

理工科高校艺术类选修课课堂生态重构探究

——以《音乐赏析》为例

杨 芳

(广东理工学院, 广东 肇庆 526100)

摘要: 音乐教育作为美育实施的重要路径之一,在理工科高校主要通过开设艺术类选修课的形式来提升学生的审美修养与综合素质。本文基于教育生态学理念,以《音乐赏析》课程为切入点,针对当前理工科高校艺术类选修课在教学环境、师生关系、教学资源等方面的失衡状态,分析各要素之间失衡的原因并对课堂生态重构提出可行性策略。

关键词: 音乐赏析; 课堂生态; 重构

课堂生态是反映教与学双向动态过程的一种共生状态,涵盖了教师、学生、教学内容、教学方法、教学环境等多个要素。良好的音乐课堂生态,可以营造活跃的课堂氛围,促进师生双向成长,提高美育教学质量。关于全面实施学校美育浸润行动的通知中明确指出,要进一步加强各学段美育教学改革,打造艺术课程活力课堂,激发学生积极性,提高学生参与度,展现学生自信和风采。课堂作为美育浸润的主阵地,教师、学生、教学环境等各要素之间能否长期处于一个良性循环的平衡状态,对于学生审美素质的最终养成具有重要意义。

一、理工科高校艺术类选修课课堂生态存在的问题及原因分析

(一) 淡漠的师生关系

师生关系是在教育教学过程中,教师与学生之间形成的一种动态的、互动的人际关系。这种关系不仅涉及知识的传授与接受,还涉及情感、态度、价值观等多方面的交流与互动。在理工科高校的艺术类选修课中,师生关系多数呈现出淡漠的状态。这种状态的生成原因在于艺术类公选课基本采取以理论教学为主导的课程形式,长期以来,师生都习惯于传统的教学模式,教师只负责单向的知识传授,学生则处于被动接受的地位。更重要的是,师生双方都不愿意去尝试打破这种僵化的局面,误认为这种关系才是最舒适的状态。笔者发现在《音乐赏析》这门课程中,音乐作为一门以声音为载体的艺术形式,教师通过播放丰富的经典音乐作品来辅助理论知识的讲解,学生则在座位上安静地观看与倾听。当遇到可讨论的环节,教师尝试抛出话题,学生依然鸦雀无声,最后只能利用点名或自圆其说的方式来完成互动环节,即使通过强制性的互动手段,学生能够积极配合的也是寥寥无几。学生更愿意做一个表面顺从,思想游离的学习者。单向的输出模式本身会使得学生缺乏表达个人观点和看法的机会,再加上学生消极配合的态度,教师也会逐渐削减互动环节,甚至对教学内容和方法进行简化,进一步降低教学质量。久而久之,课堂目的已窄化成教师只负责传授知识,学生只为获得相应学分。师生之间的心理

距离在沉闷的课堂氛围中慢慢拉大,学生对教师的信任度降低,认为教师无法理解自己的学习困难和需求。教师也对学生学习能力和学习态度存在疑虑,这种互不信任的状态进一步加剧了师生关系的淡漠。这种淡漠的师生关系在一定程度上有助于维持课堂纪律,但会导致学生对音乐作品的理解停留在表面,无法真正领会音乐的魅力和价值,不利于学生的自主性和创造性的培养。

(二) 教学内容与课时安排不协调

为达到本科生应修满公共艺术课程至少2个学分的基本要求,理工科高校在制定人才培养方案时会根据培养目标的不同适当安排艺术类公共课的课时比例。《音乐赏析》这门课程在理工科高校通常以选修课的形式开设,课程的具体安排为每周2个课时,持续16周,共计32个课时,最终授予学生2个学分。《音乐赏析》的内容涵盖声乐、器乐、民歌、音乐基础知识、歌剧、音乐剧、戏曲音乐、影视音乐与流行音乐等领域,单个章节如音乐基础知识,其丰富程度甚至可独立开设一门课程。但由于艺术类选修课在课时方面的限制,对于每个章节的知识点讲解教师只能浅尝辄止,难以深入展开,导致学生无法充分理解音乐作品和体验音乐的风格特点。教学内容也只能聚焦于通识性的经典作品而无法适应学生的个性需要,同时教学内容之间缺乏系统性和连贯性,不同篇幅之间缺乏有机联系,结构上的不均衡,也使得学生对音乐知识的理解和掌握不够系统化,进而影响教学效果。

(三) 不稳定的教学环境

《音乐赏析》课程的开展需借助特定的教学场地,如音乐教室或音乐厅,配备专门的音响设施才能提供更好的学习感受和教学氛围。在理工科高校,艺术类选修课的教学场地通常以随机分配多媒体教室的方式开展教学,存在不确定性和不稳定性。如该门课程规定的选课人数上限为20-50个人,随机分配的教室却可容纳200-300人,因场地的限制,学生往往会选择坐在最后一排或者远离讲台,师生之间的距离进一步拉大。同时,教学场所缺少如电子琴、钢琴等辅助音乐课教学的基本设备,部分教室的多媒体音响设备非常陈旧、老化,无法满足高质量音乐播放的需求,

影响学生对音乐的感知和理解,导致课程无法在最佳环境中进行,达到最优的教学效果。

(四) 师资团队流动性大

《音乐赏析》课程对教师的专业素养要求较高,需要教师具备深厚的音乐知识和丰富的教学经验。然而,在弹性的选修课申报制度下,老师可根据自己的兴趣和特长开设与专业相关的选修课科目,授课周期为一个学期,临近学期末可自主选择是否继续申报。此外,从未开过《音乐赏析》这门课程的老师也可视是否符合条件自主申请增设此门课程,课程开设的不稳定性与教师频繁更换的流动性直接导致教学内容和教学风格的不连贯,阻碍课程建设往更深入更完善的发展道路前进。

