

以美育为引领，构建小学音乐高效课堂

刘国卿

(河套学院, 内蒙古 巴彦淖尔 015000)

摘要:《义务教育艺术课程标准(2022年版)》分为音乐、美术、舞蹈、戏剧和影视五大模块,提出要坚持以美育人,重视艺术体验,提升学生核心素养,促进他们德智体美劳全面发展。小学音乐教师要立足新课标,积极渗透美育教育,创设审美情境,让美育引领音乐课堂;带领学生鉴赏民族音乐,提升他们审美能力和文化自信;积极开设第二课堂,开展器乐教学,让美育浸润学生心灵;组织多元化音乐实践活动,鼓励学生自主创作,提升他们创造美的能力;积极开展跨学科教学,促进音乐与舞蹈、戏曲等艺术的融合,进一步提升学生审美能力,加快构建小学音乐高效课堂。

关键词:新课标;美育教育;小学音乐;高效课堂;构建路径

随着“五育并举”教育理念的提出,美育教育成为小学音乐教学改革热点,有利于深化素质教育改革,提升学生艺术素养,培养他们发现美、欣赏美、体验美和创造美的能力。小学音乐教师要以美育为引领,拓展音乐课教学内容,利用微课创设音乐审美情境,引导学生多角度鉴赏音乐作品,加深他们对旋律、节奏、歌词和情感的理解,从而提升他们审美能力。此外,教师还可以组织多元化艺术实践活动,促进音乐和舞蹈、戏曲等艺术的融合,弘扬民族音乐文化,发挥出音乐学科美育和德育价值,让音乐浸润学生心灵,让美育陶冶学生道德情操,进一步提升小学音乐教学质量。

一、小学音乐教学渗透美育教育的重要性

(一)有利于提高小学生艺术素养

小学生想象力丰富,接受新事物的能力比较强,相对于语文、数学、英语等文化课程,他们更喜欢音乐课程,更渴望在音乐课上探索艺术世界、抒发个人情感。美育教育融入小学音乐教学,有利于进一步挖掘小学生的艺术天赋,激发他们的想象力,引导他们把想象力、创造力融入演唱、舞蹈表演中,进一步提升他们发现美、感悟美和创造美的能力,还可以带领学生了解多姿多彩的民族音乐,增强他们的民族文化认同感和文化自信,从而提升他们的艺术素养。

(二)有利于陶冶小学生道德情操

美育教育是新时期德育教育的重要组成部分,在立德树人方面发挥着独特的、不可替代的作用,有利于提升学生道德素养。美育教育融入小学音乐教学,有利于督促教师挖掘教材中蕴含的美育元素,进一步拓展音乐教学内容,带领学生鉴赏传统戏曲、民族器乐、少数民族歌舞,让他们体验多姿多彩的传统艺术,激发他们的爱国热情,提升他们的文化自信,陶冶小学生道德情操。

(三)有利于促进小学生全面发展

美育是促进学生全面发展的催化剂,有利于促进多学科融合,进一步促进器乐演奏、声乐、音乐欣赏、舞蹈教学的融合,让学生在音乐学习中形成对真、善、美的认知,让他们通过舞蹈训练提升身体素质和肢体协调性,培养他们吃苦耐劳和坚持不懈的美好品德。同时,教师可以开展西方管弦乐、民族乐器教学,让学生掌握管弦乐演奏技巧、民族器乐演奏技巧,进一步端正他们对中西方音乐文化的态度,进一步促进他们德智体美劳全面发展。

(四)有利于提升小学音乐教学质量

美育教育有利于促进小学音乐课内外教学衔接,督促教师积极开设第二课堂,例如组建管弦乐团、民乐团,让学生接受专业的器乐演奏训练,从而提升他们审美能力,让他们感受中西方器乐演奏方式、编曲等方面的差异,对音乐课堂教学内容进行拓展,

从而提升音乐教学质量。此外,教师还可以在第二课堂开展葫芦丝、竹笛、二胡等民族乐器普及教学,为学生讲解源远流长的民族乐器历史,加深他们对民族乐器的了解,鼓励他们练习民族乐器演奏,从而提升他们审美能力和创造美的能力,提高小学音乐教学水平。

二、小学音乐教学中美育教育渗透现状

(一)音乐美育教育理念缺失

部分小学音乐教师更看重学生是否学会演唱歌曲、鉴赏歌曲,注重音乐知识的传授,对美育教育不太重视,忽略了学生对音乐美的感受,音乐鉴赏教学只是浅尝辄止,导致学生对音乐作品鉴赏只是停留在好听不好听,缺乏深度审美能力。部分教师对美育教育的理解比较片面,把美育教育等同于审美教育,忽略了挖掘音乐品德之美,对民族音乐、革命红色歌曲的教学流于形式,影响了美育教育和音乐教学的融合。

