

全国第二届中小学生艺术展演活动

河南省艺术教育优秀论文集

河南省教育厅 编

Art
EDUCATION

河南人民出版社

领 导 寄 语

全国第二届中小學生艺术展演活动已经圆满结束，河南省的活动和全国其他地方一样取得了丰硕的成果。呈现在我们面前的这本论文集，就是一个生动丰富的记录。

河南是我国的人口大省，也是教育大省。多年来，河南省各级党委和政府高度重视基础教育，积极推进素质教育，全省中小学艺术教育得到了长足发展。

本届展演活动中，河南省坚持正确导向，面向全体学生，把活动的重心放到市、县，放到基层，放到农村。各地的活动组织工作严密，措施得力过细，以学校为基础，班级为重点，做到五个有：“有组织、有队伍、有指导教师、有目标、有场地”；并且组织专家巡回督导，通过点评、辅导，提高各地艺术教育的水平。展演活动搞得既红红火火，又扎扎实实，取得了良好的育人效果。

我衷心祝愿——

殷商故里，绽放学校艺术奇葩；

中州大地，结出素质教育硕果。

教育部体育卫生与艺术教育司司长 杨贵仁

二〇〇六年十二月十三日

近年来,我省学校艺术教育工作取得了长足的进步,特别是广大中小学校的艺术教育有了实质性的进展。但是,从整个经济社会以及教育的发展来看,艺术教育仍然是一个相对薄弱的环节,如何改变学校艺术教育的现状,充分发挥艺术教育的育人功能,促使教育事业以及广大青少年不断朝着全面、均衡、健康的方向发展,仍然是各级教育行政部门和全体教育工作者面临的光荣而艰巨的任务。

艺术教育是整个教育的重要组成部分,是国民基础教育不可缺少的重要内容。艺术教育的发展水平,不仅是一个国家、一个地方教育水平的显著标志之一,也在一定程度上代表和反映了这个国家、这个地方的文明程度。艺术教育是学校实施美育的主要内容和途径,艺术素养是一个全面发展的人整体素质中不可缺少的组成因素,一个不会审美的人是一个不完全的人。艺术教育以陶冶人的情感为主要特征,借助于具体生动的美的形象,潜移默化地影响着人的情感、趣味、气质、性格等。通过艺术教育,可以启迪人的智慧,滋养人的心灵,发展人的个性和想象力、表现力、创造力。因此,艺术教育对于实现人的全面、和谐的发展具有不可替代的重要作用。为了发展艺术教育,国家已颁发了《学校艺术教育工作规程》和《全国学校艺术教育发展规划》,这对于推进学校艺术教育的改革与发展具有重要的规范和导向作用,广大学校艺术教育工作者要以此为指导,坚持正确的导向,面向全体学生,通过开展多种形式的艺术活动,全面提高青少年的艺术素养和审美能力。并且希望努力探索艺术教育的规律和途径,以使用正确的理论指导艺术教育的实践。这本论文集的出版,就是个好的开端,召唤大家都来研究中小学生学习艺术教育工作,集思广益,大力推进艺术教育的改革与发展。

艺术教育具有广泛的社会性,加强学校艺术教育工作,不但需要全体教育工作者的积极努力,而且需要社会各界的大力支持,共同创造一个良好的社会环境,形成学校艺术教育工作的整体合力。我真诚地期待在全社会的共同努力下,河南省学校艺术教育能够不断进步,河南青少年的综合素质稳步提高,河南的教育事业得到更好更快的发展。

河南省教育厅副厅长 崔炳建

前 言

为了全面贯彻教育方针,进一步落实《学校艺术教育工作规程》的有关精神,教育部于2005年9月至2007年2月在全国范围内开展了以“阳光下成长”为主题的全国第二届中小学生艺术展演活动。我省在教育部的统一部署下,广泛发动,积极组织,历时一年多,于2006年10月圆满结束。本次艺术展演活动以学校为基础,面向全体学生,重在普及,促进了学生的全面发展,展示了学校艺术教育的成果,推动了学校艺术教育的改革、发展和提高,充分展现了新世纪中小学生奋发向上、积极进取的精神风貌,加强了校园精神文明建设,营造了良好的育人环境。

