

体验式教学在中职音乐教学中的应用研究

许海棠

(广州市城市建设职业学校, 广东 广州 510000)

摘要:近年来,随着《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》《普通高中音乐课程标准(2017年版2020年修订)》等文件的出台,艺术素养逐渐成为中职音乐教师教学工作开展的重点。体验式教学作为一种特殊的教育模式,不仅能够促进学生深化理解音乐知识,而且其相对灵活的教学形式能够辅助教师顺利完成知识与技能教学。对此,中职音乐教师在开展教学工作时要把握体验式教学的核心内涵,从内容、形式两方面入手,改善原本“知识主导”教学模式的同时,最大程度上调动学生学习的积极性。

关键词:体验式教学;中职音乐;教学现状;渗透策略

音乐作为一种视听艺术,其形式多样、情感丰富,对学生情感认知、德育品行的培育有着十分重要的现实意义。从目前音乐教学工作开展情况来看,受传统应试教育理念的束缚,部分教师过于注重乐理知识的传授,对学生审美意识、音乐鉴赏等能力并未过多涉及。

枯燥乏味的教学氛围不仅阻碍了学生学习兴趣的建立,而且长时间处于被动学习地位的他们,对音乐文化的认知流于表面。

为此,在新的时代背景下,中职音乐教师要顺应时代发展需求,将“以美育人,以美化人,以美培元”作为音乐教学工作重心,把握体验式教学的核心内涵,转变传统教学架构,点燃学生学习兴趣的同时,以此提升音乐课堂教学质量。

一、音乐教学的基本功能

(一)美育功能

美育教育又被叫做美感教育,其以艺术为载体,通过多种形式的艺术传播方式,唤醒学生内心真善美的同时,培养其认识美、感受美、欣赏美、创造美的能力,并在日后学习、生活、工作中体现出美的优秀品质、艺术素养等。

纵观古今中外,无论是中国古代美学教育中“六艺”,还是外国古代的“七艺”,均以音乐为重要传播载体,将旋律作为情感寄托,引导学生静静聆听,品味其背后蕴含的情感。

从音乐教育本质来看,更像是价值教育与情感教育的融合体,相比于美术、舞蹈艺术形式,音乐蕴含的情感更为丰富,也有着更为强烈的表现力、感染力,更能唤醒人们内心情感,但因为人们主观意识存在差异,使得在对某一段旋律进行赏析时往往会被解读出多种情感,而这也是音乐教育的最为特殊的一点。

(二)创造功能

作为一门抽象艺术,音乐的形式、种类、情感、内涵受人主观意识的影响,而当今多元化的音乐形式也促进了人们形象思维的发展,对社会发展方向起到了一定导向作用。

例如,教师在弹奏某一音乐旋律时,往往会以自身情感为基调,并有意识思考如何准确把握音乐作品蕴含的情感、如何带给学生更好的听觉享受。

在对音乐作品表现手法、音乐风格、艺术、情感等因素进行分析时,教师的思绪、主观意识也会融入于曲中,教学目标也从原本的“理性探究”向“情感引导”转型,而理性思维与情感思维的高度统一也成为教师日后工作的“催化剂”。

对此,在音乐教育的过程中,教师要通过音乐实践、音乐鉴赏等活动,有效提高学生兴趣,使其感受音符、节奏、旋律跳动时,“激活”自身表现欲望和创造意识,从而促进自身艺术素养的培育。

二、体验式教学对学生发展的现实意义

(一)强化学生音乐感知力

音乐感知力是指学生在视听、演唱等学习过程中,对曲目音符、旋律产生一种直接/间接的情感,这种情感能够驱使其对歌曲背后蕴含的情感进行解读,从而达到“听其曲、品其意”的境界。

受年龄、学习能力等因素的影响,中职学生情感、认知正处于发展的黄金时期,在音乐教学中开展体验式教学不仅能帮助学生理解抽象的乐理知识,而且在多种的引导下,能够帮助其梳理歌曲背后蕴含的情感,从而提高自身音乐素养。

