

目 录

多元智能理论在音乐教学中的应用	(员)
多元智能理论在音乐教学中的应用	(苑)
多元智能理论及其在音乐教学中的应用	(怨)
《舞蹈音乐欣赏》教学设计	(员苑)
《五声调式基础》教学设计	(圆愿)
《和弦基础知识》教学设计	(圆愿)
歌(乐)曲的基本结构	(猿)
常见的声乐体裁及作品欣赏	(猿)
《中国歌剧名剧欣赏》教学设计	(源)
强弱》教学设计	(源)
《合唱与合奏的音色》教学设计	(缘)
《丰富多彩的进行曲》教学设计	(缘)
《表现与创作——儿童歌曲写作》教学设计	(缘)
《要做共产主义接班人》教学设计	(缘)
《雪绒花》教学设计	(苑)
《爵士乐》教学设计	(苑)
《东北好》教学设计	(愿)
《春江花月夜》》教学设计	(愿)
《送别》教学设计	(怨)
《音乐与生活》教学设计	(怨)
《跳竹竿》教学设计	(员苑)
《音乐与诗歌》教学设计	(员苑)

《山歌及其与小调、号子的辨别》教学设计	(员源)
《沂蒙山好风光》教学设计	(员愿)
《长城谣》教学设计	(员园)
《长江之歌》教学设计	(员源)
《保卫黄河》教学设计	(员愿)
《中国,中国,鲜红的太阳永不落》教学设计	(员愿)
《第五(命运)交响曲》教学设计	(员源)
《竖笛初步教学》教学设计	(员源)
《乐器制作课》教学设计	(员源)
《嘎达梅林》交响诗	(员源)
《二泉映月》与弦乐四重奏	(员源)
戏曲音乐与京剧名段欣赏	(员源)
《口琴演奏技巧——小提琴奏法》教学设计	(员员)
《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲	(员源)
《又见茉莉花》教学设计	(员愿)
《五个乐章》教学设计	(员源)
《奇妙的五个音符》教学设计	(员源)
《春江花月夜》教学设计	(员源)
《瑶族舞曲》教学设计	(员源)
《阿细跳月》与火把节	(员源)
《春节歌舞》教学设计	(员源)
《音乐与戏剧》教学设计	(员源)
《音乐之声》教学设计	(员源)

多元智能理论在音乐教学中的应用

北京第九十二中学 胡安娜

人们逐渐地认识到:学习的根本目的不在于大量的知识堆积,而是在于智能的开发,学会求知,学会如何学习。不仅要让学生学会,更要让学生会学。美国一位学者明确指出:“二十一世纪的文盲将不是不识字的人,而是不会学习的人”。这一观点已被专家学者们重视。为了不断适应新的教育观念,教学方法也必须有新的发展。学校教育应给予全体学生同等的关注、鼓励,给每个学生提供均等的活动和表现机会,运用各种方法补偿学生生理、智能、文化素质方面的差异,使每一个学生的潜能得到开发并使他们从中受益。“学生是具有多方面发展需要和发展可能的人,是具有主观能动性,有可能积极、主动参与教育活动的人;”“是学习活动中不可替代的主体”。美国哈佛大学心理学家、教育学教授霍华德·嘉德纳博士在其发人深省的《心智形态——多种才智学说》一书中提出了新的口号——人人都有天赋。他说:“我们只有扩大我们对人类智力的看法,才能设计出更有效的教育方法。如果能加强培养除了语文的、逻辑数学的之外,如音乐的、空间关系的、身体动觉的、自知与知人的心智能力,就可使更隐藏的才能得以发挥”。他的研究还向人们表明,学生的智能无所谓高低之分,只有智能倾向的不同和强弱的差别。

在多年的音乐教学活动中,我尝试了运用多元智能理论,采用多样的教学方法和多种形式的课内外活动,力图改变以教师为主体的教唱式教学模式,建立以学生为主体、以教师为主导、以教学活动为载体的三角型的循环模式,但这个三角型的循环不是静止的,也不是