学校艺术教育科学论文评选活动是我省第二届中小学生艺术展演活动的主要组成部分之一,对进一步加强我省艺术教育科研和师资队伍建设和推动中小学艺术教育深入发展等具有十分重要的意义。各省辖市、扩权县教育局对此非常重视,认真组织,积极开展工作,切实做好学校艺术教育科学论文的评选推荐工作,推出了一批反映我省中小学艺术教育改革的最新研究成果。活动中共收到中小学艺术教育研究论文550篇,其中音乐类论文297篇,美术类论文253篇。内容涉及:中小学艺术教育普及与提高关系的研究;中小学艺术教育改革和发展规律、特点以及发展态势的研究;中小学艺术教育课程改革与教材建设的研究;中小学艺术教育教学改革实验案例分析及研究;中小学艺术教育教学手段、方法的创新和实验的研究;中小学艺术教育考试评价机制改革研究;中小学校学生艺术社团建设和管理研究;中小学艺术教育师资队伍现状的调查分析及艺术教育师资需求的研究等各个研究角度。

经河南省第二届中小学生艺术展演活动组委会组织专家评审,共评出音乐、美术类一等奖论文各30篇。这些论文坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指导,围绕我省中小学艺术教育改革的理论问题与实践问题,探索艺术教育的规律和途径,在学术观点上有新意,在实践中有推广应用价值。

为了给我省中小学艺术教师提供互相交流学习的平台,进一步指导中小学艺术教育工作的探索,发挥艺术教育科研在理论指导、实验探索和决策咨询方面的作用,促进我省中小学艺术教育再上新台阶,因此特将获得一等奖的优秀论文60篇集结出版。本论文集共分音乐、美术两个部分。

本书出版得到了河南人民出版社的大力支持,在此一并表示感谢。

编 者

2007年4月

音 乐

农村学校艺术教育课程资源的研究	毕小利 黄 蕾 (3)
音画结合的音乐教学改革刍议	徐 玲 (7)
“俺想唱歌”	
——农村艺术教育发展现状及对策	曹翠荣 (13)
浅谈艺术课的趣味性	常晓蕾 常未蕾 (17)
浅谈音乐教学中的审美教育	郝慧捷 (20)
“新课改”使音乐课堂“活”起来	梁天亮 (23)
小学中高年级器乐与唱歌教学相结合的音乐教学模式实验研究	肖 华 (26)
音乐课的通感教学	冯东辉 (33)
音乐欣赏教学中“动”的运用	王 敏 (38)
艺术课——你游戏了没有？	
——浅谈游戏在艺术课教学当中的积极作用	丁湘怡 (42)
感受美妙 体验快乐	
——体验式音乐教学之我见	郑小艳 (46)
音乐何须懂	吴庆富 (50)
寓教于趣 寓教于景 寓教于戏	
——浅议小学舞蹈教学中的三种方法	张 蕾 (52)
多媒体音乐课件制作及其应用的点滴浅见	王学芳 马明辉 (56)
走进新课程 感受新理念 探索新教法	
——浅谈新课标下的音画结合兴趣教法	官 鹤 (60)

“分项多层次全面考核,分数加等级综合评定”的音乐“展示性评价”

模式研究	徐相瑞	(64)
以人为本,构建开放式教学模式初探	万进	(68)
学生有效参与课堂教学策略的研究	高静	(72)
教师是沟通学生与音乐的桥梁	张琳娜	(77)
“解放”音乐课		
——实施快乐教学,提高中、高年级音乐教学质量	刘曼琪	(80)
运用激励评价创设音乐新课堂	王宁	(85)
幼儿师范舞蹈教学的课程建构思想及实践原则	傅阳	(91)
弘扬戏曲艺术 促进学生素质发展	孟紫千	(94)
以学生为本 立足“三让”		
——积极探索音乐课堂教学行为转变的新方式	潘帅	(97)
情感投入在音乐教学中的独特作用	张艳丽	(100)
音乐考评制度改革的实践与探究		
——论以学生发展为目标的评价体系	马丽	(103)
给音乐教学插上现代教育技术的翅膀		
——现代教育技术在音乐教学中的运用	薛斐 李沛	(109)
诗情 画意 琴思		
——音乐与美术、诗歌联姻所创造的美	郭芳萍	(111)
以情为本 乐中寓教		
——刍议音乐教学中的情感作用	李文俊	(115)
小学音乐教学中多媒体的运用	李丛	(118)

