

美育在高校音乐教育中的应用探究

关 珊

(陕西邮电职业技术学院, 陕西 咸阳 712000)

摘要: 随着社会的发展和转型, 人才需求逐渐发生变化, 高校随之将人才培养工作的重点从知识与技能传授转移到促进学生全面发展上。这就要求音乐教育教师改革具体工作方式, 基于对音乐教育美育作用的深入理解, 从音乐教学、音乐实践、教学方式、歌曲演唱等方面入手, 丰富美育渗透内容与方式, 引领学生感知美、创造美, 更为全面地发挥出音乐教育对学生发展的促进作用。所以, 本文结合笔者实践经验, 就美育在高校音乐教育中的应用进行探究。

关键词: 美育; 高校音乐教育; 应用; 探究

美育可陶冶学生情操, 提升学生审美, 是高等教育的重要内容之一。音乐教育中蕴含丰富的美育内容, 教师对其进行有效发掘, 有助于塑造学生的人格、优化学生品质, 对于学生的全面方面具有极其重要的意义。作为高校音乐教师, 应顺应时代发展潮流与要求, 探究美育在高校音乐教育中的应用途径, 通过对原有音乐教学理念与方法进行创新, 提升人才培养质量。

一、音乐教育的美育作用

(一) 陶冶情操

情感性是美育的本质特征, 因此美育作用于学生发展主要在于“情感”两字。关于音乐教育的美育作用, 我国教育家王国维曾提到“美育者一面使人之感情发达, 以达完美之域”。在高校教育中, 充分发挥音乐教育的美育作用, 促使学生养性抒怀、陶冶情操, 能够有效地提升学生的精神境界与创造价值。音乐能够让人绽放出心灵的火花, 进而让人的情感变得丰富多彩。在音乐教育中渗透美育不仅可以培养学生的审美能力, 更重要的是可以陶冶学生的情操。之所以音乐能够沁入人的心灵, 是因为音乐艺术具有较强的感染力, 让听众们在欣赏音乐的时候情不自禁地投入到音乐氛围之中。我们很多人在欣赏音乐的时候, 情感便会跟随着歌词、曲调而发生变化。有的歌曲可以让我们激情澎湃, 有的歌曲则会让我们悄然落泪, 有的歌曲也会让人忍不住循环一整天, 究其原因, 就是音乐可以凭借其强大的感染力, 让人投入其中无法自拔。音乐的因素有很多, 它可以让更多的人感受到不同的情感, 进而对人的思想、生活产生深入的影响。欢快、愉悦的歌曲可以让人心灵变得舒适, 让他的性格开朗; 宏伟的音乐作品可以让人怀有一种广阔的胸襟, 进而内心变得更加博爱和坚强; 优美的歌曲则可以治疗忧郁的人, 让其情绪开朗起来, 而这都需要归功于音乐所具有的审美教育功能, 这可以让人的情感更加丰富, 人格更加高尚, 进而达到育人的效果。

(二) 打造人生

人是情感动物, 音乐教师可以通过运用艺术美、社会美、自然美等美育手段, 推动美育工作的开展, 借助丰富多彩的娱乐方式, 引领学生形成正确的审美观念, 从而学会如何创造美、表现美、鉴赏美以及感受美。因此, 发挥音乐教育的美育作用, 是打开学生校园生活的新局面, 美化学生心灵, 从而美化其人生的重要途径。审美是一种高级精神活动。人的主观意识在整个审美活动中发挥

决定性作用。是否具有正确的审美意识, 是衡量一个人是否能够区分美丑、是非善恶的重要尺度。所以, 通过创新音乐教育模式, 引导并鼓励学生树立正确的审美意识, 是帮助学生获得完美人格品质的关键, 也是高校开展美育的终极目的。

二、美育在高校音乐教育中的应用策略

(一) 明确音乐育人目标

在音乐教学中, 教师需要将美育融入到教学目标之中。美育的目的是促进品德转化, 进而实现人的全面发展。美育不仅仅是音乐课程的任务, 更是高校育人的基本任务, 是落实立德树人理念的基础。在音乐教育中, 教师要充分发挥出音乐的价值, 在教学目标中明确应用哪些音乐作品可以培养学生的想象力, 应用哪些教学手段或者典型案例来启发学生, 激发他们对于未来的憧憬, 进而帮助他们树立坚定的理想以及对生活的追求。教师在制定音乐美育教学目标的时候, 需要参考音乐教学大纲以及课程标准, 并且对学生们的学情进行分析, 保证教学目标的针对性以及个性化。