封闭的,而是螺旋式上升的。当教师和学生完成了一个循环(即掌握了一种知识或技法)之后,它自然地开始了另一个更高一级的三角型的循环。

一、激发兴趣 积极参与

托尔斯泰说:“成功的教学所需要的不是强制,而是激发学生的兴趣”。学生若对所从事活动感到兴趣,就会导致活动乐趣化,活动因此成为一种积极主动的心理倾向和自觉行为。爱好和兴趣能激发活动的自觉性,有助于个性心理特征在良性循环的基础上发展。教师在教学活动中不断有所创新,设计出最能激发、调动情感的教学方法,以确保学生产生最佳的学习兴趣,获得理想的学习效果。

为了逐步改变中学生普遍喜欢音乐,而不太喜欢音乐课的现象,为了创造良好的学习音乐的环境,引导学生进入健康的音乐世界,拓宽音乐视野,增加曲目积累,培养学习兴趣,提高鉴赏力,我在上课的前两分钟安排了听一段优美音乐的内容,以启发学生更深入地感受、理解音乐。除听中外古典的、现代的音乐外,学生更喜爱通俗的流行音乐,但教材中没有。正处在青春发育期、心理因素非常不稳定的中学生,对新潮歌曲、歌星盲目追求、盲目崇拜。我利用他们追求新奇,接受新事物快的特点,让学生选择自己喜欢的音乐作品,介绍、讲解,让他们说出为什么喜欢这个作品,音乐是什么风格、有什么优点等,此时再慢慢加以引导。很多学生通过课本内外多种风格音乐的欣赏,学习音乐的积极性高了,对教材上的歌曲乐曲也慢慢喜欢了。这既提高了学生对音乐课的学习兴趣,培养了听音乐的习惯,也提高了欣赏、鉴赏能力。虽然每次欣赏时间不长,只是粗浅的浏览,但学生很喜欢听,这对课堂教学起到了促进作用,收到了较好的效果。抓好课前欣赏还可以排除课堂教学障碍,尽快集中学生注意力,平息不稳定的情绪,对上好每一节课起着良好开端的作用。

形式多样的音乐活动是发挥学生主动性和独立性、培养学生实

践能力和创造才能最有效的途径。教师只有引导学生全身心地参与到实践活动中去,使学生保持足够的兴趣和新鲜感,才能让他们的想象力和创造思维得到充分地发挥。只有在每堂课上都让学生尽可能地发挥出自身的、擅长的优势和表现技能,才能使音乐的潜能得到开发。

除了正常的教学活动外,鼓励有音乐特长的学生带头在全班同学面前展示自己,搞一些小组表演竞赛,表演自学的乐曲,带领同学们参加小组演唱、演奏;用卡拉OK的形式随伴奏演唱歌曲;学习使用小型的节奏乐器,搞些简单创作,为歌曲做伴奏,表演器乐小合奏;展示自学的竖笛曲吹奏,介绍音乐家及作品。在课下自由组合成立小乐队、小合唱队、舞蹈组及音乐骨干小组,经常开展活动,使音乐课的学习从课堂内延伸到课堂以外,由被动变为主动,当学生对音乐产生兴趣时,就会积极主动地、心情愉快地去学习,自觉自愿地参加各项音乐活动,取得良好的学习效果。

教学实践中,我深刻体会到兴趣是学习成功的原动力,“兴趣是最好的老师”。作为教师就要想方设法让学生带着兴趣去学习,在学习的全过程始终让学生处于浓厚的兴趣之中。在参与学习实践活动中,不断受到取得预期效果的鼓舞,才能对这项活动产生兴趣,当学生受到鼓舞越多时,兴趣就越浓厚,甚至忘我地沉浸其中,乐此不疲。

二、增强信心、培养能力

心理素质是形成和发展其他各类素质的基础,良好的心理素质是适应社会、适应环境、赢得学习、生活、事业成功的基本保障。在父母呵护下成长起来的独生子女缺少的正是在挫折中生存,在逆境中抗挣的能力。音乐教育包含着多角度克服学生的缺点和弱点,克服嫉妒、冲动、任性、自卑等不健康的心理倾向,培养乐观向上、勇敢挑战困难的精神,培养独立人格和良好个性的内容。加强学生的自我

