

以审美为核心的全科教师音乐教育改革

杨晓东

(重庆师范大学音乐学院 重庆 401331)

摘要:自从进入到二十一世纪以来,素质化的教育改革逐步推进,音乐教育也迎来了全新的变革方向,以审美为核心的改革路线也逐渐成为了音乐教育改革的核心。与一般的学科教育体系不同,音乐课程的教育教学除了讲求学科基本的教育性,更加需要音乐艺术审美性的融合,音乐课程的开展,既要教给学生最为基本且重要的音乐基础知识、引导学生在不断的练习过程中提高音乐技能,同时还需要进一步培养学生的音乐学科素养以及艺术审美能力,这在很大程度上提高了音乐教育的要求和难度。音乐作为一种经典的艺术形式,与审美方面有着较为密切的联系,从艺术分析角度而言,音乐本身就是一种审美意识的呈现,所以在开展全科教师为核心的音乐教育改革过程中,以审美作为核心主体具备一定的必然性。

关键词:改革;音乐教育;全科教师;审美

引言:在学校教育的艺术教育部分,音乐学科是最为关键的组成部分,在教育教学中不仅需要关注学生对于音乐基本技能的掌握能力,还需要增强对于音乐人才的音乐审美培养力度,在音乐学科教育体系之中融入审美教育,不仅能够提升学生的审美能力和学科素养,还能够实现学生综合素养的全面提升。在新课程标准的的要求之下开展的教育教学改革,需要充分体现学生的主体地位,并全面培养学生的学科综合能力,音乐教育教学改革也不例外。在现阶段的改革过程中,音乐教学不仅仅需要包含层层递进的理论知识教学,同时也需要增强对于音乐审美能力的培养力度,以此来增加学生的艺术审美储备。将提升学生音乐审美的能力作为根本,全面且深入的开展音乐课程的教育改革工作,从而在提高学生音乐知识储备的同时引导其音乐鉴赏能力的提高,这符合学生的多样性发展需要。

一、音乐审美教育的主要特征

对于融合审美意识培养的全科教师音乐改革而言,需要从音乐教师入手,提高其音乐专业意识和职业素养,从而更好的推动音乐教学课程的开展。音乐审美教育主要是指在欣赏和感受优秀音乐作品的基础之上,由老师带领和引导学生对示范的音乐作品进行评价和赏析,从而使其能够最为直观的感受和体验音乐作品,所以提高学生的审美能力逐渐成为了提升音乐课程教学效果的有效方式,对于帮助学生养成音乐学科素养、提升其综合能力有着较强的促进作用。音乐审美教育主要包含以下几方面内容:第一则是需要学生对于欣赏的音乐作品进行理性、客观且全面的评价,为了这一审美内容的实现,就需要教师科学的选择欣赏的音乐作品,借助自身的专业素养和丰富的音乐知识储备,对学生的音乐鉴赏情况进行指点;第二则是在给予学生自由思考空间的同时适当的引导,这样得到的审美效益也会更为有效且全面,学生在有着充足自由思考空间的基础上,其创新思维和审美意识也能够得到进一步的增强。

二、以审美作为核心实现全科教师音乐教育改革的意义分析

1.开展音乐审美教育的重要性分析

以审美作为核心的音乐教育改革,能够在音乐课程的教学过程中融入审美内容,增强学生的音乐审美体验,并能够借助音乐审美教育,提升学生的音乐审美技能和知识,帮助学生全面发展,并优化音乐课程的教学内容。由于学生个体之间存在较大差异,因此其审美体验也大不相同,音乐审美教育分为理性体验和感性体验两大类,因此在音乐课程的教学过程中,教师应当以培养和提升学生的音乐审美能力作为核心,在日常生活当中通过感染,增强对于学生审美意识结构的搭建,从而使学生具备捕捉美、观察美以及创造美的综合能力。因此,以审美作为核心构建音乐教育改革模式,是促进音乐学科教学深入的有效方法。

2.以审美作为核心在全科教师音乐教育改革过程中的意义

首先能够帮助学生塑造更为完美的艺术人格。优秀音乐作品在某一方面所呈现出的情感内涵,能够使学生全面感受到艺术美的感染和熏陶。在以审美作为核心的音乐教育体系当中,学生会本能的对音乐作品产生审美需要,通过感受音乐作品中美好的一面来增强审美体验,从而在潜移默化当中帮助学生塑造完美的艺术人格。

其次则是能够进一步激发学生的创新力和想象力。音乐从感官上刺激学生的同时,也能够在一程度上触发学生思维的协调性和灵敏性。以审美作为核心而开展的音乐教育,能够在潜移默化影响学生的同时使学生的心灵得到放松,进而引导学生思维的创新,全面激发其创新思维和创造能力。

