

审美教育在高校音乐教学中的应用策略

宋楠楠

(长春师范大学音乐学院美育研究中心, 吉林 长春 130032)

摘要: 新时代背景下, 高校审美教育氛围不够浓厚, 音乐教育中也存在教学内容单一、教学方法缺乏创新、考评机制不够完善等问题, 还有待一线音乐教师继续探索与实践。笔者认为, 新时代背景下的高校音乐教育要充分发挥审美导向作用, 不仅要夯实学生音乐基础, 还要培养学生形成健全的人格、健康的心态和正确的价值观, 最终促进其审美素养和艺术修养共同提升。这些都是音乐教育今后要实现的目标, 只有挖掘出音乐中的“美”启发学生、引导学生, 才可能达到事半功倍的育人效果, 并促进新时代青年形成更高的审美习惯, 进而促进他们健全人格与正面发展。

关键词: 审美教育; 高等教育; 音乐教育; 应用策略

随着社会审美意识的逐渐提升, 高校音乐教育中落实审美教育成为了发展主要趋势, 也有越来越多的一线教师研究、落实审美教育的创新策略, 并在过去的改革与尝试中取得了不俗成绩。今后的音乐教学过程中, 一线教师有必要继续探索创新审美教育的新策略和新方法, 力求构建出利于大学生独立思考和自主实践的教学空间, 进而培养大学生形成良好的艺术审美能力, 为其今后的专业化成长和职业化发展奠定坚实基础。本文探讨了高校音乐教学中审美教育的问题和解决对策, 希望能够为一线教育者提供更多借鉴与参考。

一、审美教育在高校音乐教学中的落实问题

(一) 审美教育氛围不够浓厚

高校审美教育氛围不够浓厚, 一方面是因为音乐教育中缺乏审美教育的融入, 使得大多数学生审美素养和艺术修养不高; 另一方面是因为学生缺乏发现美、探索美、创造美的动机, 更无法通过自主实践领悟到审美教育的真正价值和内涵。笔者深耕一线音乐教学工作多年, 总结出部分院校在创新审美教育方面做出了诸多努力, 但未曾从根本上认同审美教育在音乐教学中的价值, 更多的认为审美教育应当和艺术教学紧密连接, 更无论设置专门的课程或实践活动了。而教师与学生间一直存在主体性矛盾, 使得音乐教师的审美引领难以真正推动学生的专业水平, 最终呈现出不利于大学生审美素养和艺术修养共同提升的情况, 再加上诸多外界条件、基础设施的限制, 审美教育的实现任重而道远。

(二) 教学内容、教学方法较为单一

在审美教育氛围不够浓厚的基础上, 高校审美教育在音乐课程中的落实还存在教学内容和教学方法单一的问题。一方面受到教材、教学资源的限制, 无法在短时间内实现较大突破; 另一方面受到传统教育观念的影响, 教师也难以在短期内构建出利于大学生审美能力和综合水平提高的教学模式。当前, 音乐教学仍然立足课堂授课和指导学生实践, 这一形式占比较大且缺乏创新, 逐渐就出现了教学内容和教学方法较为单一的问题。而部分教师局限在自身理念和教学能力中无法突破和创新, 更无法契合时代需求、革新音乐教育和审美教育形式了。长久以来, 机械式的音乐教学影响了高校音乐教学审美价值的体现, 部分教师的局限也使得学生难以看到真正的艺术之美, 这也违背了音乐教育建设和发展的初衷。

(三) 考评机制不够完善

一直以来, 高校音乐教学缺乏与审美相关的考核与评价指标, 使得教师无法了解到学生在审美方面的成长情况, 而学生更难以得知自身的审美处于什么水平。我国高等教育也受到传统教育观念影响, 不仅缺乏多样化的评价机制, 多样化的评价指标、过程性评价方法也没有得到良好的发展。笔者认为, 对于高校音乐教学评价模式的革新不是一蹴而就的, 一线教师必须从教育观念上寻求突破和创新, 逐渐体现在考评机制的革新上, 并通过深化全面改革将审美教育融入高校音乐教学过程中, 才可能达到事半功倍的教育效果并最终实现教育目的。在今后, 高校和教师应当联合起来革新考评机制, 在发展多样化评价指标和方法的基础上构建出利于大学生独立思考和自主实践的学习空间, 助力大学生审美素养和艺术修养全面提升。

