

聚焦核心素养下初中音乐的“培根铸魂”

沈塞特

(杭州启成学校 浙江 杭州 311225)

【摘要】“培根铸魂”的思想提出了音乐学科深度学习的要求。其中“根”“魂”两词道出了艺术学科教育的广度和深度,也道出了艺术学科的挑战和方向。广度在于“根”,深度在于“魂”,挑战是隐藏在土壤下的“根”、快速成长的“根”、日新月异的“根”,方向直指心灵之魂。根系是树木的庞大组织,密密麻麻又错落有致,虽然根有很多,但是它有主要的几个“根”,因此,本文将围绕核心素养下的四“根”铸“一魂”的角度展开,对初中音乐教学提出一些更深的理解和探索。四“根”:“音乐审美之根、学生为本之根、实践创造之根、教学实效之根”;铸“一魂”:弘扬真善美,铸造中学生美好心灵之魂!

【关键词】“根”;“魂”;“初中音乐”

Focus on the core quality of junior high school music "Bacon cast soul"

Saite Shen

(Hangzhou Qicheng School, Hangzhou 311225)

[Abstract] The idea of "Bacon casting soul" puts forward the requirement of deep learning in music discipline. Among them, the words "root" and "soul" describe the breadth and depth of art education, as well as the challenge and direction of art discipline. The breadth lies in the "root", the depth lies in the "soul", the challenge is the "root" hidden under the soil, the rapid growth of the "root", the changing "root", the direction of the soul. The root system is a huge organization of trees, dense and scattered. Although there are many roots, it has several main "roots". Therefore, this paper will focus on the Angle of "four" roots "casting" one soul "under the core quality, and put forward some deeper understanding and exploration of junior high school music teaching. Four "roots": "the root of music aesthetics, the root of student-oriented, the root of practice and creation, the root of teaching effectiveness"; Cast "One soul": carry forward the truth, the good and the beautiful, cast the soul of the middle school students!

[Key words] "Root"; "Soul"; "Junior High School Music"

2022年艺术课程标准第一页、前言的第一句话是:艺术课程教材要发挥培根铸魂、启智增慧的作用。

“培根铸魂”一词,其实蕴含着很大的哲理,尤其是“根”“魂”两词将艺术学科的重要性和深度影响力表现的淋漓尽致。植物“根”系的发展,让人称奇!人容易看到一棵高大宏伟的树,却不容易看到树底下复杂而又庞大的“根系”,非将它连根拔起,就不知道“根”的庐山真面目,人与人也正因“根”不同而拉开差距!由此可见“培根”的重要性。若没有密密麻麻而又井然有序的“根”,就支撑不起这棵宏伟高大的“艺”树;若没有向下深深扎根的能力,就没有高耸入云的高度!十年树木,百年树人,古人常将人的发展跟植物联系在一起,这正是五千年以来,中华民族文化博大精深、屹立不倒的智慧所在!

没有一个学科,能像音乐艺术学科那样贴近人的心灵,即使是心理学也不能。大部分的学科知识更多保存在人的大脑里,只有极少数的学科精髓能流入心里那方神圣的净土,音乐却可以,当美妙的音乐开始奏响的时候,音乐的便自觉的流向人心,因为音乐向来是“用心聆听”而不是“用脑聆听”。可见,音乐

是一门“铸魂”的艺术。

初中音乐阶段跟小学音乐阶段的不同在于,初中生正值身心发育、逐渐成长成熟时期,这时期学生的思维思考能力、品格行为表现、独立自主能力出现了快速的成长,像植物的根系一样快速的蔓延、伸展开来。正是教师培养学生德育、美育、品格教育、艺术教育的重要时期,这是初中生“培根”的关键时期。

1 深扎核心素养下的“音乐审美之根”

