

中职公共艺术（音乐）课程的实践与探索

郑黎丽

青岛艺术学校, 中国·山东 青岛 266100

【摘要】音乐教育作为美育的重要组成部分, 职业学校要将音乐课程与专业课程有机结合, 强化实践, 开设体现职业教育特点的拓展性艺术课程。以知识技能为载体, 融入审美教育、情操教育、心灵教育、创造性教育, 真正实现以美育人。

【关键词】职业教育; 公共艺术(音乐)实践

Practice and Exploration of Public art (music) Courses in Secondary Vocational Schools

Zheng Lili

Qingdao Art School, Shandong China, Qingdao 266100

[Abstract] Music education is an important part of aesthetic education. Vocational schools should organically combine music courses with professional courses, strengthen practice, and offer extended art courses that reflect the characteristics of vocational education. Taking knowledge and skills as the carrier, integrating aesthetic education, sentiment education, spiritual education, and creative education to truly educate people with aesthetics.

[Key words] Vocational education; Public art (music) practice

从2005年开始, 我们国家对职业教育的发展提出越来越高的要求。至2021年, 国务院、教育部多次颁发重要的政策文件, 对职业教育发展提出了重要指示, 做出方向引领。

在这股春风中, 国家对学校美育工作也做出新的指示。学校美育工作中, 要加强审美教育、情操教育、心灵教育, 丰富想象力和培养创新意识。要强化艺术实践, 注重与专业课程的有机结合, 培养具有审美修养的高素质技术技能人才。

学校音乐教育作为美育的重要组成部分, 迎来了新机遇的同时, 也面临着新挑战、新要求。

2020年颁布的《关于加强和改进新时代学校美育工作的意见》中明确指出“职业教育要将艺术课程与专业课程有机结合, 强化实践, 开设体现职业教育特点的拓展性艺术课程。职业教育强化艺术实践, 培养具有审美修养的高素质技术技能人才, 引导学生完善人格修养, 增强文化创新意识。”在假期参加的国培学习中, 首都师范大学高洁老师讲课时曾小结道“2020年颁布的《关于加强和改进新时代学校美育工作的意见》是高站位的顶层设计; 精准定位的发展目标; 问题导向的改革思路; 清晰具体的实施路径。”文件内容使得学校美育教育育人模式更加明确。

随着时代的发展, 课程改革的逐渐完善。原本音乐教育的断层现象已基本解决, 但种种因素如: 地区差异、师资水平、硬件设施……依然使得学生学习能力参差; 学生艺术审美的多元化等问题也逐渐凸现出来。

笔者就职于青岛艺术学校, 我们学校的情况从宏观分析还是非常不错。但在竞争压力日趋上升的社会大环境下, 急功近利也是不可避免。例如: 一个学生钢琴演奏考出十级证书, 但他却无法给简单的歌曲编伴奏、无法哼唱准确音乐主题、无法精准的表述音乐所表达的情感、情绪。还有的学生认为高考不考、认为与自己的专业没有助益, 所以不重视公共艺术(音乐)的学习。综上所述, 种种的原因使得公共艺术(音乐)的教学工作困难重重。

面对挑战, 作为音乐教师应该充满教育初心与使命。接下来, 我详细地从以下几个方面概述一下我在日常教学中的教学实践及探索:

1 教学内容:

①从音乐要素入手, 培养学生建立音乐的耳朵, 学习用正确的方法鉴赏音乐作品, 培养学生正确的音乐听赏观。

②感知音乐情绪、情感, 从音乐要素各个角度具体的欣赏作品。

③中外声乐作品赏析(包括民歌、艺术歌曲、群众歌曲、流行歌曲等)

④中国音乐欣赏, 以中国音乐是发展为线索介绍不同时期的名家名作。

⑤西方音乐欣赏, 以西方音乐史发展为线索介绍不同时期的名家名作。

⑥音乐综合艺术鉴赏, 以歌剧、舞剧、音乐剧、影视音乐等艺术形式作为专题进行欣赏。

2 授课思路、重点:

