第二课堂钢琴教学对培养学生审美能力的探析

赵怡霖 郑州大学

DOI:10.12238/er.v7i5.5099

摘 要:在新课改背景下,现代核心素养结构中学生的审美鉴赏能力是至关重要的一部分,它是学生发现美、认识美、欣赏美的前提条件,也是学生学习音乐的重要条件之一。而钢琴教学作为中学音乐教育中的基础性课程,对学生的审美能力的培养具有巨大推动力,如何培养学生的审美鉴赏能力是教师与学生应共同思考的问题。本文旨在分析钢琴教学模式中存在的问题,以及第二课堂的发展状况,提出优化教学的途径使学生能更好平衡技能与艺术素养。

关键词:初中音乐;审美鉴赏力;钢琴教学

中图分类号: G63 文献标识码: A

Exploration of Second Class Piano Teaching on Cultivating Students' Aesthetic Ability

Yilin Zhao

Zhengzhou University

Abstract In the context of the new curriculum reform, students' aesthetic ability is a crucial part of the modern core literacy structure, which is a prerequisite for students to discover, recognize and appreciate beauty, and also one of the important conditions for students to learn music. Piano teaching, as a basic course in secondary school music education, has a great impetus to the cultivation of students' aesthetic ability, and how to cultivate students' aesthetic ability is a problem that teachers and students should think about together. The purpose of this paper is to analyse the problems in the piano teaching mode and the development of the second classroom, and to propose ways to optimize the teaching so that students can balance the skills and artistic literacy.

Keywords: Junior high school; Music course; Aesthetic ability; Piano teaching

引言

在当下许多中学的钢琴教学更侧重于对学生乐理知识的灌输与演奏技巧的训练,而忽略了对学生内在艺术鉴赏能力的引导,学生对艺术的审美意识具有模糊性、朦胧性、随大众的特点:对音乐艺术缺乏鉴赏能力的人很难演奏出优秀的艺术作品,所以美育更是钢琴教育的教学目标之一。如今第二课堂钢琴教学模式飞速发展,其模式有着多方面的优点,对学生审美鉴赏力的培养起着很重要的作用,在提高学生的综合素质的同时,学生能以更高水平的艺术素养去挖掘音乐艺术更深层次的人文内涵。

一、我国第二课堂钢琴教育发展现状

随着新课改的逐步推进,我国的素质教育呼声很高;我国的应试教育缺陷显而易见,学生的全面发展逐步受到社会、学校、家长等的重视,美学教育首当其冲。学校现如今更加重视音乐课堂,花费更多的经费与精力来完善教学设备以及音乐教育,大力改善音乐教学环境使学生能够更好地接受音乐教育。钢琴教育也逐渐在中小学音乐教育中推广开来。

钢琴这一西方乐器在我国逐渐兴起。但原由于学校应试

教育学生学习压力过重、钢琴造价昂贵且学校不重视钢琴音乐教育,所以除了专业的艺考生外其他的学生对钢琴音乐知识所知甚少。如今,我国国民经济发展迅猛,第二课堂钢琴教育也在蓬勃发展,学校会组织乐团、开设音乐社团等;这积极地丰富了学生的课外活动开拓了学生的视野,在第二课堂的轻松愉快的氛围中进行音乐教育既放松了学生枯燥无味的传统课堂上的学习压力,也符合国家教育的发展方向;但在有些偏远贫困山村地区的中学,第二课堂的建设仍没有受到重视。

二、学生审美鉴赏能力不强的原因

(一) 教学模式上的问题

初中阶段教育模式就是我国的多年的传统教学的映射, 教学是以"传递-接受"为过程,教师为整个课堂的主导者, 通过教案、教学计划、教学目标,按照固定的计划将课本上 的知识传递给学生,使学生快速地掌握知识以及形成知识体 系。

传统教育作为我国正统的教育途径,具有多方面的优点; 但随着社会的发展,传统教学的缺点也是不可忽视的,例如

第7卷◆第5期◆版本1.0◆2024年

文章类型: 论文 | 刊号 (ISSN): 2630-4686 / (中图刊号): 380GL020

学生缺乏主观能动性,教师是学生的引导者,不应该成为教学的主宰者,单方面的对学生进行知识输入,从而忽略了学生的主观能动性;教学过程死板缺乏弹性,长时间学习枯燥无味的钢琴乐理知识,逐渐消磨孩子们的对钢琴学习的主动性与积极性;教学内容僵化等;缺乏实践,导致学生缺乏触类旁通的能力等。

习近平主席多次强调第二课堂发展的重要性;为深入推 进我国的素质教育发展与教育改革工作,第二新型课堂逐渐 和传统教育相融合,提高了我中小学生的综合素质,培养了 更多的全能型高素质人才,使得我国的教育模式更加完善。

(二) 经济文化全球化潮流的影响

"全球化"是当今世界音乐文化发展的一个热门词汇。 来自不同区域不同民族不同风格的音乐被搬到各种选秀平台上面向社会大众,但其中音乐作品鱼龙混杂,对于初中阶段的初中生来说,三观还没有发展成熟,无法分辨音乐品质的好与坏,容易脱离正确的审美方向而向低俗趣味偏移;低俗的,不符合社会主义核心价值观的靡靡之音对学生审美鉴赏力的培养是非常不利的。

三、钢琴教学对学生审美鉴赏力的培养

(一) 钢琴教学与审美教育的关系

审美鉴赏能力的培养是钢琴教育的主要目的之一,钢琴 教学的目的不是为了培养演奏技巧高超的演奏者,而是要培 养一个内在极具审美鉴赏能力、热爱钢琴具有艺术表现力的 综合素质高水平发展的人才。

