

核心素养培育视角下的高校音乐课堂教学方法解析

李姗姗

(安徽省淮南师范学院音乐学院 安徽 淮南 232000)

摘要: 人类音乐的起源可以追溯到古老的洪荒时代,在语言发明之前,人类已经能够用音乐来表达意思、交流情感,音乐的发展与辉煌伴随着文明的进步被赋予了深厚的文化历史内涵,因此在学习与研究音乐的过程中,对其历史文化内涵的研究与应用是必不可少的教学内容。从高校教学的角度而言,学生在音乐素养培养、职业导向需求等方面,都有了更为具体、深入的要求,因此,本文从核心素养的视角进行该问题的探讨,以期对当下的高校音乐教学提供可行性方案参考。

关键词: 核心素养; 高校教学; 音乐课堂

Analysis of College Music Classroom Teaching Methods from the Perspective of Core Literacy Cultivation

Li Shanshan

(Conservatory of Music, Huainan Normal University, Anhui Province 232000)

Abstract: The origin of human music can be traced back to the ancient times. Before the invention of language, human beings had been able to use music to express meaning and exchange emotions. The development and glory of music were endowed with profound cultural and historical connotation along with the progress of civilization. Therefore, in the process of learning and studying music, the research and application of its historical and cultural connotation is an indispensable teaching content. From the perspective of college teaching, students have more specific and in-depth requirements in terms of music literacy training, career orientation needs and so on. Therefore, this paper discusses this issue from the perspective of core literacy, with a view to providing a feasible plan reference for the current college music teaching.

Key words: core literacy; College teaching; Music Class

贝多芬曾言,音乐是比一切智能、一切哲学更高的启示,谁能渗透我音乐的意义,便能超脱寻常人无法自拔的苦难。可以说,学习音乐不仅能够“正视听”、“悦心神”,更能够让人审视自我、坚定内心。核心素养培育视角下,音乐作为一种教学手段更应该受到教育者的重视,高校教育作为人才培养的重要基地,更应该充分挖掘音乐的教育与熏陶价值,为学生带来别开生面、异彩纷呈的素质教育^[1]。

一、核心素养视角下高校音乐教学现状分析

(一) 人文素养的融合问题

一直以来,高校音乐教学存在一个误区,那就是将音乐简单划归为一个“技能教学”的单元,学生在音乐课堂上能够学到乐理、技巧,却无法得到其人文要素与历史要素的学习,缺失了音乐教学最重要的一部分教学价值。就好比书法要结合民族文化与精神内核,学习数学要强调实践应用与学科价值,学习音乐同样要从音乐的发源、价值和意义中去学习,理解音乐的内在魅力与强大的精神力量,而不是简单地将其看作是一种“娱乐”,一种声带、乐器的操控技巧。

伴随着素质教育的不断推进,音乐教学也在不断融合德育教育、素质教育手段,包括对信息技术教学手段的引入和教学情境的营造等等,学生在学习音乐的同时,可以通过感受环境氛围、自主聆听感受等不同的方式去进行素质提升,但要想从根本上改变当代高校音乐教学的理念和模式,还需要进行不断地学习与尝试,在创新的过程中,我们要充分考虑到当下高校学生对音乐教学的诉求与兴趣取向,既要尊重学生对理想与兴趣的追求,又要从学生的素养培养和职业诉求出发,进行符合国情、学情的音乐教学改革创新,真正实现“国产化”的素质教育^[2]。

(二) 学科内涵的挖掘问题

对音乐学科价值的挖掘,能够帮助高校音乐教师真正深入到核心素养教学价值中进行教学思考和实践。音乐是一种全民艺术,也许并不是每个人都能够唱出动听的音乐,但每个人都能够在音乐中有所触动,音乐可以跳跃语言、文化等外在因素给人以同样的感动与收获,可以说,音乐学习是没有门槛的,每一个学生都是学习

音乐的“天才”;但同时,音乐也是非常专业的,声乐教师会在开始上课之前先听你的音色、音域和音准,专业的声乐教学需要通过不断的练习和探索,去理解音乐的内在形式和学科知识。那么这两者究竟是矛盾的,还是相通的呢?而我们的高校教学又应该走“专业”的研究路线,还是“娱乐”的体验路线呢?

答案自然不是绝对的,而是将两者融合起来,从核心素养的角度出发,任何学科的学习都应该给予学生自由的发展空间和学习氛围。

以民族音乐的学习为例,著名的音乐教育家卡巴列夫斯基曾言,“音乐教育的中心材料,必须从民族音乐、古典音乐、现代音乐三方面来选择。但首先必须立足于本国音乐的巨大重视。”可以说,音乐教育中本国音乐是最为重要的教学部分,特别是对于高校音乐教学而言,民族音乐的学习是奠定学生民族情感素养根基、提高学生民族文化认同感和艺术鉴赏综合能力的重要途径,而如何能够让学生在流行音乐、欧美音乐、日韩音乐的冲击下,仍旧选择喜爱我们的民族音乐,是教学的难点,但有句话叫做,难点就是突破点,对民族音乐的学习也可以不那么“传统”那么“保守”。比如在网上很火的“中国首个唢呐女博士”刘雯雯,还有在巴黎街头演绎古筝艺术的彭静旋,都是传统民族音乐与现代文化相互结合的成功范例,都充分说明了年轻人喜欢传统音乐、民族文化,只是我们的教学要找到突破口、转变思路和方式^[3]。

