看

画面构图的节奏感,主要靠光线照明、物体现象、绘画技巧三者的结合,缺一不可。在具体的绘画实践中,节奏感的产生可能需要靠摄影者的具体布置。把相似的物象组织起来,达到和谐统一并产生运动感和表现一定的情绪特征。依照这个可以把音乐的节奏快慢确定下来。音乐还要有节奏,或是舒缓,或是强烈。美术中的形状、色彩、线条同样也可以达到不同的节奏效果,从而激发观众内心的不同感受。一幅优秀的摄影艺术作品,会给人以长短、缓急、起伏等不同印象,和强弱、轻重、刚柔等视觉感受。节奏性强的画面,在构图中有很强的视觉效果,读者的视线会随着节奏流转动,这样会使美术画面的瞬间性变为延续性,为作品增强生命力。

美术的线条是具有特定的性质和情感的,如同音乐也有着它自己的情绪和情感一样。所以我尝试用美术的线条来表现音乐。当我听到《野蜂飞舞》这样进行曲形式

的乐曲时我用了曲线,这样的有了棱角的曲线来表示它的速度快,节奏紧凑以及旋律急速的上下波动;在听到《大海啊故乡》这种比较抒情的缓慢的歌曲时我便想到用柔和的大波浪来表示;垂直线条可以促使视线上下移动,显示高度,造成耸立、高大、向上的印象。用垂直线条可以表现英雄形象和工业建设场景,这样有助于烘托形象高大,雄伟,向上,挺拔的艺术效果,突出人物的精神面貌和场景的巍峨气势。用横向联合线可以表现群众活动场面,农业生产和山水风光等内容作品,以强调画面的辽阔,舒展,秀美宁静的气氛,我个人认为用它来表现《牧歌》一类的较平缓的歌曲是适当的;圆形线条:可以造成人们的视线随之旋转,有更强烈的动感,可以用它来描述一些反复较多但每次又有新的突破和表现的曲子。不仅仅是一种线条表示一首歌曲,其实大多数的歌曲有着不同的乐段,我试着运用这点来帮助更快的分辨一首乐曲中不同的乐段。因此在本人的实习汇报课上就有运用这个方法,事实证明这种方法能让学生较快的分辨了一首曲子的不同乐段,同学们也比较喜欢这样的教学方式。

三、音乐的音色、和声与美术的色彩的联系。

音乐表达情绪是通过音乐的旋律线、音阶、节奏、和声等音乐法则展开,而美术作品也可以通过形状与色彩去构筑、演绎不同的“乐章”,美术与音乐都是一种精神的传达,心灵的感染,都有异曲同工之妙。而在绘画中的色彩有浓淡、明暗之分就像是音乐中的音色、和声的效果是相同的。在听到和声效果比较厚实的音乐时就会想到浓重的色彩,反之则是清淡的;在听到音色较亮的音乐时会想到明亮的,反之便是灰暗的;在听到比较热烈的音乐时就会想到要用暖色来表示,如:在听民族乐《喜洋洋》时,我想到的是红色。因为它给人的感觉就是热烈的、欢快的;听到安静的音乐时便会用冷色来表示。如:听《月亮颂》时我就想用湖蓝色来表现,它静静的、淡淡的、悠悠的。

在小学音乐的课堂上将美术综合到其中,不仅可以提高课堂的学习效率,更好的是可以让学生有兴趣的来上音乐课。为了激发孩子们学习音乐的兴趣、提高音乐课堂的学习效率,在上音乐课时可以插入一些美术课程的内容,帮助完成音乐的教学这并不是说,要把音乐课上成是美术课,所以在音乐课堂上所需要的就是要让音乐课程与相关文化进行综合。注意要把握好这个综合的尺度,避免一些课堂上过多的涉及美术课程内容的问题。让美术为音乐课教学起一个辅助作用但决不是喧宾夺主,也不是死搬硬套。因为音乐和美术本来就是相关连,它们本身就是“综合”。

综上所述,音乐作为一门艺术学科是与其他学科紧密联系在一起。在音乐教学中,把音乐与相关的学科综合起来,不仅丰富了音乐的艺术表现形式,而且促使学生更深刻地感受音乐,开拓了学生的音乐视野,提高了学生的音乐素养。

参考文献

- [1]廖淑梅.浅谈音乐与美术教学的融合[J].教学探索,2019,(14).
- [2]林小梅.浅谈音乐欣赏课与其他学科的综合[J].艺海,2018,(21).

高中音乐教学质量提升途径探寻

黄金莲

(江西省丰城拖船中学 江西 宜春 331122)

[摘要]良好的音乐教育有助于净化学生的心灵,给学生以美的感受,音乐教师要全面认识到该学科对于高中学生成长与发展的重要意义,有效提高重视程度,全面更新教学理念,积极优化教学手段,并会同音乐教师同行一起商讨音乐课堂高效教学的方法策略,让学生在音乐课堂聆听美好的歌声,接受美好的教育,全面提升其音乐综合素质。

[关键词]高中音乐;教学质量;提升策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.06.467

音乐作为人类陶冶情操,表达内心真实情感的主要途径之一,是我国素质教育中的一项重要内容,是高中德育美育实施的重要途径。尤其是对于高中生而言,由于其正处于人生中最重要阶段,面临着极大的学习压力。而高中音乐的教学,对缓解学生疲劳,释放个性,发展创造能力具有十分积极的作用。因此,要求在高中音乐教学中,教师应当加强对课堂效率的提升,促进学生综合素质的发展。

一、课前精细准备

备课是教师教学的一个基本环节,备课的针对性越强,教师的课堂教学实效性就相对越好。因此,音乐教师要积极分析学生、教材和教法,在备课中将三者有机地结合起来,全面提升备课的精准程度,促进教学效率的提升。

例如,在教学时音乐教师要提前做好精准的备课。其一,教师要研究教材。认真分析教材的具体篇章组成、每个单元的教学主题、每个主题的模块设置、需要学生

把握的学习内容等,对这些内容的了解有助于教师把握好教学的总体方向。其二,教师要分析学情。认真分析每名学生的基本情况,全面了解学生目前的音乐学习能力,学习水平以及音乐知识储备情况,尤其要重视对学困生的了解,找到他们学习中存在的问题,对学情的了解有助于教师更有针对性的实施教学。其三,教师要把握好具体的教学内容。每个小节主要讲了什么内容、教学重难点是什么、哪些地方学生容易产生分析、哪些地方需要教师着重强调等,这些内容都需要音乐教师的深入分析和把握。其四,教师要明确教学目标及教学任务,让明确的教学目标提升音乐教师课堂教学的针对性。最后,合理选择教法。对于本节课而言,可以选择讲练结合法实施教学,让学生在讲和练两个环节中全面把握好该内容,为教学效率的提升奠定坚实基础。

二、优化音乐课程的教学内容