肯定意识,提高自信心,培养学习能力,使学生对音乐技能技巧的学习变为自身的需求,让他们处于一种对音乐的向往与渴求之中,让学生不断地尝试到成功的喜悦,不断地超越自我。

由于多种原因,相当一部分学生不善于表现自己,缺乏自信,面对挫折束手无策。根据心理学理论,结合多年教学经验,我鼓励学生积极参加各类集体活动,让他们通过自我实践多多锻炼,使他们的心理逐渐成熟起来。在教学过程中,我多给学生展示自我的机会。对学习好、掌握技能快,有较强组织能力的学生,请他们带头在全班同学面前大胆展示自我,演唱、演奏、做示范,树立他们的样板形象,成为班上的主力,并加强学生之间的交流学习。对于表现意识差,动手能力不强的学生,鼓励他们敢于不懂就问,勤于思考,刻苦练习,并及时表扬他们的每一次进步,增强学习的信心和勇气。拿竖笛组来说,有些学生原来指法不熟,气息控制有问题,不能较好地吹奏乐曲,经过刻苦练习、钻研,很快地掌握了有一定难度的乐曲吹奏,当他们吹奏技巧熟练以后,自然而然地驱逐了胆怯、自卑,树立了信心,有了一定的成就感和进步后的喜悦。现在很多同学学完歌曲、乐曲,敢于在全班同学面前演唱和演奏了。不管演唱、演奏的同学表现是否完美,我都让全体同学给以热烈的掌声,加以鼓励。这些同学们,不仅提高了音乐表现、动作技能等项能力,还培养了吃苦精神,锻炼了自己的意志、勇气,学会了与人合作,发展了个性。

另外,为了培养学生的语言表达能力,在分析、介绍作品时,锻炼学生主动大胆地、积极参与讨论并敢于发表自己的见解,谈感受;为了给 学生创造表现音乐、展示个性、发挥潜能的机会,在开展各班音乐活动和开期末音乐会时,鼓励全班同学各自施展自己的才能,以期发挥出最大的潜能。在老师统一布置之后,完全锻炼学生自主管理,自己排练。音乐会的准备工作由班委、宣委、音乐课代表负责。喜欢语文的同学编排出节目单及串台词、美术特长生们负责黑板报图案的设计绘画、主持人由自信心强、有组织能力、有威信的同学担任,全体

同学既是演员又是观众,他们自信的表现可以看出学生们各项能力正在逐步提高。开展这些活动后,学生们在课上的学习热情更高了,除了努力学会唱歌、演奏外,还注意对音乐的表现进行处理,学习伴奏乐器的使用等。在小乐队合奏和二声部合唱练习时,学生出现了畏难情绪,我及时帮助、鼓励,指导学生根据作品的需要,用心、用情,充满自信地展示自我,将自己最佳状态呈现给大家,以减少心理障碍,树立信心。同时启发学生们认识到,练习合唱、合奏,不仅能提高音乐方面的素质,还能培养与他人协作的意识和团队精神,是通过大家的努力配合,协调一致,共同来完成任务。学生们在愉快地活动中,锻炼了表现能力、鉴别能力、审美能力,既增强了学习的自信心,发展了每位学生的个性,又增加了集体合作意识,培养了学生开朗的性格和与周围人友好相处的默契配合的能力。

三、拓宽视野,自主学习

自主学习能力,包括自我发现、自我探索、自我思考、自我求证、自我创造、自我表现的能力。自主学习能力的培养是提高学生音乐素质的必然条件,是学生综合素质的重要体现。而音乐活动是培养学生自主学习能力的渠道。学生在音乐实践中获取知识,在学习思考中发展智力,在听辨赏析中激发想象,在探索创作中培养能力,在自我表现中愉悦身心、享受成功。