美 术

浅谈对当前初中美术教学评价方法的研究	田金良	(123)
让孩子的心灵与艺术形象产生共鸣		
——在合作学习的平台上,感知、创造艺术形象	闫秋晓	(133)
小学美术教材实施过程中问题与对策的研究	刘娇霞	(138)
“体验、求异”美术教学的初探	牛芳	(143)
艺术教育呼唤情感与创造		
——对美术教育中素质教育的思考	李 泉	(148)
高中美术欣赏课的“讨论式教学”模式初探	吕梅 孙鹏	(152)

改变观念是“新课改”有效实施的关键	王必成 (156)
一片不该荒芜的教育热土	
——农村美术教育之探索	寇继承 (160)
浅谈信息技术与美术学科整合在教学中的运用	魏 丽 (164)
情商培养	
——艺术教育的璀璨之花	崔 芳 (168)
自主发现 快乐体验	
——探究法在发展学生创新能力中的作用	白 娟 (172)
浅谈如何利用美术教育提高学生创造能力	姚 方 (175)
新世纪中学美术教育改革浅论	张心保 (179)
美术教育与学生审美素质的发展	张 弘 (185)
构建五彩缤纷的美术新视窗	
——小学美术综合课程的学习活动方式探究	李东宇 (190)
在美术教学中渗透地域特色文化资源	黄小芬 (199)
高中美术欣赏课教学手段、方式和方法的研究	常丽玮 (204)
面对新课程美术教师该怎么做	王 莉 (209)
如何在小学美术教育中培养学生的创新精神与实践能力	薛学玲 (215)
注重发挥家庭教育作用 促进学校美术教育	赵玉华 赵 阳 周 艳 (219)
努力挖掘作品中的人文素养 着力培养学生健全的人格	胡建平 (226)
论“体验、求异”美术教学模式中的四个结合	张朝晖 (231)
论美术欣赏课在高中美术教育中的重要性	宋 珂 (236)
培养自主学习的好方法	
——探究性学习初探	李 铮 (240)
善导 激趣 怡情 乐教	
——浅谈新课程理念下的农村美术教学	王慧娟 (244)
谈在小学高年级美术教学中“探究性教学”的提出意义及具体操作	刘林华 (248)
高中美术教育的误区及对策	常肖阳 (251)
在美术教学中怎样培养学生的创造性思维能力	路金燕 (255)
创新——艺术之魂	李 华 (259)
调动情感因素 搞好课堂教学	郭俊鹏 (262)

音乐

农村学校艺术教育课程资源的研究

毕小利 黄 蕾

(济源市教育体育局体卫艺站)

实施素质教育,推进课程改革,在广大的农村特别是山区学校是“老大难”,而在这些农村山区学校,艺术教育课程又成为“重灾区”。笔者所在的课改实验区,有80%的学校地处山区。通过几年来的教育教学实践,深感农村学校艺术教育课程资源的开发,具有现实必要性、客观可行性、实践广泛性。

一、农村学校艺术教育课程资源开发的现实必要性

济源市位于河南省西北部,是河南省18个省辖市之一,其中山区面积占88%。农村学校较多,而且农村山区的经济直接影响着艺术教育的发展。农村学校尤其是办学条件欠优越、教育投资不足的山区、边区学校,在艺术教育方面,普遍存在以下的现象:

一是课程资源贫乏,课程内容单调。随着素质教育的不断推进,人们对艺术教育的认识有所提高。但是由于长期受应试教育的影响,人们始终认为艺术教育是语文、数学学科的调和剂,它既不能提高学生的阅读能力和理解能力,又与儿童的智力培养毫无关联,充其量不过是一种玩耍和游戏而已。艺术教育课程包括音乐和美术两门学科,教学内容大多依赖于两门学科的教材,除了应付教育管理部门组织的竞赛活动,很少在教材之外再行开发;甚至出现了这两门学科有时让位于语文、数学等“主课”的现象。就教材本身的教学内容而言,由于这些农村学校缺乏足够的艺术教学设备,也不能完全付诸艺术教学,致使一些艺术课堂教学无法正常进行。