(二)美育教育素材挖掘不够深入

新版人教版小学音乐教材蕴含着丰富的美育教育元素,但是很多教师对美育教育元素的挖掘却不够深入,局限于歌曲鉴赏教学,忽略了挖掘更深层次的民族音乐文化、西洋音乐文化和音乐家励志故事等美育教育元素,难以达到美育教育要求。由于美育教育素材单一,难以呈现音乐独特的美育价值,也难以激发学生发现美、体验美和创造美的积极性,不利于学生审美能力和美好品德的培养。

(三)第二课堂建设缓慢

目前很多小学音乐美育教育局限于课堂教学,忽略了创办第二课堂,难以把美育教育延伸到课外,缺乏良好的艺术教育氛围,无形中影响了校园文化建设。部分学校虽然开设了音乐第二课堂,但是第二课堂仍然以声乐、舞蹈教学为主,忽略了创办管弦乐团、民乐团,难以为喜爱乐器演奏的学生搭建成长平台,民族乐器普及教学开展比较少,难以让学生体验源远流长、独具特色的民族音乐文化,影响了小学音乐美育教育质量。

(四)音乐美育缺乏特色

小学音乐美育教育普遍存在教学方式单一、缺乏时代感和创新,音乐社团缺乏特色等问题,忽略了把地方文化融入美育教育中,导致美育教育缺乏特色,影响了音乐教学改革,也让音乐教学质量大打折扣。部分学校音乐美育教育盲目照搬其他地区、其他学校经验,忽略了结合本校学生音乐基础、音乐教学水平开展美育教育,导致美育教育流于形式,影响了小学音乐教学和美育教育的融合。

三、美育背景下构建小学音乐高效课堂的有效路径

(一)微课创设美育教育情境,激发学生学习兴趣

为了加快高效课堂建设,小学音乐教师坚持以美育教育为引

领,根据教学内容制作微课,创设沉浸式审美教学情境,引导学生在情境中欣赏美、感悟美和创造美。例如教师可以根据《土耳其进行曲》来制作微课,剪辑交响乐团现场演出视频,带领学生鉴赏西方交响乐,进一步提升他们的审美能力。首先,教师可以在微课中介绍莫扎特创作《土耳其进行曲》的故事,结合交响乐团演出视频来讲解曲谱,这首作品全曲灵动跳跃、轻快俏皮、铿锵有力,气势雄伟,具有典型的土耳其风格,主题部分轻盈活泼,结尾壮丽辉煌、强劲有力。同时,教师可以介绍交响乐团中的竖琴、小提琴、横笛、小号等乐器,让学生了解更多西洋乐器知识,让他们感受中西方音乐文化的不同,端正他们对中西方文化的态度。其次,教师可以鼓励学生分享自己的交响乐鉴赏体验,让他们主动参与课堂互动,进一步激发他们自主学习积极性。有的学生认为《土耳其进行曲》听起来就像是阅兵式的伴奏音乐,气势恢宏,让人振奋人心,曲调更加华丽。有的学生认为《土耳其进行曲》融合了钢琴、小提琴、小号、竖琴和大提琴等乐器,音色更加华丽、优美,主题部分旋律舒缓,让人放松身心,结尾部分旋律加快,让人意犹未尽。

(二) 开展民族音乐专题教学,培养学生文化自信

民族音乐是中华优秀传统文化的重要组成部分,为小学音乐美育教育提供了优质素材。因此,音乐教师要积极开展民族音乐专题教学,带领学生了解各种民族乐器、民族歌曲,进一步激发他们对民族音乐的热爱,从而提升他们文化自信,让他们主动参与课堂教学,师生携手构建高效课堂。例如教师可以带领学生欣赏古筝名曲《渔舟唱晚》,播放演奏视频,引导他们分析这首作品旋律、音调、节奏和情感等要素,加深他们对民族乐器、器乐演奏的了解,提升他们欣赏美、体验美的能力。教师可以准备一架古筝,为学生演示古筝演奏弹拨式演奏方法、基本指法,演奏古筝时,左手伴奏部分大都在低音区,掌握好距离使其声音浑厚悠长,示范颤音的演奏方式,弹到重音时注意身体前倾,轻音时要将腰重新伸直,让他们了解这一古老的民族乐器。此外,教师可以为学生讲解《渔舟唱晚》创作背景、蕴含的情感,第一段为慢板,旋律比较平缓;第二段音乐速度加快;第三段为快板,形象描绘了夕阳西下,晚霞斑斓,渔歌四起,渔夫满载丰收的喜悦欢乐情景,抒发了作者对祖国大好河山的赞美和热爱。民族音乐有利于丰富学生音乐知识储备,让他们体验不一样的音乐魅力,有利于提升他们的审美能力和文化自信。