二、审美教育在高校音乐教学中的应用策略

(一) 鉴赏教学中融入审美元素

1. 激发学生对音乐的探索欲

现代化教育背景下, 高校音乐课程改革应当围绕审美教育主题, 夯实学生音乐基础、培养学生知识吸收和应用的同时, 陶冶学生艺术情操、培养学生音乐兴趣, 并用音乐丰富大学生的个人生活和精神世界。借助优秀的、技术性较强的音乐作品感染学生, 教师既可以带领学生剖析音乐相关知识, 也可以营造良好的艺术氛围吸引学生思考和探究, 能够达到锻炼和提高学生审美的积极作用, 进而能够提高大学生音乐素养和综合素质。传统民歌、器乐等都可以融合到音乐课教学过程中, 通过组织学生亲身体验、合作探究的方式, 一方面能够激发学生对音乐探索欲, 另一方面能够促进学生了解专业知识, 进一步提高学生音乐素养和综合水平。而大学生群体也能够认识更多乐器、乐理知识等, 进而能够形成对民族文化、器乐等的较高审美, 也相信在今后的音乐学习过程中, 更多学生能够在提高审美和音乐素养的同时感到轻松和愉悦。

例如, 借助不常见的乐器——陶笛这一乐器拓宽学生对音乐和乐器的认知, 教师首先可以播放经典的陶笛曲目, 给予大学生音乐鉴赏的沉浸式体验。借助多媒体、微课视频等丰富音乐课堂, 借助现代化教育手段为学生打造出适宜的音乐感受空间, 能够达到事半功倍的教育效果。如此一来, 大学生不仅可以了解到陶笛的音乐属性与特点, 也能够渐渐体会到独属于陶笛的音色之美。同时扩充大学生对中西乐器的认知与喜爱, 如管风琴、马头琴、苏格兰风笛、三弦等等, 这些生活中出现较少的乐器, 都具有独有音响效果, 能够使更多大学生对其产生学习兴趣和求知欲, 这些不寻常的乐器更需要音乐教师对其学习了解和掌握技能, 对高校音乐教师的教学能力提出新挑战的同时, 更能丰富音乐课堂教学的内容, 提高教学效率和质量, 值得一线教育者继续探索与实践。可见, 音乐鉴赏教学中融入、更新审美元素至关重要, 借助多种乐器陶冶学生情操和锻炼学生的音乐鉴赏能力, 有助于提高大学生学习音乐的兴趣, 提升教学质量的教育效果。

2. 增强学生对音乐的感知力

音乐鉴赏教育是高校音乐教育中的重要模块, 审美元素融入

其中能够达到事半功倍的教育效果。一线教师既可以对音乐风格进行解释,与可以对音乐旋律或曲式和声进行解读,进而能够培养学生形成较强的音乐感知力和独特审美。当然,审美教育与思政教育结合起来,更能够达到尽善尽美的教育效果,在培养学生形成较高审美水平的同时,促进学生思想素质和道德品质进一步提升,由此也能够达到促进学生健全人格和全面发展的教育目的。

例如,借助歌曲《黄河大合唱》开展音乐鉴赏教学,相信大部分学生都对于这一曲目非常熟悉了,那么教师就可以直接过渡到审美教育和思政教育环节。首先,教师可以就《黄河大合唱》的创作背景、创作内容等提出问题,引导学生了解该曲目背后的深意与价值。同时,教师还可以留出思考和探究的空间,同时播放纯音乐版供学生鉴赏,督促学生边听边感悟、边感悟边总结,以此来锻炼学生的音乐感知力。其次,音乐教师组织探究性学习活动,让学生分小组讨论,或者直接就该问题进行自由讨论,学生甚至可以对《黄河大合唱》进行重新命名,能够达到强化学生音乐审美和感知的教育效果。由于《黄河大合唱》倾诉的是抗日战争时期中华儿女的百折不挠和对侵略者的痛诉与愤慨,相信还能够达到思政教育目的,让学生感受到“民族兴亡,匹夫有责”,在培养学生形成较高音乐审美和艺术审美的基础上,进一步提高大学生思想素质和道德水平,使其铭记中华儿女肩上的责任和使命。

(二) 利用传统文化、民族文化之美感染学生

高校音乐教学中同样可以融入传统文化、民族文化之美感染学生,让“新中式”审美感染更多有志青年,让属于民族的音乐打动学生,让学生在听音乐的过程中获得思想、道德层面的进步。我们都知道流行音乐朗朗上口,学生很轻易地能够了解其背后隐含的深意,也很容易体会到作者思想和情感表达。但是,民族音乐的情境和内容都是较抽象的,往往是作者与自然、生活、世界等的精神对话,融入音乐教育过程中存在一定难度。正因如此,借助传统音乐、民族音乐开展音乐课的教学过程中,教师就要积极解读相关知识内容,并带领学生感受艺术性的思想、氛围和空间等。有条件的情况下,教师更要善于利用微课资源、思维导图等罗列知识点,配合生动的语言、独特的视角带给学生音乐鉴赏的沉浸式学习体验,方能够让学生感受到传统文化与民族文化中的艺术之美,进一步提高学生音乐审美和鉴赏水平。