(二) 学习传统曲目, 感受音乐人文美

教师在开展音乐教过程中, 不仅要关注乐曲本身, 帮助学生从知识的视角理解音乐, 而且要重视作品中所蕴含的人文美, 引导学生感受音乐中的传统文化。尤其教学一些传统曲目时, 教师要突出传统文化与音乐表演的融合, 引导学生以音乐课程学习为实践载体传承传统文化、感知音乐人文之美。

例如: 在学习《小放牛》时, 可以把音乐律动与对唱结合起来, 引导学生在表演实践中学习歌舞小戏, 促使他们深度感知传统民间音乐文化中的人文美。首先, 教师为学生布置课前预习任务, 要求其通过自主学习了解小放牛所流行的地域, 以及这首乐曲所描述的故事。其次, 在引导学生练习表演这一歌舞小戏时采用传统乐器为其伴奏, 促使学生深度感知传统歌舞文化, 开阔学生的音乐视野。再次, 在学生对乐曲建立一定了解的基础上, 师生就其音乐风格展开讨论, 将课堂活动的感性体验转化成对传统地方歌舞文化的理性认知, 培养学生对民族歌舞文化的欣赏之情与文化自信。

(三) 音乐鉴赏, 感知音乐形式美

在学生理解与展现音乐的形式美时, 可形成快乐、美妙的音乐氛围, 促使学生进一步感知音乐的熏陶, 从而形成对音乐美的感知力与表现力。在音乐鉴赏课堂上, 教师要重视对音乐形式美的突出, 引导学生对音乐作品建立直接感受, 启发其对音乐的形式美进行深度理解与成功展现, 而不是一味地让学生被动地听讲与模仿。

例如: 在引导学生鉴赏与学习《兰花花》的过程中, 可以通过不同的音源表现出变化的音乐节奏, 并融入角色扮演的游戏, 将学生带入到乐曲所营造的音乐情境中, 帮助学生充分理解音乐形式美, 并提升他们对音乐美的表现力。首先, 教师要求学生依次做出“喜”“怒”“哀”“乐”等表情, 引导学生理解何为“表现”, 为其理解音乐表现力构建思维模型, 为接下来的美育活动

打好基础。其次,师生共同讨论《兰花花》中所涉及的事物,结合歌词创建出不同的角色,并要求学生为不同的角色设计表演方式。教师可指导学生设计和编排角色的动作,完成不同角色表演之间的衔接方式设计。再次,学生练习表演《兰花花》,将其中所赞扬的生命力表演出来。动作错误或者未跟上音乐节奏做出动作的学生,需要为大家表演唱歌或跳舞节目,以营造出激烈的游戏氛围,促使学生更快地对歌曲融会贯通。最后,当学生熟练掌握音乐表现技巧,并能够相对准确地传达乐曲思想感情时,教师可鼓励学生重新理解音乐,在表演中融入自己对音乐的独特理解,促使学生逐渐形成特有的表演风格。借助这样的趣味性游戏,既可以培养学生对音乐的反应能力、感知能力,又能够提高学生的音乐表现力,使其对音乐形式美形成更为深刻的感知。

(四) 创设情境,感知音乐意境美

在逐步落实教育改革的过程中,传统的教学思路被赋予新的内涵,相关音乐教学模式得到不断创新。就美育在高校音乐教育中的应用而言,教师更加重视对新教学手段的融入,关注对学生兴趣与审美能力的培养。创设情境是基于学生形象思维,引导学生在脑海中感受情怀、想象内容的重要音乐教学途径,教师可通过创设恰当的音乐情境,促使学生感知音乐意境美。

例如:《春江花月夜》既是优美诗词也是意蕴悠远的音乐,从音乐视角来看它是一首中国民乐合奏曲,整体旋律非常柔婉、优美,构思也十分巧妙,与诗词交相辉映能够,向人们更加立体地展现了月夜春江的迷人景色。在引导学生学习这一曲目时,教师可通过多媒体为学生展示相应的图片,通过音乐与图片的结合,启发学生联想与想象。在此基础上,教师还可为直观的图片配以诗句,以突出这首乐曲的意境美,强化乐曲在学生脑海中的画面感。

(五) 融入实践活动,引领学生创造美

在音乐教学中,美育不仅体现在引导学生发现美、感知美,而且体现在引导学生学会创造美。发现美与感知美,要求提升学生对音乐的鉴赏能力与审美能力,引领学生创造美则要求教师发展学生创造力。因此,音乐教师应善于在课堂教学中融入探究性学习活动,引导学生以实践为载体,感受音乐之美,实现思维的相互碰撞,继而有效培养学生对音乐创造的能力与兴趣,促使学生音乐素养得到全面发展。