二是设备不全、开课不齐、重视不够。作为经济欠发达的农村山区学校,根本无力投入大量资金去购买活动器材、服装道具,与城区相比,处于绝对的劣势。农村儿童的艺术潜能得不到很好的培养和发挥。学生接受正规的音乐、美术学科教育少,参与生动的艺术活动少,直接导致许多具有音乐、美术天赋的儿童失去全面发展的机会,更别提具有其他方面艺术资质的学生了。这些年来,虽然新课改声势日甚一日,但在教学实践中,艺术教育并未提到应有的地位,小学高年级有实验测试,但没有音乐、美术测试。到了初中,只有主科学科成绩偏低、又想升学的学生才“被迫”选学艺术课程,临时磨练基本功,以求能以相对低的分数被录取。这种情况,很不利于全体学生接受艺术教育,也不利于有音乐、美术特长的学生主动发展。

三是艺术教师流失致使师资严重缺乏。在市场经济的冲击下,一部分优秀艺术教师都选择改行或跳槽,师资尤其是农村和山区的艺术师资严重缺乏。我市除了城区学校的艺术教师符合编制以外,其余乡镇和农村山区学校都缺乏专职的音乐教师,因此有些学校让其他非艺术专业教师代替,教师本身对艺术都一知半解,更不用说给孩子们讲解正确的艺术知识。艺术在这里是个盲区,孩子们根本得不到正常的艺术素养的熏陶。

由于新时期艺术教育发展的需要,艺术教育课程资源的开发势在必行,在农村学校进行课程资源的开发不得不引起足够的重视。

二、农村学校艺术教育课程资源开发的客观可行性

2001年6月,国家教育部颁发的《基础教育课程改革纲要(试行)》中明确指出:“改变课程管理过于集中的状况,实行国家、地方、学校三级课程开发。”从这一高度去分析再认识艺术教育课程资源,我们会发现农村学校其实并不缺乏这方面的原料,而且非常丰富。

就来源分,地方、学校课程资源有国家、地方或学校编写的音乐美术教科书及配套资料,课程教师和具有艺术才能的学生、学校的音美设备及师生作品,有民间艺术、地方戏曲、民间工艺、社区自然景观以及各种农副产品。比如济源市大峪镇桥沟中心小学紧邻黄河,属抗日战争和解放战争时期的老区,腰鼓、盘鼓很有名,学校就继承这一传统,把这些民间艺术选为学校第二课堂活动的常规项目。

就性质分,地方、学校课程资源有物质性艺术课程资源和非物质性艺术课程资源。前者指主要用于音乐、美术课程而较少用于其他课程教学的物品,如各种乐器、水彩颜料、画布,用于泥塑的胶泥,用于绘画或雕刻的石板、树木及自然景观等;后者主要包括教师的艺术才能、学生的艺术才能、民间戏曲、民歌、民间工艺等。例如济源市东沟小学坐落在一条河谷岸边,那里景色秀美,到处是大大小小的石板,平时小学生们在上面写写画画,学校领导和教师突发奇想,干脆把一部分美术课搬到河边去上。每逢晴朗的天气,孩子们就在老师带领下,拿着彩色粉、颜料和雕刻工具,来到河边在石板上写诗作画,内容和形式逐步丰富,形成科幻、安全、环保、人文等系列,一幅幅惟妙惟肖、生动有趣的诗画分布在1000多米长的河谷岩石上,形成特色鲜明的“石板文化艺术长廊”。这项颇受师生欢迎的活动,后来就整合为一门校本课程,定名为《石板文化艺术》。