2.1 基础知识目标

这部分内容一般由学生自主探究完成。

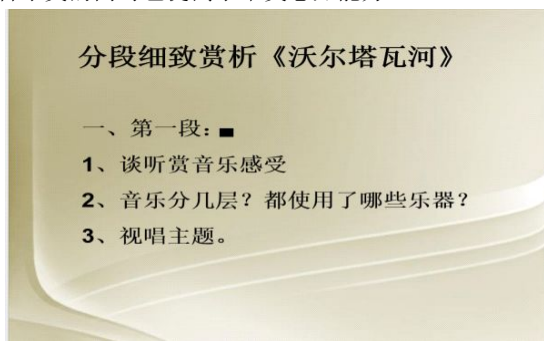
通过这种方式, 培养学生提出问题以及搜集、判断信息的能力。重视学生在学习过程中的探究能力、合作和交流能力。自主学习的意识与能力。

例如: 作曲家的简介、作曲家的名人轶事、作品创作背景等等。可以由学生自己或小组合作探究完成知识点的学习。

2.2 审美感知。音乐是听觉艺术, 培养学生专注聆听作品。

音乐是听觉的艺术, 是情感的艺术。音乐作品之所以具有感染力, 是因为它有着生动的、丰富的音乐形象, 渗透着作者强烈的情感, 能通过听觉激起听众的审美情感。聆听音乐可以提高学生的审美情趣、审美能力。所以, 我第一步是帮助学生建立欣赏音乐的耳朵。我一般不会先播放视频, 而是让同学们关闭视觉, 把注意力集中在聆听上。我会把音频展示给同学们, 从音色、旋律、节奏、力度、速度……一步步引领同学们揭开音乐神秘的面纱。让同学们无论是欣赏雄壮激昂的进行曲, 还是宛转悠扬的抒情乐曲, 学生都能从音乐要素等方面入手感知美, 受到美的熏陶。如欣赏管弦乐曲《沃尔塔瓦河》引子部分蜿蜒曲折的旋律, 描

绘出两条涓涓细流从山顶缓缓流淌，而当乐队奏出沃尔塔瓦河经典的主题旋律，音乐的速度、力度、配器做出变化时使得音乐形象顿时发生变化。通过聆听与比较，使学生提高了他们的听辨能力，也理解了音乐要素在刻画音乐形象中的重要作用。感受到音乐美的同时也提高了审美感知能力。

2.3 文化理解

例如欣赏中国民乐二胡独奏《赛马》和小约翰·施特劳斯《美丽的蓝色多瑙河圆舞曲》这两首音乐的情绪都是激昂的、欢快的、喜悦的……但由于旋律的不同、节奏、速度、演奏乐器音色的不同，则表现了不同地区、不同的音乐风格。通过比较，使学生对民族乐器和西洋乐器有了进一步的了解，认识到我国民族乐器和西洋乐器各具特色，从而提高学生的鉴赏能力和审美能力，从文化的角度审视艺术作品，理解不同文化语境中的人文内涵。

2.4 通过视唱、记忆音乐主题，提高音乐感受能力、分析曲式结构的能力

主题音乐是乐曲的核心，是乐思生成和发展的基本要求，内涵十分丰富，对主题音乐没有深切的审美体验和感受力就难以准确理解和认识作品，通过赏析音乐主题，使学生在聆听欣赏的过程中感悟作品，可采取谈一谈主题情绪，唱一唱主题旋律，体会它们的旋律美，当主题形象确定后再认真听，让学生脑海中树立起清晰的、深刻的完美的艺术形象。如在欣赏民族管弦乐曲《春江花月夜》时，我让学生首先唱一唱主题音乐，让学生感受优美、抒情、委婉如歌的主题音乐所描绘的意境：夕阳西下，泛舟江上，箫鼓齐鸣的动人景象。然后再听全曲，让学生细致体会主题的六次变奏，感受变奏的魅力，变奏手法的变化之美。感受“傍晚”、“小舟”、“箫鼓”等江上秀丽晚景，让学生从音乐中领略了江南水乡的风姿异态，提高了学生的音乐感受能力。