最后则是能够全面提高学生的审美能力。在培养审美能力方面,需要从学生自身的心理特性出发,引导其观察事物发展规律,并在此基础之上提升其想象能力和审美感受能力。在音乐学科的教育教学开展过程中,需要借助学生对于音乐的听觉感官反馈,全面提升学生的音乐感知能力。学生在聆听音乐作品的过程中借助自己的感受能力,对音乐作品的内容和构成进行体验和感悟,从此当中获得对应的音乐情感体会。除此之外,音乐作品之中通常蕴含了创作者的深层情感和思想感悟,这部分思想需要学生在仔细欣赏的基础上进行相应的思考和分析才能够领悟到,因此以审美作为核心而开展的音乐教育体系,能够进一步强化对于学生思维能力的激发,从而促使学生以更为全面的创新思维和更为丰富的想象能力去感受和体会创作者在音乐作品当中融入的情感和思想。

3.以审美作为核心的音乐教育改革演变趋势

音乐教育是我国美育教学体系当中的一大教育教学方式,自古以来,我国的教育家们都认可音乐教育蕴含的价值。但是,由于我国古代在教育教学方面受到儒家思想的深刻影响,因此教育教学体系更多以礼教为重点,轻视音乐教育。现如今,在社会经济的飞速发展之下,将审美作为核心的教育教学改革理念逐渐融入到了音乐教育改革当中。以审美作为核心的音乐教育在美育方面起到的重要作用,不仅能够促进美育的深入,还能够一定程度上促进智育的发展,在保证美育正常开展的同时,为学生智力水平的拓展提高奠定了稳固的基础。因此,需要将审美为核心的音乐教育教学理念贯穿到音乐教育改革的整个过程,以培养全科教师为措施,促进音乐教育改革的开展,促使学生音乐学科素养的全面发展,不断健全其人格,丰富其思维。

三、当前我国全科教师音乐教育改革过程中存在的问题

近年来,我国的音乐教育体系发生了较大程度的变革,教育教学体系开始更多的融合多种不同音乐风格的特色,音乐教学质量得到了较大程度的提高。然而,由于音乐课程长时间没有受到我国教育领域的重视,因此国内现阶段在音乐教育方面依然存在较多明显

的问题:

第一,对于审美意识的培养力度不足。我国音乐教育长时间缺少对于审美意识和审美观念的培养和落实。在音乐教育体系当中,审美教育是最为主要的內容,但是在传统的教育体系当中,音乐审美教育的重要性被忽略,导致音乐教育和审美意识的融合不能有效的开展,导致实际的教学效果较差。

第二,我国现有的音乐教育教学体系存在误差。在我国现阶段的音乐教育模式中,教师往往过于重视对于技能和理论知识的教学,因此培养出的学生往往思维灵活性较差,且缺少艺术审美能力,这体现出了音乐教育体系的疏漏。除此之外,在此音乐教学模式之下的音乐课程显得非常枯燥无趣,对于学生音乐创造能力和创新思维的培养很难起到有效的帮助。

第三,现阶段的音乐教育理念比较陈旧。在传统应试教育理念和模式的长时间负面影响之下,我国在音乐课程的教学体系方面一直没有得到真正有效的改革的优化升级,并且音乐学科一直被当做次要课程,学生和教师以及学校对于音乐课程的重视程度也非常低,在音乐课程的教学方面的要求也比较宽松,只要求学生按时上课、了解一些基础的音乐知识即可,这样的音乐课程教学思想持续了较长的时间,导致音乐教育体系难以完善。

四、以审美作为核心开展全科教师音乐改革的有效措施

在我国传统的音乐教育体系当中,往往过于重视给学生讲解基本的音乐知识,并通过不断的练习要求提高学生的音乐技能熟练程度,而忽略了对于学生音乐素养的培养,也没有重视起引导学生提高音乐审美能力。长此以往,学生学习音乐知识的动力和兴趣会大大降低,从而使得音乐教育的效率和质量不断下降。为了有效改善这一情况,就需要以审美作为核心构建音乐教育改革形式,从而全面提高学生学习音乐课程的积极性,并给予其更强的审美体验,从而使学生在不断学习的过程中逐步形成音乐感知能力,从而实现其音乐综合素养的提升目标。