农村学校的教育经费基本上用于教师工资,所收杂费仅能维持教学最基本需要,在相当数量的农村学校又面临着定点布局和危房改造的迫切任务,巨额审批资金仍然用于基础设施建设;音乐、美术的教学设备价格比较昂贵,一般学校难以购置,就是现有设备利用率也较低,没有发挥应有的效益。从这方面看,课程资源的开发处于劣势,具有相当大的局限性。《基础教育课程改革纲要(试行)》指出:教材开发与管理应“积极开发并合理利用校内外各种课程资源”,“学校应广泛利用校外的图书馆、博物馆、展览馆、科技馆、工厂、农村、部队和科研院所等各种社会资源以及丰富的自然资源”。从新课改的角度审视地方、学校课程资源,它又具有十分丰富的潜在性。学校和社区存在着大量低价的、免费的艺术课程资源,只是它还处于自然状态或原始状态,并没有被利用来为艺术教育服务。

三、农村学校艺术教育课程资源开发的实践广泛性

充分挖掘农村学校及社区中人文及自然形态的艺术教育课程资源,以其十分有限的经济投入开展艺术教育。实践证明,这是农村学校开展艺术教育的一条成功之路,具有广阔的前景。

1. 首先让教师更具艺术素养

采取激励措施,促使教师参加进修培训。在农村学校最合适的办法是利用暑假、寒假和双休日办专题培训班,针对本地本校艺术教育中存在的薄弱环节设置教学内容,一次培训重点解决一两个问题。把外地的名家或名师请进来传技艺、传经验,集中培训后,鼓励教师在日常教学工作中自学。同时,开展校本研修,针对农村学校艺术教育中的现实问题,确立研讨主题,发挥群体智慧,进行集体攻关;针对教师素质薄弱的状况,进行系统培训,提高教师指导艺术教育、开展教学活动的的能力。这种方法花费少,见效快。另外,可以引进艺术人才,对有特长、基本素质好、成绩突出的教师给予优惠待遇,尤其是精神方面的鼓励,使他们在成就学生的同时,也能彰显教师自身的人生价值。

2. 吸取深厚的民间艺术营养

学校开展艺术教育离不开当地民间艺术滋养。民间文化艺术具有悠久的发展历史和广泛的群众基础,艺术质量较高,有技术精到的人才,学校引用这些项目,可以赢得社会的大力支持,受到群众的理解和欢迎,获得持久的发展动力。

2002年10月,中央教育电视台在《关注》栏目播放专题节目《山区美育开新花》,介绍的是河南省济源市大峪镇的艺术教育经验。位于该镇东北山村的第三小学,研究群众喜爱的小品、豫剧、民间舞蹈等艺术形式,改造加工,结合校园文化的特点和农村精神文明建设的需要,把崇尚科学、树立新风、科技兴农、建设小康社会、道德规范进万家等内容,融入生动活泼的艺术形式向村民宣传,所到之处,村民踊跃观看,场面异常热烈。该镇二中的艺术教育最初从引导学生编演课本剧开始,后来借鉴当地民间艺术特色,建立了管弦乐队,学生们操起了二胡、板胡、笛子和唢呐,演奏水平在坚持不懈中逐渐提高,每逢村、镇重大活动,常常被邀请演出。此事感动了政府,市里拨专款扶持,学校根据艺术教育的发展前景,购置了一批小提琴、萨克斯、长号等西洋乐器,向更高的目标奋进。

该镇第二小学所在地,民间擅长捏制工艺,当地又有优良的土质,艺人也不少,过去他们主要用来制作神像、祭品,没有什么发展价值。但孩子们喜欢玩泥巴,他们就把“玩泥巴”作为一个艺术项目去开发,请来艺术人才,指定教学要求,开设了《捏泥真好玩》校本课程,引导孩子们采集、揉合泥土,捏制出栩栩如生的动物、植物,还设计出了富有创意的标志性泥塑等精美作品,形成学校艺术教育的一大特色。

3. 开发蕴藉于山水之中的艺术宝藏

河南省济源市王屋乡处于平原与深山区的结合部,是典型的农村学校,近年来开发艺术课程资源逐渐受到社会关注和认可。该乡东北偏远的第四小学利用当地丰富的农林资源,开设了《迷你粘贴园》校本课程。学校发动学生从自家带来绿豆、红豆、黄豆、油菜籽、