(三) 积极开展第二课堂,提高学生艺术素养

学校要积极开设音乐第二课堂,拓宽音乐美育教育渠道,促进课内外教学衔接,从而加快高效课堂建设。第一,学校可以成立管弦乐团,选拔精通管弦乐演奏的音乐教师担任乐团负责人,让他们负责乐团日常训练,进一步深化美育教育,提升校园文化建设质量。教师可以带领管弦乐团排练《蓝色多瑙河》《费加罗的婚礼》《埃及波尔卡》等曲目,并讲解单簧管、小提琴、大提琴、长笛等演奏技巧,进一步提升管弦乐团演奏水平,提高学生音乐创造能力和审美能力。学校可以定期组织管弦乐演出,为本校师生奉献一场精彩的演出,营造良好的音乐演出氛围,提高师生们的音乐审美能力,进一步拓展美育教育渠道,从而提升音乐教学质量。第二,学校还可以成立民乐团,由音乐教师负责二胡、古筝、琵琶、古琴等乐器演奏教学,带领民乐团练习演奏《金蛇狂舞》《春节序曲》等民乐作品,尝试演奏流行歌曲,展现民族音乐和流行音乐的融合,进一步弘扬民族音乐文化。此外,第二课堂可以开展民族乐器普及教学,由音乐教师讲解葫芦丝、竹笛、二胡等民族乐器演奏技巧,让更多学生了解民族乐器和民族音乐,

提升他们的审美能力和民族自豪感,促进课内外教学衔接,构建高效音乐课堂。

(四) 组织音乐实践活动,提升学生创造美的能力

小学生脑海中充满了奇思妙想,自主创作意识更强,为音乐美育教育奠定了良好基础。音乐教师要组织多元化音乐创作活动,鼓励学生自主创编,激发他们的艺术创作灵感,提升他们核心素养。例如教师可以鼓励学生自由结组,让他们尝试民乐合奏与合唱结合、管弦乐演奏和舞蹈结合,进一步激发他们的创作积极性,让他们在创作、表演过程中体验音乐魅力,进一步提升他们欣赏美、创造美的能力。有的学生挑选《都有一颗红亮的心》作为创作原型,尝试把京剧和民乐演奏表演融合起来,采用现场伴奏的方式来演唱这一京剧经典选段,进一步感受不同音乐元素的碰撞,提升音乐表现能力和审美感知能力。此外,教师可以尝试促进管弦乐团和民乐团的合作,尝试让他们合作演奏流行歌曲《万疆》《灯火里的中国》,促进中西方音乐的碰撞,进一步促进美育教育和音乐教学的融合,从而提升学生审美能力和表演能力,提升音乐教学效率。例如管弦乐团和民乐团可以讨论流行歌曲曲谱,合理规划演奏任务,并根据排练效果来调整歌曲节奏、旋律和音调等,让管弦乐和民乐的融合更加流畅、自然,进一步提升演奏能力,打造独特的音乐美育教学模式,从而构建小学音乐高效课堂。

(五) 开展跨学科教学,提高学生审美能力

小学音乐教师要积极开展跨学科教学,促进音乐与舞蹈、戏曲和信息技术等学科的融合,培养学生发现美、欣赏美和创造美的能力,进一步提升他们的审美能力,让音乐美育浸润他们的心灵。首先,教师可以组织少数民族歌舞教学,引导学生自主选择民族乐器进行伴奏,由擅长跳舞的学生编排舞蹈,由擅长独唱的学生负责演唱歌曲,把音乐、舞蹈、器乐演奏融为一体,打造特色音乐节目,进一步提升小学生的审美和创造能力。例如学生可以挑选傣族舞蹈,把《月光下的凤尾竹》作为背景音乐,选择葫芦丝作为主要伴奏乐器,利用互联网搜集傣族舞蹈视频,积极进行节目排练,保证节目表演效果。其次,教师可以鼓励学生尝试流行歌曲串烧,让他们选择自己擅长的乐器进行伴奏,例如吉他、小提琴、单簧管等乐器,也可以鼓励他们与其他同学合作演出,进一步激发他们音乐表演积极性,活跃音乐课堂氛围,进一步提高音乐教学质量,构建有趣、好玩的音乐高效课堂。

四、结语

总之,小学音乐教师要积极渗透美育教育,把美育教育融入欣赏教学、第二课堂教学、音乐实践活动等模块,促进美育和音乐教学的深度融合,微课创设沉浸式审美情境,引导学生深度、多角度鉴赏音乐作品,进一步培养他们欣赏美、感悟美和创造美的能力,进一步提升他们的审美能力。同时,教师要积极指导管弦乐、民乐团演奏训练,带领他们尝试不同风格音乐作品,弘扬民族音乐文化,激发学生音乐想象力和创造力,进一步提高他们的艺术创作能力和表现能力,师生携手构建小学音乐高效课堂。

参考文献:

- [1] 宫昭雯.小学音乐课堂标准化教学中美育元素挖掘的策略[J].中国标准化,2023(08):238-240.
- [2] 李红卫,张亚军.朝阳市中小学音乐美育的现状与对策探究[J].辽宁师专学报(社会科学版),2021(03):77-80.
- [3] 屈学文.基于《课标》背景下小学音乐教学中的美育渗透策略[J].音乐教育与创作,2022(09):16-18.
- [4] 王天薇,郑云宏,费松琪等.“双减”下小学音乐美育的践行途径[J].大众文艺,2022(03):153-155.