1.对音乐审美教育的具体方法进行优化创新

传统音乐课程教学的开展过程中,采用的教学方法往往存在单一性过强等问题,教师往往只重视传授基本的音乐理论知识和技能培养,缺少对于音乐审美教育思维的渗透,并且重视程度较低。在全新的时代发展要求之下,我国的音乐学科教育教学改革需要伴随教育领域整体的变革而进行相应的改变。针对于此,音乐教师就必须积极的优化教学方法,尽可能根据学生的学习特点和思维特点,对音乐教育的方法进行创新,进而促进音乐审美教育改革的有效开展。举例而言,在音乐课堂上,教师可以适当的开展优秀音乐作品的鉴赏活动,鼓励学生大胆提出自己的想法,并且鼓励学生发散思维,从不同的鉴赏方向进行分析和思考,从而最大程度上给予学生思维自由,进而逐渐培养其音乐审美意识。除此之外,在对音乐审美相关的教育方法进行优化创新的同时,教师还需要充分考虑到学生的音乐水平以及音乐教学的有效性,不能给学生展示欣赏难度较大的音乐作品,如果使用的音乐作品难度较大,那么学生既难以把握审美要点,也容易打击学生的自信心,不利于音乐教育改革的开展。

2.对音乐审美的教育环境进行改善和调整

在培养学生审美能力方面,需要较强的审美对象作为主要依据,然而传统音乐教育所能提供的审美对象较为有限,最为突出的便是民族音乐作品,但是这一部分内容的教学往往缺少新鲜性,学生很容易出现审美疲劳,导致其学习积极性受到打击,丧失了学习音乐知识的兴趣。针对于此,就需要在以审美作为核心的音乐教育改革体系当中,音乐教师要积极采取措施给学生营造起更为良好的音乐学习环境,更多为其展示优秀的音乐作品,使其在欣赏的过程中受到潜移默化的感染,全面提升其音乐素养和审美能力。在实际

创设音乐教育环境的过程中,音乐教师可以在条件允许的情况下带领学生深入大自然,在宁静和谐的环境当中开展音乐教育,让学生得以感染和熏陶,让自然环境逐渐感染学生,使其音乐审美能力能够得到深层次的提升。

3.对音乐教育教学理念进行根本上的更新

各类教育教学活动的开展,都会受到音乐教学理念的影响。在我国传统的音乐教学模式当中,教学理念以提升学生音乐知识的储备量和技能水平为核心。与此同时,在以往传统的应试教育理念当中,对于音乐等综合意识的培养意识不足,特别是中学阶段的学生,面临中考、高考的较大压力,因此学校往往会把体育、音乐和美术等课程改成其他的考试科目,不要求学生专注的学习音乐课程,最终导致音乐课程变得有名无实,对学生音乐能力和综合素养的提升造成一定的负面影响。在如今时代变迁的影响下,素质教育逐渐成了教育教学行业的主流趋势,对学生的学科教育除了应试分数的提升,还要求学生综合素养的全面提高,所以,音乐教育逐渐得到了人们的重视。为了保证音乐审美教育改革的充分开展,培养全科教师,实现音乐课程的有效改革,就需要从转变教师的音乐教育理念入手,尊重学生在音乐教育体系当中的主体特性,在尽可能给予学生更多自主学习的时间和空间的过程中,帮助学生进一步提升音乐技能和音乐审美能力,从整体上提高音乐课程的教育质量。

结束语

总而言之,在我国现代社会飞速发展的背景之下,想要更好的开展音乐教育,除了需要培养人才的理论知识储备,还需要重点提升其审美能力,大力开展以审美为核心的音乐教育体系,从而为音乐教育的未来发展提供有利的支持。但是现阶段我国在音乐审美教育开展的过程中依然存在较多负面问题,因此不断的更新音乐教育理念并拓展发展方向,是推动现代化音乐审美教学有效开展的主要方法,也是将审美观念培养融入到音乐教育改革的必然需求。只有从音乐教师入手,增强其审美理念,进而开展音乐教育改革,培养全科教师,才能提高音乐教育教学的有效性和科学性,促进学生音乐专业知识以及音乐审美素养的全面提升。

参考文献:

- [1]杨楠,张帆.浅谈以审美为核心的音乐教育改革[J].明日风尚,2019,(05):112+148.
- [2]黄静乐.以审美为核心的音乐教育改革解析[J].黄河之声,2018,(08):53.
- [3]陈昭君.浅谈以审美为核心的音乐教育改革[J].戏剧之家,2017,(21):206.
- [4]姜薇.以审美为核心的音乐教育改革探讨[J].当代教研论丛,2017,(10):116.
- [5]张美.以审美为核心的音乐教育改革探讨[J].知识经济,2017,(17):126-127.
- [6]张健.试析以审美为核心的音乐教育改革[J].佳木斯职业学院学报,2016,(12):296-297.

作者简介:杨晓东,(1987.11-),男,汉族,内蒙古,重庆师范大学音乐学院,讲师,硕士研究生,研究方向:音乐教育。

基金课题:重庆市教委人文社会科学研究项目:“小学教育<全科教师>专业师范生艺术素养培养的研究与实践”(19JD029)