

音乐课程体系建构研究与教学实践*

何海林 夏尚振 刘 语

(广西科技师范学院音乐与舞蹈学院, 广西 来宾 546100)

摘要: 音乐教学属于当代大学生审美教育的关键一环,也是高校校园文化建设的重要举措,对大学生全面健康发展而言具有非常重要的意义。然而从当前的实际情况来看,高校教师组织开展音乐教学的过程中往往仅仅强调音乐理论知识讲解抑或是让学生欣赏西洋音乐,并未充分关注音乐教育。基于此,本文结合笔者实际研究,以示范院校为例,探讨了音乐课程构建的重要意义,并提出了有针对性的对策建议。

关键词: 音乐 课程体系 建构 教学实践

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.29.73

我国在几千年的历史文化遗产与发展过程中留下了非常丰富的音乐,其包含了伟大的精神内涵,也蕴藏着艺术文化的精华,属于中华优秀传统文化与弘扬的关键载体,也是高校音乐教育中非常重要的核心资源,对于培养当代大学生音乐自信具有十分重要的作用。但是纵观音乐课程现状,整体音乐内容较少,因此如何充分发挥音乐资源,构建音乐课程体系是当前亟待解决的一项重要课题。

一、构建音乐课程体系的意义

(一) 有助于培养学生的审美水平

借助于开展音乐教育能够帮助更多大学生深入理解认识音乐所包含的美学思想,促进其审美观的形成与发展。我国音乐源远流长,通常来说涉及民歌、戏曲音乐、说唱音乐以及其他依托于音乐着手创作的现代流行乐曲等,其通过差异化的表现方式,充分凸显了不同地区的群众不同的审美观。基于美学层面而言,音乐更加注重作品内在美和外在美之间的统一,十分强调作品所蕴含的教育功能,希望通过音乐教学能够给大学生更多启示,陶冶其心灵。

(二) 有助于增强学生的文化自信

音乐常常和其所在地区的人文、民俗、审美等存在非常密切的联系,所以示范院校推进实施音乐教学有助于提升当代大学生对音乐的认知,感受音乐文化的魅力,让其能够积极投身于伟大复兴的建设过程中。

(三) 有助于促进音乐文化的传承与发展

实现复兴这一“中国梦”的基本前提之一便是传承与坚守本各个地区优秀文化。中国在千百年的发展历程中积淀了非常丰富的艺术文化,也让音乐文化得以传承和发展,

到目前为止我国音乐逐渐形成了相对完善的体系,属于世界音乐的重要瑰宝。音乐可以说是浩瀚的海洋,单单从民歌、乐器、曲艺音乐以及戏曲的数量来说也让我们为之惊叹。示范院校推进实施音乐课程体系建设能够让学生接受各个地区传统音乐文化的熏陶,进一步了解音乐,体会其中的情感,提升文化自信心与自豪感^[1]。

二、音乐课程体系建构策略

(一) 音乐课程体系建构原则

首先,要遵循审美性原则。示范院校音乐课程体系构建必须严格落实审美原则,音乐作为一种聆听的艺术,借助于聆听帮助学生获取美的享受。金亚文老师的《音乐新课程与示范教学案例》一书中便能够找到非常多可以借鉴的案例。比如说《走进西藏》中可以充分凸显出音乐审美的重要意义,这节课属于音乐鉴赏,处在大学时期的学生身心逐渐成熟,可以借助于对地方经典音乐作品的欣赏来培养其对祖国的热爱之情。所以在进行音乐课程体系建构过程中需要充分关注和重视培养学生的审美能力与创造能力。李存教师在组织开展教学活动中依托于一首歌以及诗朗诵进行导入,将学生置身于西藏的现实情境中,让学生体会到西藏作为世界屋脊,其美感与魅力不单单源自于雪山、高原以及美丽的湖泊,利用情境创设的教学方式,帮助学生在欣赏音乐的过程中更加深刻地体会到高原、雪山、寺庙等场景,充分感受音乐带给他们的美感。

其次,要遵循综合性原则。音乐课程教学标准提到的综合性涉及音乐和诗歌、舞蹈、影视以及美术等各种艺术的融合。比如说教学《保卫黄河》的过程中,要求学生提前

*项目名称: 广西科技师范学院 2022 年度校级本科教学改革工程项目, 项目编号: 2022GKSYGA18。

搜集资料,熟悉这首作品的创作背景以及作者所希望表达的情感,不单体会音乐带来的震撼,同时也能够深入理解到当时祖国的实际情况,感受作者倾注于乐曲中的爱国主义情感。另外,对于这首乐曲的教学时,还能够让大学生熟悉了解黄河的地理环境等。在组织开展教学活动时,借助于各种图片、视频等资料呈现出黄河的情境,随后邀请学生分享自己的感受,谈一谈对黄河的理解,充分凸显出对其综合能力的培养,拓宽学生的知识视野,让他们能够更好地欣赏和感受音乐之美。