二、理工科高校艺术类选修课课堂生态重构的策略

(一) 建立新型师生关系

建立新型师生关系是课堂生态重构的基础。传统的师生关系中,教师通常占据绝对主导地位,而学生则处于被动接受知识的角色。这种模式不利于激发学生的学习兴趣 and 主动性。在艺术类选修课中,教师应转变角色观念,做学生音乐学习的引导者和合作者,打破传统的课堂生态中师生互不干扰的状态,主动走下讲台,融入学生群体当中,通过近距离互动,深入发掘学生的个性和学习需求,鼓励学生表达自己对音乐的观点和感受,采取共同探讨的方式组织师生交流、生生互动,课堂辩论等活动,营造开放包容的课堂氛围,让学生在交流中相互启发、拉近同伴关系达成共同进步的目的,以此构建更为平等、活跃的美育课堂生态。以《音乐赏析》课程为例,教师在开学第一课前,应提前熟悉选课学生的花名册,深入了解学生的背景信息。在课堂伊始,教师可引导学生分享自己对音乐内涵及社会功能的看法。当学生甲发表观点后,教师应认真倾听并凝练其观点,随后引导其他学生发表对甲同学观点的补充意见。在引导过程中,教师最好明确提及学生的姓名,如“乙同学,你对甲同学的观点有何补充?”这种明确的引导方式不仅能够让学生感受到教师对其观点的关注与尊重,还能有效拉近师生之间的心理距离,使学生更愿意积极参与课堂讨论,增强对临时班集体的归属感与认同感。另外,理工科学生通常具有较强的逻辑思维能力,他们习惯于分析和理解事物的结构。在学习音乐的过程当中,他们也会对音乐的结构表现出浓厚的兴趣。例如,他们会关注乐曲的曲式结构(如奏鸣曲式、回旋曲式、变奏曲式等),像分析一个复杂的机械系统一样,去理解音乐的起承转合。教师可带领他们对音乐的和声进行逻辑分析,理解和弦的进行规律和功能。例如,在古典音乐中,主和弦(I)、属和弦(V)和下属和弦(IV)的常见进行方式,理工科学生可以通过逻辑推理来理解这种和声的“语法”,从而更好地把握音乐的走向,也能从跨学科的角度去领会音乐的魅力。

(二) 改善教学环境,拓展教学资源

课程资源的丰富性是提升艺术类选修课教学质量的关键。为

实现这一目标,学校需加大对艺术类选修课教学硬件设施的投入力度,分阶段对音响设备、多媒体教学设备等进行更新换代,以满足高质量音乐欣赏体验的硬件需求。同时,教师可配备便于携带的手卷钢琴、蓝牙音响等辅助教学工具,进一步优化教学条件。在教学内容方面,教师应诊断学生的学习特点与需求,持续更新教学素材,引入符合新时代特点的多元化音乐作品,以此丰富课程内容。此外,充分利用如雨课堂、慕课等在线平台,补充因课时限制而压缩的教学内容以此满足学生个性化学习需求。定期组织学生参加校内外音乐沙龙活动,使学生在实践中亲身体验音乐的魅力。此外,邀请专业音乐家来校举办讲座或音乐会,为学生提供与专业音乐人士交流互动的机会,有效提升艺术类选修课的教学质量,促进学生音乐素养的全面发展。由于艺术类选修课的学生来自不同的专业背景,音乐基础、学习需求和兴趣差异较大,教师应打破大班教学模式的桎梏,采取线上答疑,线下讨论的混合式教学,满足学生的个性化学习需求。

(三) 加强教师团队的建设

艺术类选修课的教学质量与教师团队的专业素质和教学水平密切相关。理工科学校应积极引进艺术类专业人才,充实专业教师队伍,为美育发展注入新活力。组织在校教师定期参与艺术类专业培训和学术交流,助力教师提升专业素养与教学能力。此外,鼓励艺术类教师建立课程核心队伍,稳定团队共同打磨课程内容、教学方法及评价体系,确保课程建设的系统性和连贯性。在合作中,教师们能相互学习、取长补短,激发教学创新思维,从而显著提升教学效果,为学生提供更优质、更具吸引力的艺术选修课程,促进学生艺术素养的全面发展。这不仅有助于丰富学生的校园文化生活,还能培养学生的创新思维和审美情趣,为理工科专业学习提供有益的补充和拓展,营造多元化的教育环境,推动学校整体教育教学水平的提升。

结语

理工科高校艺术类选修课的课堂生态重构应树立系统观念,从师生关系、教学环境、师资队伍等多方面入手,通过建立新型师生关系、改善教学环境、加强教师团队建设等策略,打破传统教学模式的束缚,激发学生的学习兴趣与主动性,营造良好的课堂氛围,提升艺术类选修课的教学质量,促进学生审美素养的全面发展。

参考文献:

- [1] 吴迪. 高校美育公共选修课《钢琴音乐赏析》教学探究[J]. 当代音乐, 2022(9):52-54. DOI:10.3969/j.issn.1007-2233.2022.09.018.
- [2] 徐佳佳. 跨学科选修课“大环境与微生态”教学模式初探[J]. 教育教学论坛, 2024(19):33-36.
- [3] 白茹, 胡昌娃, 刘良波, 等. 高校传统文化公共选修课教学模式探索与实践[J]. 湖北开放职业学院学报, 2023,36(20):159-161.