小米、玉米、芝麻、橡子等数十种植物种子，学校准备纸张、铅笔、乳胶等材料，从画稿开始，经过排布、粘贴、装裱等程序，孩子们融入美学和审美感悟，制作出大量形神兼备、形态各异的工艺作品，创作粘贴画作品达到2 000幅之多，作品参加全国各项美术比赛，均获得优异成绩。更令人意想不到的，学生们制作的各种小动物，如小兔、山羊、鸟类等精美的工艺品，在济源各风景区展销被游客纷纷选购，“猕猴”系列作品甚至远销海外，为山区增添了经济效益。

王屋乡第三初中利用学校周边丰富的植被和动物资源，引导学生制作动植物标本，开发了一门校本课程，名为《野生动物标本》。学校并不要求学生制作出多么正规的成品从事专门研究，而是为了增加学生对生命奥秘的探求感悟，对自然之美的认识体验，培养审美意识和创造美的精神。他们制出了鱼类系列、蛇类系列、植物的根叶花系列标本，采制过程中，学生们还写出了大量的观察、操作日记和研究报告。乡第七小学开设一门别具特色的校本课程《巧手妙饰》，让学生收集奇石、根枝、废料等物品，通过创意设计和动手操作，制作成精美的手工艺品。学校专设陈列室，经常举办展评活动，作品千姿百态，琳琅满目。学生在制作过程中，提高了艺术鉴赏能力和美的创造能力。

这些活动并没有高额投入，也没有使用太多、太昂贵的音乐、美术教学器材，但学生乐于参加，而且受益颇深，同时也被有关部门和专家高度评价。市教育电视台、地方党报党刊、河南省《教育时报》和《教育论坛》、中央教科所《教育研究》等竞相报道。2002年、2003年作为省级课题研究，顺利通过专家鉴定，并被评为一等奖科研成果，正在产生越来越大的教育效益。

综上所述，农村学校艺术教育课程资源的开发，对我们来说是一件新生事物，它的成长不是一帆风顺的，在这方面，任何停止的论点、悲观的论点、无所作为的论点都是错误的。我们要借课程改革的东风，上下一心、知难而进，去迎接农村学校艺术教育美好的春天。

音画结合的音乐教学改革刍议

徐 玲

(开封市八中)

一切艺术都趋向音乐

——音画结合进行音乐教学改革的根据

“一切艺术都趋向于音乐。由于音乐是一种生命状态的直接表现形式,因此,作为生命表现的不同形态的艺术,就不能不是趋向于音乐的。”

绘画,作为生命状态的另一种直接表现形式,较之其他艺术种类,和音乐有着最为接近的因缘关系,这就为我们进行音画结合的音乐教学改革实验提供了坚实的根据。

1. 起源与发展

音乐和绘画,在人类的一切符号系统中都是最先形成的种类之一,是早于其他艺术种类许多世纪的艺术活动,几乎随人类的诞生,它们就开始伴随人类的生活和生产劳动。这在远古的岩画和幸存的古曲中留下了不可磨灭的记录。此后,音乐和绘画作为姊妹艺术携手发展。稍稍读一下艺术史就可以发现,在每个历史时期,它们所出现的各种艺术流派、创作思想、创作原则、创作手法,都是何其相似乃尔。

2. 创作与鉴赏

音乐和绘画的创作都是:(1)以自然的本性为出发点;(2)诉诸感性,诉诸形象;(3)发挥即兴性、幻想性和创造性;(4)以最接近自然原貌的“第二自然”形象,来表达一种情绪、一种感情、一种思想或一种景象、一种意境。

音乐和绘画面对的都是人的感情世界,音响和色彩蕴藏着艺术家对现实生活的形象化的感受。人们对音乐和绘画的鉴赏,都是随着情绪的高低起伏,通过意境、景象所引起的心灵的矛盾状态而完成的。

3. 时间与空间

宇宙就是周而复始的时间和无涯无限的空间。音乐和绘画这对孪生姊妹艺术,一则是通过时间而实现的艺术形象,一则是通过空间而塑造的艺术形象。形式上的差异非但不能掩盖它们本质的一致,反而由于它们的互补性,音画结合就为学生完整地感受世界营造了一个完美的艺术氛围。