最后,要遵循创造性原则。创造性通常来说反映在两个不同层面,师范院校音乐课程体系建构必须要凸显出学生的自主性与创造性。曹理先生曾经在《音乐有效教学的成功展示——“第五届全国小学音乐课现场评选活动”》中为我提出了若干优秀而经典的教学案例,比如说孙冠英教师针对《木瓜恰恰恰》的教学过程中,基于乐曲节奏、旋律、歌词等角度着手和学生一起对乐谱进行研究,鼓励学生依靠表演练习来感受歌曲,将跳舞动作充分表现出来,在歌词句末的“恰恰恰”中做出相应动作,让学生的注意力放在乐曲节奏和旋律上,营造了活跃融洽的学习氛围,也可以让他们深入理解音乐的特色所在^[2]。

(二) 音乐课程体系建构

1. 强化音乐与地方音乐的融合,构建科学的课程体系

当前,部分师范学院在关于音乐这门课程的设置跟其他高等艺术院校相差不多,依然采取的是传统的课程设置模式,在音乐课程内容设置方面主要以西方音乐为主,但是本地区的音乐却十分少见,在课程的设置方面依然存在推崇西方音乐。主要体现在课程内容包含管弦器乐、声乐基本乐理以及视唱练耳等等,但是缺乏本地区拥有地方特色的音乐。这样的课程模式下培养的学生文化意识不浓厚,不利于音乐文化的传承与发展。因此,示范院校在设置音乐课程时,非常有必要增加全国和本地区的音乐,在此基础上打造拥有地方特色的音乐课程。这样才能够保证非物质文化遗产传承教育在师范院校教育中的落实。建议示范院校在音乐课程的设置方面,可以大胆地将音乐资源与师范院校音乐教育资源进行结合,根据学校所在地区的现有音乐资源,从学校的现实情况出发,以音乐学专业的基础课程为龙头,通过对本地音乐资源进行充分的整合与运用,构建科学的课程体系。与此同时,对于音乐技巧与技能课程的设置,建议在原有课程的基础上,增强“专业实践模块”的内容,设置如专业主修、合唱与指挥实践、传统器乐演奏实践、民间音乐实践、音乐舞蹈团队训练、

舞台表演等大量实践课程,同时强化学生的专业五项技能考核(弹、唱、跳、自弹自唱、合唱指挥)力度,增强学生在声乐专业学习与练习的积极性,从而提升学生音乐专项技能,帮助他们更好地胜任未来的职业与岗位;在声乐教学方面,也可以学习和借鉴了本地少数音乐中所特有的声乐元素,丰富声乐课堂教学内容和演唱方法,并有针对性地培养学生演唱地方音乐的能力,从而实现示范院校声乐教学地方性^[3]。

2. 重点开发音乐校本音乐教材

师范院校方面要推进实施音乐教学活动,尽快构建更加完善的音乐课程体系,确保大学生可以全面深入地了解音乐,关键在于让学习资源变得更加丰富。教材内容是学生了解和学习音乐的重要媒介,所以需要在教材内融合更多音乐素材,促进教学质量不断提升。为帮助大学生更好地学习音乐,师范院校进行教材编写的过程中可以合理选择具备地方特色以及情感的作品,确保学生可以通过对这部分音乐作品的学习来体会到音乐的内涵与价值,充分调动其学习音乐的主动性,在之后组织开展教学活动时可以有效激发学生对音乐的自豪感。对于教材内容的选择来说,要转变过去的思想观念,结合师范院校不同学院、专业学生的实际需求,把现代音乐文化思想和我国传统文化进行有机整合,从校本音乐教材的角度出发推进音乐教学创新。

三、音乐课程体系教学实践

(一) 创新音乐课程教学方法

教学方法是实现教学目标的重要途径,对于音乐课程教学而言必须要始终坚持与时俱进、积极创新,结合当前时代发展形势以及当代大学生的身心发育特征对教学方法进行革新。在实践中能够从学生与教学两个层面首先。首先,教师要实施创新之后的“教”,如针对湘西音乐形式的教学过程中,能够合理融入当地特色的等音乐资源,进行音乐作品表演时选择木叶以及溜子等,将这些音乐资源融合到教学中,引导学生进行实践体验,感受原生态音乐的内涵,有效激发其参与积极性,促进学生自主学习和探究思考能力的提升,从而实现音乐教学方法的创新。其次,从学生学习的角度着手,学生在参与课堂学习的过程中要充分发挥出主观能动性,从过去的被动学习转变为主动学习,在音乐作品中不断寻求拓宽思维和灵感的渠道,抑或是在欣赏音乐的过程中促进音乐意识的提高,比如说部分学生学习《印象,刘三姐》的过程中,此作品借助了流行音乐风格来还原刘三姐的事迹,为学生带来了丰富的想象空