例如,高校音乐专业课程“中国民族民间音乐”,他讲述了我国民族音乐与传统音乐的区别,以及民间音乐的音乐题材,民间歌舞形式、说唱音乐等等。传统民间音乐具有更优美动听的旋律,丰富多彩的风格,鲜明浓郁的特点,感人肺腑的艺术表现力,以及博发旺盛的生机。他不受帝王统治或为宗教活动服务的狭隘的功能制约,也没有要使自己区别于他人、优越于他人的狭隘审美理想的束缚。这种类型的音乐形式能迅速带领学生走入传统文化、民族文化的艺术空间之中。这样一来能够逐步锻炼和提高学生审美能力,让音乐课堂更富魅力的同时,使大学生的音乐审美逐渐突破新层次,进而达到音乐教育与审美教育融合的目的。而这些独具民族特色和民族精神的歌曲,也能够达到思政教育目的,培养大学生形成爱国情怀,在潜移默化中影响大学生的价值观和人生观等等。总之,借助传统文化与民族文化之美感染学生至关重要,其能够实现审美教育和思政教育在高校音乐教学过程中的渗透,更能够达到拓宽学生眼界和丰富学生内心世界的教育目的,进而能够提高我国大学生整体性音乐审美层次,这是今后高校音

乐教育创新与教学改革的重要手段。

(三) 音乐教学中开展审美教育活动

审美教育自然离不开教学活动,通过活动宣传更高水平、高质量的音乐作品,通过活动带给学生沉浸式的音乐知识学习体验感,更能够达到事半功倍的教育目的。就笔者过去多年的经验而言,大学生群体实质上是更喜欢音乐演奏、竞赛类的活动的,因此音乐教学也可以结合相关活动,在第一课堂上组织开展小活动,进一步拓展第二课堂培养学生审美,都是可行且有效的教学策略。通过多组织审美相关的音乐教学活动,争取构建出契合大学生音乐兴趣、爱好的教育活动,在吸引学生参与的同时带给他们轻松和愉悦,并缓解他们的学业压力、紧张和焦虑情绪等。但值得特殊注意的是,音乐审美教育不是为了娱乐,活动开展必须具备娱乐属性,但也要通过娱乐带给学生更多音乐和审美层面的感悟,才算是举办了一场有效的音乐审美教育活动。只有在满足了相关基础条件的情况下,我们才能够借助音乐审美教育活动强化大学生音乐审美水平和综合素质,进而达到事半功倍的教育效果。

例如,组织开展音乐竞赛、演奏类活动,并给予学生独立演唱、乐队表演等参赛机会,能够极大程度地激发大学生内在潜能,让他们更加直接地接触到音乐创作,让他们喜欢的音乐带领他们进步和成长。有了表演舞台,相信大多数学生都能够积极、主动地参与其中,并通过音乐演奏和竞赛活动收获良多。这里的收获既是审美水平、音乐素养提升,也是学生个人的关键能力和综合素质提升。再如,组织开展校外演出、公益演出等活动,组织乐团去社区、养老院等进行演出活动,一方面为社区老人提供休闲娱乐服务,关爱社区老人、承担社会责任;另一方面锻炼学生演奏能力,磨炼学生音乐技能和综合实力。这样的音乐审美教育活动就不仅仅是培养学生音乐审美了,还能够达到美育目的,进而达到“艺美”和“心美”的融合,体现出大学生群体的纯粹和对美好的向往。通过此类活动能够有效梳理大学生音乐自信,培养其形成较高音乐审美的同时,激发其服务意识和责任意识、创新意识,进一步提高他们的个人能力和综合素质。

三、结束语

总而言之,高校音乐教学过程中不能忽视鉴赏教学和创作教学两个板块,教师还要针对不同知识点融入审美教育,力求在潜移默化中提高学生审美能力和审美水平,使更多学生认识到音乐教育和审美教育的本质内涵,而后懂得发现美、探索美和创造美。身为高校音乐教师要结合学生实际丰富教学内容、优化教学方法、升级考评机制等,以构建全新教学模式的方式体现审美教育价值,带领大学生感悟艺术之美,同时推动审美教育在高校音乐教学中的具体落实。

参考文献:

- [1] 李伟伟. 音乐非遗文化走进高校课堂的实践研究——以邢台学院音乐舞蹈学院为例[J]. 邢台学院学报, 2022, 37(03): 33-37.
- [2] 朱波, 刘坚. 当代高校音乐教育实践创新探析——评《高校音乐教育教学理论与改革探究》[J]. 中国教育月刊, 2022(06): 156.
- [3] 林雄文. 高校音乐教育教学模式的创新——评《音乐教育之实践与审美思考》[J]. 中国教育月刊, 2022(05): 124.

作者简介: 宋楠楠, 女, 讲师, 长春师范大学音乐学院, 美育研究中心, 音乐学专业。