1.1 不断成长的审美根系——扩张性审美

植物的根不是一成不变的,而是会越来越长越多,越长越密。音乐审美的根系也应该随着新时代的到来越长越多,音乐审美的根系也应该越来越庞大,才能支撑起音乐艺术学科的大树。根系形成一个越来越庞大的巨型网络,才能使艺术这颗大树稳固成长,并且经得起挑战。审美能力犹如一个强有力的机器在主动的吸取土壤(世界)中的营养,使得艺术学科这颗大树能健康生长,并开花结果!音乐的审美能力应是“主根”,主导着其它的“根”齐心协力吸取在世界土壤中的各种营养,不断发现美、吸收美、创造美。

1.2 不断更新进步的审美根系——批判性审美

根系的原始环境有所不同,根系会根据地形和自身的环境有所调整或取舍。根系若碰到难以解决的屏障,树木的根系会转向另一个方向扎根,以此来稳固树身。音乐艺术在发展的过程中,不难发现有很多破坏性的暗黑势力。例如暴力的、黑暗的、噪动的、抑郁的、癫狂的音乐、不健康的戏剧、小品、小视频或影视作品正潜移默化的在影响这一代的人。所以,从艺术的外在表现看到它背后的利弊非有强而深刻的审美能力不能分辨,不良的音乐将对学生的性格、习惯、学习带来不利的影响。

在多次调查中学生最喜欢的音乐类型时,发现学生们普遍喜欢一些现代的潮流音乐,很多作品并不优秀,而且低俗又无趣,但是很少有同学喜欢音乐教材上的音乐,这是审美出了问题!音乐审美的偏差是失之毫厘,差之千里!英国撒切尔夫人曾经讲过一句话:小心你的思想,它有可能变成你的行动;小心你的行动,它有可能变成你的习惯;小心你的习惯,它有可能变成你的性格,小心你的性格,它有可能变成你的命运。审美属于深层次的思想,深层次的思想一旦形成很难改变,因此,要抓审美思想。教师一方面要挖掘教材更深层次的审美,增添新时代的审美内容,将学生的注意点吸引到教材精选的优秀作品上,将教材的音乐作品提到一个高度,高于其他低俗的音乐作品之上,让学生心服口服!另一方面必须批判一些不良的音乐,并陈述不良的音乐对人身心的极大影响,甚至对整个社会和国家带来很大的危害。

1.3 不断探索心灵的美好根源—审视真善美

沙漠中的仙人掌为什么能存活,它的根如果不找到水源就不会罢休,因为水是它生命存活的必须条件,因此,它的根就会深入到最深的地方,因为深处有水源,音乐艺术最深层的水源就是人性中的真善美。

真善美是艺术的根源和动机,它为艺术提供无限的灵感和源源不断的动力。新课标明确讲到课程性质的核心在于弘扬真善美,塑造美好心灵。没有人会赞扬丑恶的东西,只有真实、良善、美好的东西才能被人歌颂并传扬,人类的精神开始酝酿发酵,音乐艺术就这样应运而生了。艺术的源头是真善美,艺术最深的根系深入到人心的真善美。天之高,海之深,人心如同深水,只有始终坚持向下深深扎根,才能触碰到心灵的那方神圣净土,音乐艺术学科也是如此。中学生的心灵之花,含苞待放,音乐学科探究中学生的心灵之花连接真善美的源泉,待其开花结果,终将带来中华民族伟大复兴的局面。

2 稳扎核心素养下以学生为本之根

2.1 明确以学生为目的

庞大的根系是为树本身,根系的所有努力是为了

树本身。有一学校的校语:一切为了学生、为了一切学生、为了学生一切。将以学生为本的哲理讲述的清晰明了。教师必须明确教育的对象是学生,教育的目的是为了学生的发展,教育的问题是解决学生学习的问题。他们才是社会主义现代化的建设者和接班人。

