

基于“原本性”音乐教育理念的高师院校专业课程 设置研究

杨 漾

(玉溪师范学院 云南玉溪 653100)

【摘要】高师院校是我国基础教育的师资摇篮,承担为全国各地培养中小学教师的职责。同样,在教学改革背景下,中小学音乐教师的培养是各高校音乐学院育人方案的重中之重,音乐师范生的职业素养直接影响其入职后的教学方式和教学理念,提高音乐生的教学能力、综合音乐素养成为当前各高师院校亟待解决的问题。笔者基于“原本性”音乐教育理念,提出音乐专业课程设置改革的可行性建议,以期为构建与当前基础教育相适应的高师音乐专业课程体系出一份力。

【关键词】“原本性”音乐;高师院校;课程设置

DOI: 10.18686/jyfyzy.v3i4.40676

国家教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》的通知中针对教师的培养及培训指出“师范院校和其他承担基础教育师资培养和培训任务的高等学校和培训机构,应根据基础教育课程改革的目标与内容,调整培养目标、专业设置、课程结构,改革教学方法。”^[1]而事实是,对未来音乐教师的培养模式已经存在较为突出的问题,这些问题不再单一指向音乐专业学生的艺考基础参差不齐,而更重要的是学校培养音乐教师的方式已经不能满足社会的需求,学生所学却不知如何用,入职后发现自己对如何上好一堂音乐课并没有清晰的思路,即职前一职后的脱节。“原本性”音乐教育理念强调突出音乐接近自然、源于生活的本质,注重培养学生的音乐实践能力,优化调整音乐教学内容及方法,从而构建真正学为所用的音乐专业课程教学体系,让学生切实提升专业素养,为成为合格的中小学音乐教师做充分准备。

1 何为“原本性”音乐教育理念

“原本性”音乐教育理念来源于德国著名的音乐教育家卡尔·奥尔夫,其宣扬以人为本,真正关注人的发展及其艺术的整合性,这一音乐教育理念早在20世纪50年代就在欧洲传播开来,1980年由原上海音乐学院院长廖乃雄先生引入中国后引起教育界的轩然大波。其所强调的是让音乐回归本真,音乐并非只有音乐本身,还包括语言、舞蹈动作等,同时强调调动学习者主动参与到音乐创作中的积极性,将聆听者转化为音乐表演者,让每一位学习者都可以从中体验到学习音乐的快乐。“原本性”音乐教育理念具有综合型、创造性、参与性以及本土化四大特征。

2 当前高师院校音乐专业课程设置中存在的问题

2.1 教材版本老旧,教学内容固化

音乐作为一门艺术类学科具有很强的非具象性、非语意性以及专业审美性特征,高师院校音乐教学必须紧跟现代艺术教育发展趋势,才能符合基础教育中音乐教师人才

培养的需求。当前,多数高师院校现使用的专业教材如乐理、声乐、视唱练耳、和声等都是二三十年以前甚至更久远的版本,教材版本陈旧,教学内容固化,已经远远落后于音乐理论的发展。每年十月上海世界乐器展上来自国外的专业音乐教材总是以最快的速度被上海音乐学院的学生一扫而空,这就说明从需求上来讲当代学习者已经不再满足于学校里规定使用的教科书。

2.2 教法课不被重视

当前的音乐专业课程设置中学校所强调的是学生要学好开设的一门课,而如何将声乐、器乐、音乐史、乐理等融汇于音乐教育、教学思想和教学过程的实施学生却一无所知。这就导致很多学生仅具备一定的音乐理论、弹奏、视唱能力,但专业素质真正还达不到基础教育音乐教师的岗位要求。也就是说,关于如何上好一堂音乐课的音乐教学法在高校并没有完全覆盖和组织实践。大部分高校尽管开设了教法课,但任课教师的教学多以理论为主,甚至只是照着PPT读一读柯达伊、达尔克罗兹、奥尔夫等各自倡导的音乐教学理念,而非在课程中组织实践,甚至只教学生写教案。

2.3 专业思想守旧,缺乏与时俱进的人才培养意识

课程设置缺少对世界音乐文化的关注,例如,“世界民族音乐”这样的课往往会被忽略。一名合格的音乐教师,在专业知识方面的广度直接影响着学生的世界观、人生观甚至是价值观,不学历史、不学世界各地的民族音乐如何要求未来的中小学教师拥有开阔的视野?同时,部分高校对世界学科发展前沿和趋势关注不足,如近几年在全世界流行的body percussion,将动作加入音乐的学习早在一百多年前就被达尔克罗兹、奥尔夫提出,而近年来的研究表明声势训练不仅有利于促进学生的综合协调性更有利于其心理健康,这就回归到了“关注人的发展”的“原本性”音乐教育理念。

3 高师院校音乐专业课程设置改革建议

3.1 重新构建课程教学目标, 重视培养学生的综合音乐素养

3.1.1 将音乐理论与实践教学相结合

当前基础教育的音乐教学其内容、手段以及组织形式等都具备多元化特征, 音乐课程不再是单纯的听唱、跟唱模式, 而是以多手段和形式进行的一种开放性、多感官参与的音乐教学活动。故此, 这对高师院校音乐教学以及学生提出了更高标准的要求, 只有将音乐理论与实践相结合, 才能让学生了解并掌握到更多元的音乐教学模式。“原本性”音乐教学理念注重音乐元素的挖掘, 重视培养学生的乐感, 并更为突出音乐活动的组织流程及具体策略, 对学生音乐教育理念的形具有不可取代的指导作用, 让学生树立正确的教育理念和思想, 这更有助于学生在未来教育岗位上提升个人职业品格和修养。