(三) 职业导向的引入问题

高校音乐课程教学一直以来都存在课程统一化、教学任务单一化的问题,学生在学习的过程中过于注重课程内容本身,而忽略了自身的职业规划制定,以至于在校期间学生或许在音乐课程上很有造诣,但在就业之后却无用武之地,对于自己想要做的事无从下手,这就使得高校的音乐教学缺乏了职业导向的实质性教学价值。

高校音乐教学与义务教育阶段的音乐教学最大的区别就在于职业导向方面的要求,学生学习音乐的目的是为了以后的职业发展做准备的,无论是心理素质培养方面,还是职业发展需求方面,学生都需要在教师的帮助下进行更加细化的能力培养,比如学生可能对乐理感兴趣,毕业后会从事编曲、创作等幕后工作,有的学生学

的是幼师专业,毕业后会从事音乐教师,这些方面的音乐教学在职业需求上都是有所不同的,这些都需要教师给予具体的指导和帮助。

二、核心素养下高校音乐教学改进方法探究

(一) 突破陈旧模式,设计教学方案

目前我们的音乐教学模式仍旧以教师、教材为主导,学生在教学过程中只能被动地去“听”,去接受,基本没有机会去思考、尝试和创造,这对于音乐学习来说如同缺少了实验的化学,是很难有所成效的,更加不利于学生深入理解音乐素养的内涵,进而培养出深厚的音乐艺术素养^[4]。

因此,在教学实践中,教师要将专业教学与素养教学相结合,细化每堂课的教学目标和教学手段,争取为学生打造富有趣味性、高价值的音乐素养课堂。比如将音乐课程细化为历史文化课程和专业技能课程,历史文化课程中具体就人文历史、情感解读、审美兴趣等方面进行教学,融合专业音乐知识帮助学生更有效地理解音乐在演奏情感表达与演奏技巧方面的联通方式;而专业技能方面则在乐理、演唱技巧与乐器演奏等内容教学中融入人文历史元素,让学生充分了解音乐的历史文化内涵。

可以说,教师在每一节音乐课中注意学生兴趣的培养和参与热情的调动,让学生不再只是课堂教学的“听众”“观众”,而是参与者。以“西北民歌”的学习为例,对于大多数学生来说,西北民歌的调子远离生活、落后单调,很难被学生所喜爱,那么教师就可以从“华阴老腔”的视频入手,让学生们理解传统艺术的现代形式,同时为学生们讲述西北民歌的由来。例如,教师可以一边方《山那边》这首经典的西北民歌,一边讲:“西北民歌以山歌为主,其中有很多表达情绪的语气词,比如‘嘿’‘呦’‘哎嘿呦’等等,曲调婉转、朴实,就如同沟壑纵横的黄土高坡,浑厚而古朴,透露出一种沧桑而朴实的美。我们听一个地方的民歌,不仅要感受一方水土独有的特色,更要在歌词中寻找这个地方的文化密码,在曲调中理解文化,在文化中欣赏曲调,思考地方音乐能够穿越千古、来到我们面前的原因,感受民族音乐独有的美丽和价值。”同时,为了让学生们将民族音乐与自己的生活相结合,形成感动深受的民族情感,教师也可以从家乡文化入手,进行延伸讲解:“就好比我们的家乡话,现在相信很多同学都已经不会说家乡话了,有种说法还把方言叫做‘土话’,觉得方言很‘土’,上不了台面,大家也会这样觉得吗?其实呢,方言就如同民族音乐一样,是我们民族文化的根,是我们民族精神的‘密码’,都是需要用心去体会、学习和珍惜的,它们都是源自于我们祖先对文化的探索、对生活的理解和对生命的思考,是非常宝贵的文化财富。希望大家可以像热爱流行音乐、热爱美食、服饰一样,去热爱我们的民族文化、家乡文化,这样,我们的历史、文化才不会断流,才会生生不息地传承下去!”

通过这种人文元素、历史元素与音乐素养相互渗透的教学方式,学生才能够拥有更为全面的艺术认知和体验,从而提高自己对民族音乐的认知,树立起更为牢固的文化认同感和历史使命感。

(二) 注重长期积累,强调美育价值

对于高校音乐教育而言,核心素养的培养不是一蹴而就的,学生通过音乐课程的学习陶冶情操、提升个人素养,在这个过程中逐渐建立起健康的人生观、价值观,树立起更为积极的心理建设和人生态度。音乐教学不同于语文、英语这种文科学科,可以通过语言的传达和故事的讲述来直接抒发情感,也不能像体育、美术这种更为具象的科目可以通过肢体语言、笔触色彩来表达意图,只能通过曲调和歌词来传达感受、引导审美,但同时,音乐又具有很多其他学科所没有的优势,那就是人类天生带有的对音乐的敏感性和感知力,因此教师要充分利用音乐的感染力让学生主动进行情感交流^[5]。