例如:《十面埋伏》由十三段带有小标题的段落构成,生动地描绘了古代战场壮烈的情景,教师可在引导学生感知乐曲节奏及力度的基础上,要求其开展创作实践活动,激发学生进行音乐创作的思维火花。首先,教师要引导学生通过音乐旋律感知历史并想象战争的场景,为接下来的小组合作学习做好铺垫。这一环节,教师可允许学生相互讨论,引导学生在相互启发与帮助的过程中完善自己的观点、丰富自己的想象。其次,在学生对每一段内容与节奏有了解之后,将学生分为6人一组,引导每个小组自主选择一段音乐,并为其配写歌词,而后表演出来。最后,小组之间进行评比,引领学生实现知识与思想的升华。集体主义荣誉观之下,各个小组都希望获得他人认可与较好的表演效果,小组内部成员之间的就会形成共同研究、相互学习的氛围。整个再创作过程中,学生对琵琶曲《十面埋伏》的理解进一步加深,对美的创造力逐步提升。

(六) 转变教师认知,促进美育内容渗透

提高教师对美育教学的重视程度,是发挥音乐教育美育作用

的关键,因此促进美育内容渗透应从转变教师认知开始。目前,在高等教育中美育是非常重要的育人内容,关系到人才培养质量的提升以及各项音乐教育工作的有效开展。作为教育工作者,要充分意识到美育内容渗透对音乐教学的重要意义,坚定不移地在各个教学环节贯穿美育。音乐课程教学对学生审美能力提升,以及知识内涵、精神面貌的形成都具有重要影响,教师要在创新模式的过程中,对传统的音乐教学理念、手段、目标加以优化,促使音乐教学的美育作用得到有效提升。在现代社会,良好的创造能力、审美能力、品德修养是各个领域对优秀人才的要求,是学生实现全面发展的重要方面。作为高校的领导者,应在引导师资队伍建设时,重视教师美育能力与意识的形成,促使教师利用自身所掌握的音乐技能、美育知识对现有的教学内容与手段加以创新,促进教育改革目标的达成。

(七) 整合教学平台,丰富美育教学内容

整合现有教学平台,更为有效地将美育内容渗透到音乐教学中,并非是指教师在课堂上简单地讲述一些优秀的品质,而是要求教师对美育内容与音乐教学内容进行整合,形成综合性的教学内容,并通过教学平台呈现给学生。在音乐教育中,教师应将民族音乐、传统音乐、西方音乐知识融入到鉴赏课与学生实践中,促使音乐教学的美育作用得到进一步发挥。比如,《花好月圆》《百鸟朝凤》《春江花月夜》等家喻户晓的民乐曲,都具有意蕴丰富、结构完整的优点,教师可将这些乐曲融入到课堂中,并引导学生对乐曲创作的背景加以了解,使学生在欣赏乐曲的过程中感受民乐之美。与此同时,教师还可以通过网络教学平台,丰富音乐教学内容的呈现形式,实现音乐教学与美育完美结合。

三、结语

美育在高校音乐教育中的应用,符合新时代对优秀人才的的基本要求,高校教师对其应用途径进行研究是推进教育改革的关键举措。教师要在将音乐教育与美育相结合的教学实践与教研活动中,重视教育理念与教学模式的创新,通过对现有的音乐教育内容与手段的优化与整合,发挥学生的主体作用,促进美育在高校音乐教育中的有效渗透。

参考文献:

- [1] 罗宇佳.音乐教育人才培养模式创新实践——以云南艺术学院音乐学院为例[J].当代音乐,2022(02):4-6+2.
- [2] 杨时娟.大学音乐教育课程教学探究——以《古琴音乐》教学为例[J].戏剧之家,2022(04):104-105.
- [3] 彭天明.基于美育的音乐类专业教学改革与实践研究[J].大观(论坛),2021(12):126-127.
- [4] 柴磊,张戈.化美育德艺技融合——大数据时代下高职音乐教育的美育功能及实现策略[J].中国新通信,2021,23(23):205-206.
- [5] 刘晓雷.大学音乐教育中音乐鉴赏能力培养的重要性探思[J].戏剧之家,2021(29):96-97.
- [6] 江燕.基于多元人才培养方向分析大学音乐教育的发展现状[J].楚雄师范学院学报,2021,36(05):121-125.
- [7] 孙莱.核心素养视域下高校音乐美育教育研究——评《高校音乐教育学核心课程构建的理论研究》[J].科技管理研究,2021,41(20):1.