4. 听觉与视觉

音乐尽管是生命状态最直接的表现形式,但心理学家认为,视觉是人的第一感觉。所以在这个意义上,绘画这个视觉艺术具有它不可取代的优越性。在艺术欣赏中有一种奇特的现象,人们的各种感觉常常会在潜意识中被取代、被转换,美学家把这种现象称之为通感。通感的运用,使得艺术的感受得到渲染、丰富和升华,大大强化了艺术感染力。音画结合正是对通感(听觉和视觉的转换交融)有意识的运用。

5. 色彩与声响

皮格马利翁说,声音是听得见的色彩,色彩是看得见的声音。艺术家乐曲中不会只听到无色的声响,而能听出韵律的曲线、音色的亮度以及内蕴的五彩斑斓的色彩。同样,有鉴赏能力的人在一幅名画中总能发现音乐的张力、内在的节奏、婉约或奔放的旋律。音画结合的音乐教学,更有助于综合培养学生的艺术素养和鉴赏能力。

6. 流动与静止

音乐是流动的绘画,绘画是静止的音乐。建筑学家梁思成在一部堪称美学著作的《凝固的音乐》中,把自己钟爱的建筑艺术称之为“凝固的音乐”,并以舒伯特的《鳟鱼》五重奏为例,形象地阐释了音乐的主题和变奏在时间持续的过程中的流动。奥尔夫说过:音乐艺术教育在学校中是这样的一门课——需用整个人全身心以及在对待周围世界的态度中去把握和接受的,而不是用你的某一个局部去接受的课程。音画结合,正是使学生的审美过程动静结合,水乳交融,达到“用全身心把握和接受”的效果。

7. 逼真与模糊

音乐和绘画的艺术形象及表现形态迥然各异。绘画是逼真的。即使国画中的写意,西画中的变形,也讲求神似,旨在求真。而音乐却是朦胧的模糊的,不可捉摸,若有若无。音符、乐句、节奏、旋律、和声、曲式、调性,像梦幻一样虚无飘渺。艺术形态的差异,恰好给音画结合提供了可能的空间,以“逼真”的绘画来诠释“模糊”的音乐,以灵空的音乐来注解有形的画面,正可谓相得益彰,相辅相成。

8. 想象与联想

想象和联想,是音乐与绘画所共有的不可或缺的创作手段和欣赏手段。艺术家正是通过思接八荒的想象和联想,产生出妙不可言的乐曲和绘画。人们也只有通过自己独有的想象和联想,和作品发生心灵的共振。音画结合,正强化了音乐和绘画的这一共性,使学生在体验中学习,潜滋暗长出丰富的想象力和联想能力。

9. 对称与和谐

对称与和谐,是音乐和绘画的灵魂。对位与和声,曲式与结构,重奏与协奏,配器与交响……使对称与和谐在音乐中得到最完美的体现。线条的疏密、色调的冷暖、亮度的明暗、纯度的高低、构图的常异……无不是对称与和谐在绘画中的表现。“和谐就是美”。音画结合的音乐教学,正是通过提炼音乐绘画的共同元素,摒弃“肢解人的教育”,实践“和谐发展教育”的思想。

综上所述,音乐和绘画有着天然的内在联系和艺术共性。音画结合,是实施学科贯

通、融合多元文化,开阔学生视野、进行音乐教学改革的一条可行之路。

一切人都趋向于美

——音画结合的音乐教学改革对教师的要求

正如万物趋光,一切人都趋向于美。音画结合的音乐教学改革,对音乐教师的素质提出了更高的要求。

1. 素质教育和教师素质

我们应该这样认识素质教育:(1)是发展综合素质的系统教育,而非单一式的“肢解”教育;(2)是面向全体学生的整体教育,而非宝塔式的“英才”教育;(3)是以学生为主体的个性发展教育,而非淘汰式的“应试”教育;(4)是作用于学生心理的内化教育,而非表层化的“外在”教育。

音画结合的音乐教学,正是推行素质教育的教学改革尝试。要进行音乐教学改革,教师就必须不断完善自身的素质系统。这个系统包含:思想道德素质(重点是师德)、文化科学素质(重点是人文科学)、心理素质、专业素质和身体素质。