在这个过程中,如何选择恰当的曲目去引导学生的情感认知、调动学生的共情能力,将作品的思想内涵和情感脉络进行细致的刻画和描述,是帮助学生快速融入课堂的有效手段。以当下比较流行的一些“激励”类型的歌曲为例,如《孤勇者》、《普通》、《少年》等等,这些歌曲以简洁明快的曲调和充满正能量的歌词使人哪怕听到片段都可以“热血沸腾”,教师可以只是带着学生们进行分声部

演唱,就能够让学生们感受到团结合作的快乐和激情澎湃的青春力量。比如在《少年》的开头部分,女声部可以负责这一部分的哼唱,因为女声声线更为柔和,却能够通过柔和的演唱方式表现出一种不屈、顽强的情感,后面采用独唱,可以让班里几个声线比较清亮的女声轮流完成,后面的副歌可以大家一起合唱,因为音调比较低,适合男生进行合唱。

(三) 结合情感教学,营造教学氛围

就像上面说的,对音乐的理解和热爱是存在于人类基因里的能力,但演唱的能力却不是一回事,实际上很多人都存在“不太会唱歌”的烦恼,有的是因为五音不全,有的是因为性格原因,有的则单纯是比较内敛不喜欢表现,而在音乐课上,如果缺乏了学生们的参与,就很难调动学生们的积极性,即使只是部分学生参与进来了,对于那些“不愿意唱”的学生来说,这堂课依旧是缺乏意义的。因此,教师在教学的过程中要注重情感因素的融入,帮助学生建立和谐、积极的课堂氛围,让每一个学生都能够敢于开口、乐于尝试,主动参与到课堂教学中来。

比如教师在进入教室后的精神面貌,就要以积极阳光的形象为基本要求,学生的参与热情会被有效带动起来,以及辅助“背景音乐”,在上课之前,教师可以播放一些轻松愉快、激情澎湃的音乐,让学生能够在上课之前就调动起自己的艺术神经,做好积极参与的准备;亦或者,教师可以借助道具、游戏和表演等方式,让学生能够主动参与进来。

比如在学习民族音乐时,教师可以将“花鼓”“唢呐”“铜锣”等民俗乐器作为“击鼓传花”游戏的道具,谁在鼓点结束后拿着乐器,就要唱一首民歌,不会唱的可以让同学帮忙。通过这种方式,学生们会将自己“曲库”中的民歌拿出来跟大家一起分享,不仅能够让学生们更加了解彼此、增进友谊,同时也能够尽快地让大家了解不同形式的民族音乐,认识到中华民族文化的多姿多彩、各美其美。

同时,教学情境与氛围的营造,离不开多媒体教学设备的应用,教师可以将想要表达的想法通过音乐、视频、图片等多种形式融汇到课件中,让学生在观看和学习的过程中,进行更为全方位的理解,比如以《山行》这首诗为背景,引出与“秋”相关的情境音乐,让学生在诗歌、图画和音乐的鉴赏中,理解中国人对“秋”的独特情感。

三、结束语

综上所述,在核心素养培养视角下,高校音乐的课堂教学被赋予了更加多元化的内涵,音乐教学不仅仅是对“音乐”本身的教学,更是对文化、对历史和对综合艺术的教学,学生在音乐学习的过程中,不仅知道什么是音乐,更要了解音乐的来源,明晰音乐与文化、历史不可分割的情感脉络等等,进而学会去理解音乐、赏析音乐,用音乐来抒发情感、调整情绪、归正认知。这些教学价值都是需要当代高校音乐教师进行不断的探索和尝试的,在素质改革教学的路途中,只有不断地与时俱进,才能带给我们的学生更加新鲜的知识,更加科学的教学方法和更加先进的教学理念,这对于学生的核心素养培养有着重要的意义。

参考文献

- [1] 刘薇. 高校音乐教学中应用翻转课堂教学模式建设研究[J]. 艺术评鉴, 2022(15):143-146.
- [2] 毛晖敏. 让高校音乐教育课堂“媒”力四射——融媒体视角下的有效运用[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2022,35(07):95-96.
- [3] 史慧艳. 基于核心素养培育下高校音乐课堂教学实践与探索[J]. 当代音乐, 2022(05):46-48.
- [4] 赵晶晶. 新教育思想引领下美德教育与高校音乐课堂的融合与研究[J]. 艺术大观, 2022(10):124-126.
- [5] 邵冬梅. 高校专业课教学的课程思政建设路径——以音乐课堂教学为例[J]. 新课程教学(电子版), 2021(22):185-186.

作者简介:李姗姗,出生年:1980,性别:女,民族:汉族,籍贯:山东泰安,现任职单位:安徽省淮南师范学院音乐学院教师,职称:讲师,学历:硕士研究生,研究方向:声乐演唱与教学

“淮南师范学院校级质量工程 2021xj07《声乐》”