间,学生的思维此时更加活跃,在欣赏与学习的过程中有效培养其积极性^[4]。

(二) 注重教学实践活动,并将之纳入课程考核

基于贯彻和体验为主旨的学生互动式教学,可以确保具备专业特长的学生依托于现场表演、观摩、校内外演出等各种方式,更加深入地理解和认识音乐的内涵与魅力,从而更好地传承与弘扬音乐。

一是在组织开展课堂教学的过程中必须要充分发挥出各个专业学生的特长,让其积极主动投身于学习活动中,让不同地区的学生把自己家乡和本地区传统的音乐表达出来,主动分享音乐文化,选择熟悉的音乐作品抑或是传统乐器为其他同学进行演唱。另外,还能够以小组为单位,通过摇滚、爵士、流行等不同风格来演绎音乐作品,从而实现学以创新。

二是不定期开展社会调查、田野采风等活动,让学生在实践活动中进行音乐表演,进一步拉近他们和音乐的距离,借助于实践来增长其经验,丰富理论知识,促进其学习和思考能力的培养。

三是组织进行校园内外的演出活动,例如说师范学院艺术节或者文艺汇演等,让不同地区的学生可以真正展示出本地区传统的音乐文化,在促进其综合实践能力提升的基础上让其他学生充分感受其他地区的音乐风格。

四是应当对音乐课程考核体系予以完善,制定明确的目标,把音乐教学真正融入考核体系中,把音乐详细划分为理论知识考核与艺术实践两类,根据合理比例予以判定,确保教学和考核相匹配。

五是邀请当地民间艺人或者音乐研究人员到学校开展讲座活动,鼓励学生积极参与,让其更加直接地感受到音乐文化的魅力^[5]。

(三) 重视音乐课程教学评价

师范院校音乐课程体系建构过程中,不管基于课时、教学活动等都进行了深入剖析,然而课程体系建构必须要依靠完善的评价机制予以支撑。评价机制是对某一事项是否顺利完善、最终目标是否实现的有效评价,唯有重视评价机制的建立才可以对该事项进行优化和完善,实现其目

的。针对“教师”的评价能够基于相关标准的确立来实施,其中也需要考虑到对教师某一方面的评价,比如说教师的某某课件制作质量较高,组织开展某某活动时效率更高等。从不同角度着手才可以准确体现出教学实际质量,帮助教师进行总结反思,促进教学效率提升。针对“学生”的评价应当基于学习态度以及学习效果等因素予以评估。因为音乐表现出十分显著的地方特色,部分学生在参与学习活动后的关键性问题是无法完整演绎出音乐作品,比如说学生在学唱乐谱时的表现较为优秀,但让其开口演唱时不能够充分凸显出音乐的特色,如此一来便让很多大学生在学习之后发现自己并未完全理解音乐的内涵。所以,针对学生的评价必须要基于实际情况出发,确保学生可以自主唱出具备当地风格的音乐作品,可以演奏出具备特色的作品,可以演绎出具备当地文化的音乐形式,培养和输送更多音乐人才,为音乐文化的传承与发展作出更多贡献。

四、结语

综上所述,师范院校音乐课程体系建构时必须要充分尊重学生的主体地位,结合当代大学生的实际需求,依托于自身教学经验,基于现代教育理论,站在这一角度来制定更具有针对性和科学性的教学策略,促进音乐课程体系的不断优化和完善,培养出更多符合社会需要的复合型复合型人才,为音乐文化的传承与发展打下坚实的人才基础,促进国家文化事业的持续健康发展。

参考文献

- [1]霍利华.高职音乐艺术教学中音乐课程体系构建策略[J].吉林省教育学院学报,2022,38(9):117-120.
- [2]吴颖.新文科背景下外国音乐课程教学改革与实践探索[J].艺术评鉴,2022(2):108-111.
- [3]秦茹.音乐课程的现状及发展[J].才智,2012(18):330.
- [4]龙昱冰.湖湘文化融入高校音乐课程研究[J].湖南师范大学教育科学学报,2017,16(2):117-121.
- [5]田中娟.“课程思政”背景下中国音乐课程教学探究[J].丽水学院学报,2019,41(6):96-100.