学生生理、心理日趋成熟,参与意识和交往的愿望增强,获得知识和信息的途径增多,在学习上形成自己的初步经验,表达情感的方式有明显变化。为了使大多数学生的能力得到培养,增强学生获取、学习相关音乐知识和信息的能力,在讲授新课之前,我鼓励学生们通过去图书馆、音像书店读书、查阅,或通过网络、电视等途径搜集相关资料。我还鼓励学生们以班级的小组为单位,根据搜集来的材料制作音乐期刊、小简报、教学课件等,在课堂上相互交流、介绍。学生搜集来的资料包括工具书上的文字、图片,还有音响资料及光盘,

但更多的是互联网上下载的文字材料。他们做出的期刊课件等也具有一定的观赏性和使用价值。课堂上,有的学生熟练地操作着计算机讲解着网上查询的材料或自制的课件,还有的找来音乐盘,介绍音乐家和作品。学生们的积极性很高,他们可以发挥各自的潜能与特长,施展出自己的才华。因上课时间有限,凡是没能介绍的资料就作为作业上交,并给所有参与活动的学生加上完成作业分。同学们的脸上充满了喜悦与自信。他们并没有把查找音乐资料当作负担。正是由于学生们尝试到了新的学习方法的甜头,对于更好地了解、理解音乐作品起到了很大的帮助作用,他们也更喜爱音乐的学习了,感受到音乐的学习对他们的文化生活有着重要的意义,他们可以自由探索音乐的奥秘,可以充分利用现代信息技术自主学习音乐了。眼界的开阔,知识面的扩大,学习方法的改变,使学生受益匪浅。

课内练功,课外融通。通过在课堂教学中培养学生的学习能力,在课外活动中提高学生的学习能力,是对学生自主学习能力进行培养与锻炼的最佳方式。通过音乐课外各类型的学习、活动的开展,使学生各方面的知识与课堂上所学基础知识融会贯通,使他们自主学习的能力不断得到发展与提高,同时也为全面提高学生的艺术素质做好知识上的积累。

对中学生来说,音乐像一把开发智力的金钥匙。它可以使学生的多种智能得到训练和开发,有助于智能和创造力思维的发展。总之,通过音乐教学和音乐实践活动,可以培养学生爱好音乐的情趣,发展音乐感受与鉴赏能力、表现能力和创造力,提高音乐文化素养,丰富情感体验,陶冶高尚情操。

多元智能理论在音乐教学中的应用

北京九十二中学 张云红

多元智能理论是美国教育家霍华德·加纳博士在本世纪八十年代进行的一种理论研究。认为有八项基本技能:即语言智能、数学智能、空间智能、身体运动智能、音乐智能、人际交往智能、自然智能及自我认识智能,然而特别指出这八种智能在每个人身上表现的程度也是不一样,各自都有自己的优势。此理论对于我们的教学活动具有非常重要的指导意义,他让我们教师以更加包容的态度对待那些某些学科成绩不理想的同学,同时针对较弱学科给予正确的指导。并在教学中运用多元智能理论,给每一类学生充分发挥自己特长的机会,真正做到因材施教。

在音乐学科的教学活动中,教师始终要清醒地认识到中学音乐教学的目的在于培养学生感受美、表现美、创造美的能力,教师应把作为音乐载体的所有知识融汇于感受(欣赏)、表现(演奏、演唱)、创造(自编、自演)的过程中,使学生对音乐知识的学习,在自然而然的过程中得以掌握。在表现美、感受美、创造美的过程中给某一些智能突出的学生,创造一定的教学环节,使每个学生都得到发展。

一次有益的尝试:

在讲《春之声》这一课时,我开始了一种新的尝试,在选材上摒弃以往的单一选材模式,代之的是同一内容不同体裁的多种音乐形式的选材。如在导入上以朱自清的散文《春》配以音乐朗诵,为语言智能较强的同学提供展示自我才华的机会,当时张然同学的配乐朗诵《春》,声情并茂,使老师都深为感动,同学们更是被她的朗诵所感染,