2. 学识和修养

音画结合的音乐教学改革,要求教师必须扩展自己的学识领域,构筑多元化的学识结构,重点要不断丰富人文学科的知识库藏。应当读一点文学、哲学、美学、教育学、心理学,读一点文学史、艺术史、音乐史、美术史,赏读中外名画、中外名著,注意汲取文学、影视、戏曲、曲艺等艺术门类的营养,发现它们与音乐之间旁通暗合的共同规律。

学识的丰厚积淀,才能铸就高远精深的修养,一个有学识有修养的教师,才能拂去思维惰性的尘埃,引导学生在音画的园林中漫步,使音乐教学境界另开,别有洞天。

3. 仪态和品位

仪态是行为美学中的一个范畴,是人们智慧、学识、修养、心理等内在精神元素的外在表现。马卡连柯早就指出:“行为美——这正是由于获得了某种形式而固定下来的行为,形式本身就是更高度的文明标志。”音乐教师理所应当要具有美的仪态。教师的仪态又体现着教师品位的高下、文野、雅俗。教师的品位还体现于他(她)的教学语言、志趣情操、行为习惯等侧面。

音乐教学就是一种审美过程,音乐教师也往往成为学生心目中的“模特”和“样板”,因而有理由对音乐教师的仪态、品位提出更高的要求。端庄脱俗的仪容和服饰,会给学生赏心悦目的美的感染。而且服饰和绘画同属美术领域,服饰的花色、图案、款式,本身就是一种载体不同的绘画,显示了教师的审美趣味和审美取向。

4. 审美和创造

教师所承担的审美教育任务,应该包括三个部分:(1)艺术感染:它是以同艺术作品

直接的接触为基础,用艺术形象及其内蕴感染自己和学生;(2)艺术再现:对音乐作品在充分受到感染的基础上,教师范唱和学生练唱;(3)艺术创造:在审美过程中,教师和学生尝试进行作曲和绘画的创造性活动。这就要求教师不仅具有一定的作曲技法和绘画技能,更要富于审美水平、创造精神和艺术创造能力。

一切活动都趋向于审美

——音画结合进行音乐教学改革的实践尝试

世间的一切活动都趋向于审美。音乐教学更是一种最直接的审美过程,其终极目的也正是要雕塑出一个个懂得美和懂得审美的人来。

1. 音画结合进行音乐教学改革的目标

通过音画结合的教学手段,营造浑然和谐的艺术教育环境,调动学生的多种感官知觉,陶冶学生的综合艺术感,注重学生的个性发展,培养学生的音乐感受和表现能力,发展学生的审美能力和创造能力,促进全体学生综合素质的全面提高。

2. 音画结合进行音乐教学改革的几个原则

主体性原则:使学生成为创造性地参与全部教学改革活动的主体。

主导性原则:教师的主导作用体现在:(1)把握教学改革的目的和目标;(2)充分调动学生的参与和创造积极性,引导教学改革良性发展。

全体性原则:面向全体学生,一个也不能少,使每个学生实践和实现教学改革目标。

全面性原则:使学生拓宽视野,形成涵盖多种艺术门类的综合艺术感;贯彻全面协调发展的原则,突出德育元素,增强学生全面素质。

和谐性原则:音画结合要高度和谐,浑然一体,形式服从内容、目的、效果;摒弃生搬硬套、牵强附会的做法;掌握音画结合的适度比例。

审美性原则:突出审美教育原则,把培养学生审美能力作为教学改革的一个重点。

创造性原则:最大限度发掘学生的创造潜能,在生动活泼的学习过程中培养学生的创造精神和创造能力。

3. 音画结合进行音乐教学改革的一些方法

自我体验和探索:

由学生针对一首歌曲或乐曲,收集意境相关的绘画,从各个角度进行音画结合的自我体验和探索。

〔案例〕初中音乐课本第3册歌曲《走向大自然》

教师对学生布置课前预习,根据自己对歌曲的初步理解,收集若干能表达歌曲境界的绘画作品,体会音画两者之间在创作动机、情绪感情、想象联想、表现手段诸方面的相通和互补之点,用口头或书面语言表达出来。上课时学生们拿来一幅幅表现四季景色的国画、