例如欣赏二胡曲《二泉映月》时,先讲解该曲的时代背景和作者的生平事迹/遭遇,让学生想象出一个旧社会大雪纷飞的街头有个衣着单薄的老人在卖艺画面,融合音乐情绪的表现来欣赏音乐,也许效果更佳。

(二)加深学生对音乐内涵的理解

文化情感作为音乐的灵魂,更是学生理解、把握作品情感的关键。

从宏观层面来看,音乐作品所蕴含的文化不仅反映了当时社会背景与人文思想,更是对社会发展进步的重要考证。

从个体层面来看,文化形式的不同既体现了音乐艺术的多元化,又反映出了不同艺术风格独特的魅力。

体验式教学的出现,能够帮助学生立足作品本质,以不同视角为切入点,引导其对音乐作品进行深度解读,揣摩作者情感的同时,了解社会背景、时代特征及音乐发展历程,加深对音乐作品内涵的理解,为日后艺术素养的培育奠定良好的理论基础。

(三)培养学生高尚品德

著名的思想家亚里士多德曾经说过,音乐是培养优秀人民、优秀社会的重要手段之一,其通过简单的旋律引起人们共鸣,并通过诗词、情感的引导,提高人们幸福感,使其在日后生活、工作仍然能保持一颗积极向上的心。

在音乐教学中引入体验式教学,不仅能帮助学生个体熏陶心灵,净化其情感认知,而且多种艺术形式的引导下,能够促进自身艺术感知力的提升,从而逐渐形成高尚的品德情操。

三、体验式教学在中职音乐教学中的具体应用策略

(一) 依托名曲导入,点燃学生学习热情

“兴,使人行其方之剂也,何以育兴?亦一门之学也。”学习兴趣作为学生发展的重要活力,亦是中职音乐教师教学工作的重点。为此,在新的时代背景下,音乐教师要以尊重学生课堂主体为前提,立足现阶段学生情感认知,依托体验式教学之优势,创设多种形式的教学情境,点燃学生学习热情的同时,使其从“被动接收”向“主动探究”转型,进而营造良好的学习氛围。

以黄河大合唱第一乐章《黄河船夫曲》为例,开展教学之前,教师可以利用多媒体技术向学生展示“黄河奔流不息啊”的景象,并让学生思考:为什么黄河是我们的“母亲河”?请对“摇篮”这一名词下一个定义。

学生思考过程中,教师还可以利用多媒体向学生播放相关影视作品,让学生切身感受黄河船夫与狂风恶浪“搏斗”的情境,引发内心共鸣。

其次,在对乐曲旋律进行讲解时,教师可以将其分成三个部分,分别是:船夫与风浪“缠斗”;船夫穿过急流的内心变化;最后“回归”蕴含的深意,并设置相应的导学问题引导学生进行解读、思考:

1. 教师可以让学生简单形容一下旋律是如何变化的?
2. 请结合当时社会背景,谈谈每个部分蕴含的情感。

学生思考过程中,教师可以将旋律、节奏、力度变化标注在谱中,引导学生探寻乐曲背后蕴含的情感及船夫身上的品质,也可以开展情景剧、合唱等方式,让学生进一步感受中华民族坚强不息、勇往直前的优秀品质,增强其情感认知的同时,提高其学习兴趣,从而为后续学习奠定扎实基础。

(二) 开展音乐活动,提高学生音乐感知力

音乐感知能力音乐学科素养中的重点要素,教师在开展教学工作时要注重学生实际需求,通过对教学内容、课程标准的深度剖析,开展多种形式的音乐活动,引导学生利用音乐表达自身情感,获得相应的情感满足的同时,加深对音乐作品艺术表现及文化内涵的理解,从而拉近学生与艺术之间的距离。