自然而然地进入下一环节,学唱歌曲莫扎特的《渴望春天》,并能用自然圆润的声音,亲切愉快的情感表达歌曲的情绪。在此环节为音乐智能较强的同学设计独唱、领唱等形式,也极大的带动其他同学的演唱热情。接下来是欣赏二首器乐作品小提琴独奏《新疆之春》及管弦乐作品《春节序曲》的音乐片段,为同学创设了根据乐曲的情绪情感为其中的一段旋律填加歌词,并设计演出形式,以小组为单位上台表演。同学们真是让老师大开眼界,也让教师惊异他们的创作才能,真是八仙过海各显神通。他们在创作的歌词中写到:“腊月天气是真冷,除夕初一真热闹。一家老小聚在一起,共同庆祝春天到”。“欢天喜地迎新春,敲锣打鼓放鞭炮,大家一起逛庙会,人山人海真热闹”。他们创编的歌词情真意切,而各组到台前来演唱表演自己的创作更是各具风采,这组伴奏有特色,竖笛加口琴,那组表演出新招,男女生轮唱加合唱,有的组在队形编排和舞蹈动作上作文章,力争与众不同,“台上”演的真心,“台下”看的开心,课堂气氛热烈活泼,最大限度的激发了同学们的创造潜能。下课了每个同学的脸上都洋溢着春的笑容,并一致表示这样的音乐课我们喜欢上。

通过这次有益的尝试,我深切意识到:应该说,绝大多数学生都有一种表现欲望,他们不想唱,不愿表现,在很大程度上是缺乏必要的吸引力而造成的。老师总是搞一刀切,要不大家一起唱,要不一起吹奏,或者一起跳。使某一方面较差的同学在某一环节上出现为难情绪,而影响了他们优势一面的发挥、发展。信心是力量的源泉,进取是成功的根本,努力创设使他们展现自我才能的机会,增强学生自信心,是运用多元智能理论给我的一点教学体会。

多元智能理论及其在音乐教学中的应用

北京宏志中学摇马雅清

多元智能理论的整体性

像世界上万事万物都存在差异一样,学生群体也存在着智力类型、学习风格和个性特征等方面的差异性和丰富性,这些差异性和丰富性导致学习效果的快慢高低。应试教育体制下的教师往往根据应试能力和学科成绩来评价和判断学生的发展水平,至于这种评价和判断是否合理则很少有人追问。但是,在应试教育向素质教育转型的新教育时代,能否合理而科学地施教,正确对待学生之间的差异,却关系到素质教育的深入开展,关系到学生创新能力的培养,关系到学生的健康发展。因此,有必要对多元智能理论进行深入的探讨。

多元智能理论(简称多元智能)是美国心理学家加德纳(霍华德·加德纳)于20世纪80年代提出的关于智能发展的重要理论。近十年来,不仅在心理学界产生了深远的影响,在各部门学科的教学也都引发了许多新的探索。最重要的是,这些探索都强调本学科对促进其他学科能力的作用,同时注重通过与其他学科的渗透与结合使本学科的能力得到充分发展。音乐教学也不例外。

据报道,1995年,美国政府将音乐课正式列为中小学必修课,与数、理、化、文、史五科齐头并肩,成为基础教育的“六大门类”,主题即为“音乐是把钥匙”。与会者认为:虽然音乐本身并不等于这些领域,但音乐是打开通向自然科学、社会科学各个领域大门的钥匙。新课程标准也强调以音乐为本的教育,即以音乐为核心,以人文为主

题,以学生为本位。

加德纳认为,人的智能是多方面的,它至少包括以下八个领域:
语言智能:口头与书面表达与理解的能力;数学逻辑智能:推理与符号运算的能力;空间智能:处理空间和视觉信息的能力;音乐智能:音乐创作、表演、欣赏的能力;身体运动智能:控制肢体完成复杂运动的能力;自我认识智能:自我认知与调控的能力;人际交往智能:与他人沟通与合作的能力;自然智能:观察与理解自然界的能力。这些智能具有相对的独立性,而在人们的实际活动中又常常是结合在一起发挥作用的,在这些智能的发展过程中,互相影响互相渗透是相当广泛的。