通过唱熟各个主题，便于学生在脑海中显现出清晰的架构，帮助学生了解曲式，理性分析作品。

2.5 通过欣赏教育，提高学生的想象力和创意表达

发展学生的思维，培养学生的创造性能力是当前音乐教育的重要任务，音乐教育是培养学生想象力，自我表现力以及创造力的有效途径。通过欣赏教学培养学生的思维能力及创新能力。

众所周知，音乐有着特殊表情达意的方式，由旋律、节奏速度、力度、调式、曲式，配器等多种因素综合而成，无论是反映哪一类题材的音乐，都是通过以上的音乐语言来创造音乐形象，它有着独特的艺术特征，它的表现性，模糊性和世界性决定了它与人的想象力发展有着必然的联系。

所以，欣赏音乐就是一个进行联想与想象的心理过程，例如：我让学生欣赏圣桑的动物狂欢节中的《天鹅》，当学生听到钢琴平静、流动的琶音衬托下，大提琴奏出恬静，优美、舒展的旋律时，有的学生说这是天鹅在清澈的湖面上悠然自得的景象；有的学生说这是人们在园林里悠闲踱步的场景；还有的同学说……我在肯定了他们丰富的联想后，分析了产生这种联想的要素，通过分析

一步步引领他们找到作者的表达意图，完成从感性分析到理性分析的蜕变。通过这种方式，让他们机能充分地展开想象的翅膀，进行创意的表达，又能理性分析，剖析作品。

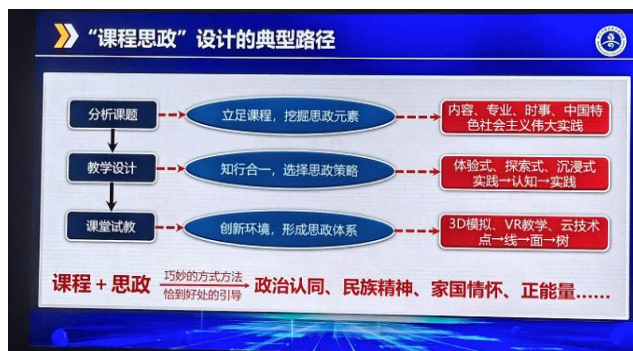

2.6 思政。通过欣赏音乐，培养高尚品德

“乐者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感受人深，其移风易俗，帮先王导之以礼乐而民和睦。”

古今中外，很多教育家、智者先贤都十分注重音乐教育的德育功能。

实践证明，欣赏好的音乐作品有助于学生思考分析，逐渐形成积极地价值观，并对其行为产生积极、深远的影响。在欣赏小提琴《梁祝》时，他们了解到这是中国的戏曲元素与西洋曲式结构的完美结合，中西合璧享誉海内外时，他们会在心中升起强烈的民族自豪感；在欣赏《春节序曲》能激发学生美好生活的憧憬与追求；在欣赏《黄河大合唱》重温那段苦难的历史时，能激发学生对军国主义的愤恨，理解只有祖国繁荣昌盛、日渐强大起来，我们才会真正平安、幸福！欣赏贝多芬的《命运》交响曲时，感受作者与命运的抗争，不屈不挠。启发学生做生活的强者，正确面对挫折，培养学生坚韧的品格。

目前，笔者认为比较困扰自己的问题就是学生的创意表达环节的设计。虽然在部分课程里包含了这一环节，但有的地方却难免牵强、生硬。个人认为，真正优秀的老师应该把常规课都上的精彩纷呈。可有时受条件限制，难免掣肘。在今后的教学中还应在学生活动、创意表达方面多下功夫，依托实践实施学科融合，实现音乐教学内容的综合化和跨学科融合，实现音乐课程的育人目标。

“以育人为使命，以授艺为己任”以知识技能为载体，融入审美教育、情操教育、心灵教育、创造性教育，真正实现以美育人。

参考文献:

- [1] 梁冰. 中职学校公共艺术·音乐课程开展德育的实践与思考[J]. 广东职业技术教育与研究, 2016(3): 4.
- [2] 黄欢. 关于中职学校公共艺术·音乐课程开展德育的实践与思考[J]. 数码设计: 下, 2019, 000(005): 277.