3.1.2 将音乐本体技能与人的培养相结合

在“原本性”音乐教育理念下, 高师院校的公共音乐课程教学不但要提高学生的音乐艺术素养, 更要体现出对人的教育培养。“原本性”突出音乐学习要回归本体, 意指音乐学习也是人的培养过程。音乐教学不管是针对哪个阶段的人群, 不管是不是音乐专业的学习者, 都必须体现以人为本的音乐教育理念, 首先要意识到自身及听众的存在, 再次才是声音、旋律、乐器等其它的存在。这与当前新课改素质教育的初衷不谋而合, 展现出“以兴趣为导向”“尊重个性差异”“面向学生而需求”“提倡创造意识”等目标相一致。“原本性”音乐教育方法以音乐元素的培养为核心, 借助音乐游戏作为教学载体, 让学生通过某些趣味性教学游戏在寓教于乐中感知到音乐的内涵所在, 从而有效增进情感沟通, 增强合作意识和能力。

3.1.3 将音乐本体技能与综合能力培养相结合

高师院校要积极整合音乐教材, 使其具备音乐教学的适用性、合理性、前沿性, 继而帮助学生提高整体音乐素养。卡尔·奥尔夫曾经指出“原本性的音乐根本不是单纯的只有音乐, 而是与语言、舞蹈、动作等结合的综合性音乐表现形式。”在“原本性”音乐教学中, 主张以多元化的方式来调动人的感受、多感官的参与, 让音乐赏析不只是一一种倾听和感受, 而是通过合理化的情境创设来激发音乐热情, 以肢体律动体会音乐本身, 以乐谱设计来传递表达心境, 从而形成一种即兴创作表演^[2]。

3.2 遴选音乐教学内容, 使其服务于地方基础教育发展

3.2.1 教学内容侧重生活化、本土化

教学内容的选择上应从学生的生活实际出发, 积极调动其学习自主性。在学习音乐节奏时, 可以使用一些日常生活用语帮助学生感知并理解节奏, 比如, 年轻人普遍较为喜欢的说唱形式, 可以有效增强学生在语言节奏方面的视听感受, 以此训练学生对节奏的把握、语言的转换变通能力, 让音乐学习更为贴近于生活本身, 减轻学生对音乐

学习的畏难心理, 调动学生对音乐参与和创编的热情。除此之外, 重视当地音乐文化的传承与保护, 收集地方各民族童谣作为教学中的音乐素材。

3.2.2 注重课程设置的创新性

在音乐专业课程教学中培养学生的乐感, 教师要注重对学生音乐创作能力、即兴表演能力的培养, 通常高师院校往往在传统音乐教学中忽略其重要性。而“原本性”音乐教学内容更为丰富全面、教学形式多种多样, 最重要的是主张培养学生的音乐创造性, 使师生都具备创造热情。“原本性”音乐教育方法转变了传统填鸭式教学模式, 借助即兴创编音乐唱、奏等培养学生的音乐素养, 在音乐基础节奏、乐曲赏析、乐器演奏等教学中都鼓励学生进行大胆尝试和交流, 通过语言、肢体、游戏等加以表达, 激发学生的创新能力。另外, 重视世界音乐文化的学习, 把音乐置身于异国文化中去研究, 拓宽眼界, 刺激学生从多个角度去理解不同音乐类型。

3.3 加强教法课的设置和落实

音乐教学实践对于高师院校学生而言极为重要, 能够帮助学生在入职前提前进入音乐教学过程的学习, 培养其构思和组织能力。如果将各门专业课比作珍珠, 那么教法课就是串起珍珠项链的那根线, 只有将所学活学活用于教学当中才是学生综合能力的重要体现。另外, 除了教育实习外各高校应聘请基础教育一线教师开展教学经验传授, 实行校内—校外双导师制度, 让学生清楚认识自己的优缺点。

3.4 优化调整教学策略, 体现以人为本的教育理念

我们常说“兴趣是最好的老师”, 高师院校的学生都是正处于青春蓬勃时期的年轻人, 很多人都有自我喜欢的音乐风格, 对音乐存在自身的理解。以学生对音乐的兴趣点为突破口, 教师可为其创设一个良好的音乐欣赏、自主体验创造的氛围, 指导学生分辨音色、探究各种乐器的使用方法; 教师还可根据学生喜欢的音乐风格, 大胆尝试一些不同风格的伴奏类型, 从而有效开拓学生对一些常用乐器演奏的视野, 更有利于学生自我感知乐器演奏对音乐的辅助性作用, 让学生获得更好地音乐学习。

卡尔·奥尔夫曾说“一个好的音乐教师应该是一名作曲家、演奏家以及教育家。”作为高校音乐专业教师应不断提升专业素养, 加强在音乐教材遴选、课程教学设计、教学情境创设、教学示范展示等方面的思考。综上所述, 高师院校音乐专业课程的设置改革是基础教育师资输出的质量保证, 这不仅关乎毕业生的就业前景, 更关乎我国中小学学生的健康成长。

作者简介: 杨漾(1987.6—), 女, 云南人, 硕士研究生, 研究方向: 音乐教育。

【参考文献】

- [1] 杨晨玉, 论奥尔夫音乐教育理念在高师视唱练耳教学的应用初探[J].北方文学(下旬刊), 2015(5): 255.
- [2] 林敏丹, 李荭, 奥尔夫音乐教育体系在学前教育专业音乐教学中的应用研究[J].鞍山师范学院学报, 2019, 21(2): 90-93.