在教育上,一方面,应当根据每个人能力发展的独特的优势和弱势领域进行有针对性的培养;另一方面,应当改变以前的不同学科分别以特定的智能发展为目的分工模式,而是各个学科都围绕发展多元智能的整体目标设计和实施教学内容,多元智能理论显示了面向学生的全面发展。面向全体学生的素质教育的必要性与可能性,并为多元教学、个性化教学、理解性教学、因材施教的教育教学策略提供了理论支持。

音乐教学对多元智能的重要性

音乐是人类创造的文化现象之一,是人类智能的一种重要形态和载体,作为智能的一个部分,音乐的存在从来就不是孤立的。从音乐的起源来看,早期的音乐是以诗歌、舞蹈结合在一起的。所谓“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故如歌之,如歌之不足,不如手之舞之,足之蹈之也”(《诗大序》)。从音乐的发展历史看,音乐与政治、经济、宗教、历史、文化等多元智能都有联系。由于音乐与其他文化智能的互相作用和影响,才使得音乐具有了丰富的人文内涵,并以独特的艺术魅力在人类历史长河中源远流长。

因此,《音乐课程标准》指出:音乐与相关的多元智能理论是音乐课人文学科属性的集中体现,是直接增进学生多元智能和提高素质的学习领域。它有助于扩大学生的视野,促进学生对音乐的体验和感受,培养学生鉴赏、表现、创造以及艺术审美的能力。

但是,长期以来,音乐教育的价值被人们低估了,在教学过程中无视或忽视学生中的音乐智力。在许多人看来,音乐能力只对少数将来要专门从事音乐工作的人才是必需,对一般学生来说只是点缀,音乐课被视为副科,在压缩课时时往往首当其冲。而只重视与应试密切相关的言语智力和数学逻辑智力的培养,对学生的优劣好差也主要用这两项指标作为评价的依据。

其实,根据上述多元智能理论,我们可以清楚地意识到,音乐能力本身就是重要的智能,是基础的一部分,音乐活动对多元智能的发展有着十分积极的贡献。例如,音乐能力的提高对于其他学科的学习有相当的促进作用,有研究证明,学习过音乐课程的学生,语文和数学成绩高过那些没有学音乐课的学生,而且到源分,学音乐时间源年的学生语文和数学成绩又比只学一年的要好。音乐智能的发展对空间智能和人际关系智能的影响最为重要。加拿大多伦多大学知名音乐教育学者艾略特(阿非特)对加德纳的理论特别认同。他指出,在音乐和音乐教育的诸多价值中,最重要的是自我认识和自我成长及与此相联的独特的情绪经验。音乐教育可以发展学生的自我同一性和自尊心,扩展人们的表达力的影响力。

音乐和语言都是人们自我表达的媒体,在起源时就紧密相连,音乐帮助人们体会语言的节奏、音色和韵律,提升语言的智能:巴赫的音乐和歌德尔的物理学理论之间的联系,已经有学者作了阐述。掌握音乐所包含的旋律发展、节奏变化、和声关系、曲式结构等,无疑可以提高把握逻辑的能力,音乐和绘画、建筑之间的相通之处更为人们熟知。作为时间的艺术,音乐促发空间智能方面的想象力和创造力;通过音乐活动,人们能够更好地感受与表达自己的情绪,更好地缓解

紧张,这对自我认识智能的发展是很大的促进,许多音乐活动需要集体参加,在诸如合唱、器乐合奏活动中,彼此的默契与和谐非常重要,这样的体验将增强人们对于在集体配合的认同,提高人际智能。

与多学科结合促音乐智能发展

根据智力整体发展的思想,有必要对音乐教育的理念与方式进行重新审视。其一,音乐教育应当把欣赏、表演和创作活动作为整体。加德纳就强调音乐理解要在音乐创作和表演的基础上进行。音乐教学应当把聆听、演奏演唱、指挥、作曲乃至音乐评论等等结合起来进行,而不是只局限于某一方面。尽管一般的学生往往只能掌握到较粗浅的水平,即使受音乐专业训练的学生也往往在其中一方面有专长,但只有全面参与各种音乐活动,才能达到对音乐本质的深入了解,使音乐真正成为自己表达和倾听内心感受的媒介。其二,音乐的学习,除了音乐课以外,更应当渗透到其他学科中进行,来增强学生对音乐的兴趣和信心。