在音乐教学过程中,音乐教师更多的关心一堂课上的好不好,很少关注学生自身究竟掌握了多少音乐技能。音乐知识是学到了,但音乐更注重的是一种能力,比如:识谱、音准、节奏等。大部分学生上了一堂音乐课,只是学会了一首歌,欣赏了几首曲子,学会一首歌多半靠的是记忆,欣赏了几首曲子也大多是听了就忘,一段时间后就所剩无几。其实,很多初中生实际的音乐能力还停留在幼儿阶段,因为幼儿园的小朋友只靠背和记,没有独立识谱学习能力。身为音乐教师明知音乐技能远重于音乐知识的道理,明白“授人以鱼不如授人以渔”的道理,却没有改变这个局面,这就是没有体现以学生为本的原则。因此,音乐学科教学应严抓音乐基本技能,鼓励学生积极主动学习识谱、节奏、音准。学生只有先学会音乐的“字”,才能读音乐的“书”。小学阶段的老师猛抓拼音识字的那种坚持和毅力也应该用在学习音乐识谱上。中学生就更应如此!

2.2 从学生心理出发

现在的中学生对音乐的喜爱同以往的中学生在很多方面都会有所不同,音乐的风格题材和流行的新元素在不断的融入,使得音乐变得越来越丰富。比如:电子音色、合成音色、现实中录制的乐器音色和电脑编辑出来的虚拟乐器音色,还有自然界中的特殊音效等,这些众多的元素加进去,使得音乐可以有无限的可能。作曲家可以改变声音的波形图,改变波的振幅,调节EQ,也可以叠加许多音色合成一种音色,也可以增加各种特殊的音响效果,让人的听觉器官享受的前所未有的震撼。如果让现在的学生穿20-30年前的服装,很多学生未必接受的了,如果将原来的服装增加现代的元素,或许就容易被接受。教材中的音乐可以进行改编或者重新编曲,添加新的元素,融入新的风格元素,使之变得更加有魅力,教材的内容得到升华和丰富,这样的音乐不仅传承过去的经验,又融合时代的特点,也更激发学生的兴趣。

3 激发核心素养下实践创造之根

一棵树苗的根只要在土壤中,它就开始一直持续的生长,根会变得越来越密,树就越高大越茂盛。不断创造出来的音乐作品就如同新生的根一样,越来越多、越来越丰富,音乐艺术之树就越高大越茂盛。如何在音乐课堂教学中突出实践创造:

3.1 加强音乐体验、增加音乐元素

音乐的兴趣从欣赏聆听优秀的音乐作品而来,初

中生的学业较多,因此可以占用每节课铃声的播放,有计划的替换成教材音乐作品,增加音乐欣赏的时间。除此之外,每天早晨和傍晚是最佳欣赏音乐的时机,早晨的音乐提供一天学习的力量,傍晚的音乐释放一天的学习压力,缓解紧张忙碌的学习气氛。在学科教学内,教师一方面布置欣赏和唱歌的作业,另一方面了解学生喜欢的音乐,并将以取其精华去其糟粕,将优秀的音乐元素添加到教材的音乐作品中,加以改编或者编曲升华教材内容,并且亲自演唱歌曲以作示范,亲自演奏多种乐器增加学生对乐器的兴趣,一个音乐教师多有才艺,就自带光芒。

3.2 创编音乐作品、实现自我价值

只有不断创造出新的音乐,音乐才能实现可持续发展。学生只有学会创作,才能更多的感受到自我的价值。对初中生而言创作音乐似乎有点困难,其实要理性的写作还是非常容易的。

例如,七年级第一单元《彩色的中国》这一课,仿照这首歌的作曲手法,让学生体验理性作曲的乐趣。首先是先分析词曲的旋律音:最低音到最高音共计9个音,初期写作可以将9个音随意改变次序使用。其次是节奏,本曲只有三种:X(四分音符)、XX(八分音符)、X.X(附点四分音符的组合);3/4每小节三拍的长度,可以自由组合以上三种节奏。然后是段落,按8小节(4+4)的一段体结构来写歌曲。学生们很快就写好了旋律,虽然这样写的歌实际音效不好听,但是至少已经会写歌了。音乐的创作是一个长期积累的过程,每次学一点技巧,长年积累,就能写出比较优秀的作品。学生们拿着自己创作出的歌曲很是自豪。终于能写出一首简单的曲子了。旋律没有对错,也没有好坏,因此鼓励和肯定学生,将使学生信心满满,认识到自己至少有音乐创作的价值。