例如,教师可以挖掘生活中的音乐艺术,以“生活之声”为主题开展音乐活动,利用多媒体向学生播放相关音乐作品,如《破铜烂铁敲起来》《盖邮戳的音乐》《打字机》等,并让学生分析这些锅碗瓢盆在旋律打击中的作用以及演奏方式,调动其探究意识的同时,使学生感受生活中音乐艺术。

其次,教师还可以将学生分成多个小组,以“奏响生活乐章”为主题,让学生收集日常生活中能够发出响动的“生活乐器”,在教师、任务等方面的引导下,将各种杂音转变为有节奏与韵律的打击节奏,从而完成演奏。

在此过程中,教师可以鼓励每个小组上台进行表演,并对小

组乐器新颖度、旋律配合、节奏统一等方面进行评价,并根据旋律难度换算成最终分数,对分数最高的一组给予奖励。

除此之外,在原有师评的基础上,教师还可以增加自评、组评等环节,帮助学生进一步获得艺术表现能力的同时,促进其艺术素养的培育。

(三) 把握音乐剧之内涵,培养学生音乐素养

音乐剧作为一种“接地气”的艺术形式,无论是题材选择还是音乐风格、结构、表现形式都能被大众所接受,而这在一定程度上为教师教学工作的顺利开展提供了一定优势,不仅改变了原本枯燥乏味的课堂氛围,而且多种形式的教学情境,也为学生学习提供了更多选择。对此,教师在开展体验式教学时要立足其内涵,加强情感、文化渗透力度,促进学生音乐素养的培育。

以音乐剧《在远方》为例。该剧主要讲述了在都市打拼的青年心怀理想,但随着生活与工作的双重压力下逐渐迷茫,最后在周边人鼓舞下逐渐恢复信心,深刻诠释了“远方不是脚到达的地方,而是心超越的地方。”

为了帮助学生感受该剧的魅力所在,教师可以借助多媒体技术,从人物性格、舞蹈、演唱形式等方面入手,带领学生走进为梦想奋斗的人们心中,感受那份激情与自信。在当主人公“姚远”的身世被揭开时,教师可以播放《叔是过来人》的片段,进一步升华情感,引发学生情感共鸣的同时,使其感受当今社会背景下青年肩负的责任与内心的情怀。

在此过程中,教师可以与学生专业进行联动,引入“工匠精神、职业道德”等优秀内涵,结合《在远方》的思想内涵和艺术手法进行分析,并在此基础上进行拓展,联系类似风格形式的音乐剧如:《你好·青春》《追梦·青春》,增强学生情感认知的同时,使其肩负起国家振兴的历史使命,唤醒内心的真善美。

四、结语

综上所述,体验式教学模式的出现,弥补了传统教学存在的短板,其多元化的教学模式促进了学生情感认知、艺术素养的培育。对此,作为学生前行路上的“风向标”,教师要立足学生发展实际,把握体验式教学的核心内涵,依托名曲导入,点燃学生学习热情;开展多元音乐活动,增强学生音乐感知力;发挥音乐剧之内涵,丰富课程结构,培养学生音乐赏析能力。不仅如此,在日后教学过程中,教师还要注重教学评价的渗透,依托互联网技术的优势,以课前、课上、课下为节点,科学分层、合理引导,保证学生课堂参与度的同时,促进其音乐素养多元个性化发展。

参考文献:

- [1] 鲍广茹. 体验式教学在高中音乐鉴赏教学中的应用分析 [J]. 读写算, 2021 (06): 105-106.
- [2] 徐洪丽. 陶冶性情均衡发展——中职音乐教学策略探讨 [J]. 淮北职业技术学院学报, 2021, 20 (01): 56-58.
- [3] 郑雪佳. 浅析体验式教学模式在初中音乐赏析教学中的应用策略 [J]. 第二课堂 (D), 2021 (01): 46-47.