(一)音乐与姊妹艺术。

音乐能力主要是一种程序性知识(~~孕~~ ~~性~~ ~~知识~~ ~~孕~~ ~~性~~ ~~知识~~),是艺术门类的一种,它与艺术类的其他成员有着直接的血缘联系,有些舞蹈、戏剧艺术等门类与音乐融为一体,有的诗歌、影视艺术与音乐相伴相随,即使那些纯视觉的艺术,如绘画、雕塑、建筑等与音乐也有相通之处,建筑有“凝固的音乐”之称,书法被认为是“无声之音”,抽象派画家康定斯更是把绘画中的色彩、造型看成是丰富的音响等等。关于音乐的描述、分析都是第二手的,是辅助性的,重要的是在各种课程中实际地运用音乐,而增加人们的切身体验。已经有许多名人和教学设计体现了音乐在其他领域或学科中的渗透,以下简单列举一些。付雷是音乐的行家,也是美术的行家。在分析达·芬奇的名作《蒙娜丽莎》时,他说:“这爱娇的来源,当然是脸容的神秘,她有一种潜在的力量,在恍惚不定的音符上,其中含有音乐的‘摄魂制魄’的

力量。”这是音乐形象与美术形象的完美结合,听觉艺术中的音符和视觉艺术中的线条交融在一起,音中有画,画中有音,音和画共同铸就了生动活泼的艺术形象。

由此看来,音乐教师要想塑造好艺术形象,最好懂美术,有一双艺术家的眼睛。当然,光有艺术家的眼睛还不够,因为音乐教师不仅能够塑造形象,更重要的是分析讲解形象,要与学生“知音”,启发帮助学生学会欣赏形象,并进而也能塑造形象,所以,还必须具备文学家的嘴巴。

朱自清在散文《歌声》中说:“昨晚中西音乐歌舞大会里‘中西丝竹合唱’的三曲清歌,真令我神迷心醉了,仿佛一个暮春的早晨,霏霏的毛雨默然洒在我脸上,引起润泽、轻松的感觉。新鲜的微风吹动我的衣袂,像爱人的鼻息吹着我的手一样。我立在一块白矾石的甬道上,经了那细雨,正如涂了一层薄薄的乳油,踏着只觉越发油腻可爱了。这是在花园里。群花都还做他们的清梦,那微雨偷偷洗去他们的尘垢,他们的甜软的光泽便自焕发了。在那被洗去的浮艳下,我能看到他们在有日光时所深藏着的恬静的红,冷落的紫,和苦笑的黑与绿。以前锦绣般在我眼前的,现在都带暗淡的颜色。——是愁着芳春的销歇么?是感着芳春的困倦么?”

你说这是文学?是美术?还是音乐?朱自清先生用各种各样的图画,各种各样的颜色,各种各样的感觉,来为我们阐述三曲清歌,我们尽管没有听到那三曲清歌,但通过朱先生的娓娓道来,我们也依稀感受到了歌声所塑造的优美艺术形象。我们虽然不知朱先生的歌喉如何,但是我们坚信,假如让朱先生来教学生这三曲清歌,经他这一番描述,学生的心中肯定会比较容易树立起音乐形象的轮廓。

由此可见,教师在教学模式上不仅为学生的多元智能发展进行创新,还能在自己的艺术天空中翱翔得更高,更远。

(二)音乐与艺术之外的学科。

随着现代科学的高度发展,研究领域的扩大和深入,由各种学科

之间的交叉、互补而产生的边缘学科层出不穷。作为人类反映自然和社会生活、表现思想感情的一种方式,音乐与人文学科、自然科学之间并不存在什么鸿沟,艺术与科学之间完全可以沟通、交流、融合。这不仅有利于扩大学生的视野,而且有利于改变传统教育单一、线性的思维方式,形成艺术思维、科学思维为一体的综合思维能力,培养同时具有科学精神和人文精神、符合现代要求的复合型创新人才。