3.3 鼓励个性发挥、刺激音乐写作

近年来,很多年轻人闲暇时开始学习电脑音乐CUBASE,很多都不是音乐专业毕业的,却创作了很多优秀音乐,甚至专业学习者自叹不如。每个人其实都有音乐创作的潜力和个性,音乐创作不分早晚,虽然音乐创作需要一定的技巧,但是不像练习乐器那样的需要繁重的训练,它更需要灵感。每个学生的生活环境、原生家庭、家庭教育、性格爱好、人生体验、思想主观各有不同,因此若是激发他们音乐创作,那将带来更多更丰富的精神财富。雷默的音乐审美哲学提到,艺术是一种个人感受的表达,并不是要传递一个确切的意义或讯息,创作人不断审视和修订自己未完成的作品,以达到艺术的目的,至于他要表现的内涵能否令欣赏者准确的诠释已经不重要,艺术的目的在创作过程和完成创作后已经达到。言外之意,不管你的曲子写得好不好听,被人听不听得

懂,别人喜欢还是不喜欢,你所创作的曲子就是艺术。因此每一个中学生都能创作音乐。这个理论将极大鼓励教师和学生的创作热情。

4 追求教学实效之根

每一个树根都有实际功用,有的吸收水分,有的支撑树身,有的传输营养,既有分工又有协作,没有无用的根。音乐课堂教学的实效在于,将所有促进课堂有效教学的方方面面都充分发挥。并要对症下药,方能药到病除。

4.1 提升教师专业学科技能

再厉害的兵,是要用功夫说话;再厉害的老师,是要用实力说话,没有高超的音乐技能如何能更深刻的欣赏,更完美的演奏!所以,教师务必加强自身音乐教学的基本功:钢琴、声乐、视唱练耳、指挥、即兴伴奏、音乐创作,和声、曲式课等。除此之外,电脑音乐,合成器,录音混音等技术都是这个时代音乐老师所需要具备的新技能。

4.2 摆正教学心态——爱学生就是爱自己

教师不要只会教书,不会教人。教师自己都没学会做人,即便有教书的本领,能带出品学兼优的学生吗!知识可以传授,但是品格却传授不来,生命影响生命,品格影响品格,正所谓以德服人,是自己以身作则才能让学生也同样效仿。

4.3 提升教师授课技巧

音乐学科的有效性不仅体现在授课教师自身的专业水平、音乐基本功水平和良好教学心态,也需要学会运用好的教学工具,比如:电脑软件、多媒体新技术将课堂的内容提炼的更便携、更有效。初中生如同树苗初长成,可以进行光合作用了。初中的音乐艺术课程要引导并塑造学生进行“光合作用”,一方面学会吸收各种营养,供应自身成长的需要,另一方面需要制造出氧气,培植奉献感恩的种子,待学成归来,感恩父母、感恩老师、回馈社会、报效祖国,为实现中华民族伟大复兴贡献出一份力量。

“培根铸魂”,“培”字道出了教师教育的要求和责任,“铸”字道出了教师教育的挑战和难度,因为铸宝剑非一日之功,冰冻三尺非一日之寒!特别要关注的是“根”的成长,扎什么“根”?扎核心素养的“根”!为什么?音乐这个“根”会深入到魂。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社.2022.
- [2] 梁宝华.音乐创作教学[M].北京:人民音乐出版社,2012.