音乐与其他学科之外的联系是显而易见的,音乐的学习,除了音乐课以外,更应渗透到其他学科中进行,因为音乐活动本身离不开其他智能的支撑。多学科的相互渗透已成为现代教学发展的趋势。如:在语文课中的音乐活动,可以先听一段音乐,想象一个故事,把它讲述出来,或者由音乐作为它的刺激物,进行写作,还有配乐诗歌、散文朗读等;在体育课与音乐。身体运动的节律体操与音乐相配合由来已久,暂不多谈,倒是更接近现代舞蹈精神的方式值得重视。在英语课与音乐。英语朗读和歌曲教学都直接或间接地和音乐有着千丝万缕的联系。在心理健康教育课程与音乐。心理健康教育在各级学校中正在越来越普遍地开展,而音乐在其中的运用是特别自然、很普遍的事情。可以选择合适的音乐表达各种情绪,使人得到宣泄或放松。在其他包括多种智能的课程里,也可以结合以不同的音乐活动,在地理课中,对不同国家、不同区域、不同民族的自然环境和对民族风情的了解,从它们的音乐特点开始,来分析各自的地理人文的差异,理解文化的多元性。历史课中历史背景、历史人物的介绍,还可以请学生模拟制作演奏当时特有的乐器(例如埙、古筝、琵琶等)。即使是数学、物理、生物等自然学科,我们也可以发现与音乐的相通之处,如物理学中对声音的物理属性认识,数学中的“黄金分割”与音乐中的高潮位置等等。

许多为人类做出贡献的学者,在谈到自己所走的成功道路时,都肯定了音乐的价值。世界著名物理学家爱因斯坦曾说到:“我从音乐中获得的比物理老师给我的多得多。”他认为音乐是他进行

创造的催化剂,他在研究“相对论”的过程中,每当遇到困难时,就停下来坐在钢琴旁,一遍又一遍地弹奏钢琴曲,用音乐启迪灵感。这足以说明尽管音乐教育与数学、物理、化学等课程没有直接的关系,但实践证明,音乐教育与这些多元文化互相影响,互相渗透的智能效果。

反之,再与音乐教学为例,音乐本身与语文、历史、地理知识有着密切的联系,能够在教学中相互协调、互补、合作。例如,教唱富有藏族民歌——长调风味的歌曲《青藏高原》(北京市新世纪教材第五册)时,教师可以结合歌曲向学生介绍藏族人民的生活习惯、服饰特征、居住条件、宗教信仰、民族文化以及居住的地理环境等。在教唱歌曲中,进行朗读歌词,与学生共同分析词中渗透的深刻的人文性,以拟人手法直抒青藏高原的情怀。对歌曲进行艺术处理时,仔细体会那种悠长久远的意境,一种对天、地、佛深切的呼唤和期盼。在这一课的教学过程中,不仅对学生进行了美的教育,而且把音乐教学与语文、历史、地理等课程以及民族学、宗教学知识结合起来,由此产生的多元效应,不仅巩固丰富了学生各方面的知识,也使学生的智力结构得到完善。

因此,只要我们注意观察,善于思考,把这些内容与音乐教学结合起来,就可以为音乐教学服务,并取得良好的效果。

总之,音乐教育和其他学科教学相互渗透的益处是多方面的,不过它对教师的素质要求较高,具备跨学科的知识与能力十分必要,作为音乐教师要主动参与到其他学科教师的课程设置当中,广泛涉猎音乐之外的其他学科。只是,由于音乐与艺术之外的其他学科是一个新的教学领域,目前处于探索阶段,还不曾有现成的教学模式可供借鉴。这就要求我们首先要大胆实践、敢于尝试,做第一个敢吃螃蟹的人,其次要明确,借鉴和利用其他学科的知识与形式,目的是赋予音乐教学新的内涵,加深对音乐的理解。而不是单纯传授其他学科的知识,或将音乐与其他学科知识的简单相加,能保持海纳百川、兼