审美教育是一种理念教育,它在日常的钢琴教学中经过 老师潜移默化的引导,提高学生对音乐"美"的敏感度和感 知度,使学生的艺术接受能力达到一个更高的台阶,对学生 的音乐创造能力有着极其重要的意义。

钢琴教学离不开审美教育,它是审美教育的一种重要教学方式,是审美教育的载体,两者相辅相成,融为一体。钢琴音乐课程是通过对音乐的高音、节奏、和声等专业音乐要素进行教授,从而使学生能够学习并领悟到音乐的自然美和艺术美。"音乐课程的教育形式含有丰富的审美因素,音乐教育中审美教育可以帮助教师和学生将自身的情感投入到音乐教育中来,教师丰富多彩的讲解及范唱再配合多媒体等影视资料背景,可以营造出特定的音乐氛围门。"

在音乐教学中,老师的教学若缺失审美理念,将导致在 钢琴教学过程机械化、带有功利性,这不仅会影响到学生的 整体素质,还会影响到他们的人生观、世界观等等。

(二) 第二课堂钢琴教育对培养学生审美能力的意义

在竞争激烈的当今社会,综合素质高水平发展的人才更 受社会经济市场的欢迎;而在对中学生的进行素质教育的培 养中,音乐审美教育首当其中,审美鉴赏力的获取能使中学 生对生活中所发生的事物都能够产生美的体验、理解,一双 能发现美的眼睛会使生活处处都变得五彩斑斓。

在钢琴教学中第二课堂比传统的音乐课堂教学内容更丰富、时间更自由,第二课堂的出现给对音乐感兴趣的学生逐渐增长的学习音乐的需求提供了一个很好的平台,它使学生可以随心所欲地在第二课堂中施展自己的音乐才能与独特的音乐创新能力,这是具有局限性的传统课堂所不能实现的。

第二课堂钢琴教育不仅是教师教授演奏技巧,培养孩子的兴趣与艺术素养更是教育目标之一;在钢琴学习中,钢琴作品最直接反映的是听觉形象,钢琴艺术的审美是需要"非功利、无利害"的直觉感官能力靠听觉去用心感受,并在艺术接受过程中产生精神上的愉悦;所以对审美能力的培养更有利于完善学生的综合素质以及在钢琴演奏方面能够更好地与听众有情感上的交流与碰撞。

(三)钢琴教学中培养审美鉴赏力的实践措施

在钢琴教学过程中,对一个音乐作品进行审美鉴赏时,要依次经过"审美注意、审美期待、审美感知、审美体验、审美理解"为内容而依次展开的过程。要培养初中生的审美鉴赏能力就要对其每个步骤都有其深刻的理解。

1.提高学生的审美注意力。

在钢琴教学中,学生在开始进行审美鉴赏活动时是离不 开"注意"这个心理功能的,使自己全身心的注意力集中性 的投入到音乐作品的身上,使得艺术接受活动的发展过程持 续不断,有更深的投入。

2.丰富学生的艺术素养。

在前期,学生主体有了丰富的客观条件之后,在对音乐作品进行赏析前会形成一种"审美期待",它是"审美注意" 更进一步的心理状态,这种心理状态可以使学生在进行钢琴教育之前始终保持着积极性。

3.培养学生的艺术审美体验积极性。

"教师要在初中音乐课堂上给予学生充分的音乐体验空间和时间,来达到延长学生对音乐的最终感受与情感体验的缓冲^[2]。"在钢琴教学过程中,教师可以利用音频让学生通过想象慢慢去发掘音乐深处的意蕴,抓住音乐中的"空白"推动学生自己进行探索,掌握音乐的内核。

4.培养学生的审美理解能力。

学生在进行"审美理解"这一过程时,具有一定程度的 反思性,教师要引导学生从多角度分析音乐内涵,探索作曲家 想要表达的深层含义。

四、初中音乐教育课堂的改进方法

(一) 加强教师团队的专业素养

作为一名初中的音乐老师,面对思想心理等各方面都未 发育成熟的初中生来说,教师责任重大。一个优秀的教师才 能保证高质量的教学课堂,初中阶段的学生自控能力还很弱,

第7卷◆第5期◆版本1.0◆2024年

文章类型:论文 | 刊号 (ISSN): 2630-4686 / (中图刊号): 380GL020

心理性格方面都处于动荡时期,在教学方面,音乐老师应因 材施教,充分让每一个学生都发挥自身的独特性,维护其个 性的独立发展;使用"启发式"的教学方法,老师只需要做 好一个引领者,在面对一首音乐作品时,给学生留出"空白", 让他们自由思考,逐步发展音乐创作的能力。

(二) 去功利化

在我国应试教育的背景下,初中音乐不受重视,课程次数少,教师对待音乐教学课堂散漫,过分强调结果:是否学唱会了歌曲、是否学会了演奏技巧,而忽视了过程。教学存在"功利化"的现象,而"《义务教育阶段音乐课程标准(2011)》明确提出'感受与欣赏是音乐学习的重要领域,是整个音乐学习活动的基础,是培养学生音乐审美能力的有效途径^[3]。'"从这一点可以看出,在中学音乐课程和教学中,培养学生的审美情趣是一种必然的发展趋势。

(三)传统课堂与第二课堂相融合

如今在我国贯彻素质教育方针下,传统教育与第二课堂 相互融合,共同发展才能为我国青少年提供更科学全面的的 音乐教育。

传统课堂可使学生快速高效地获得系统的音乐知识,而 第二课堂能够使学生在学习系统音乐知识的基础上发散思 维,提高音乐创造能力增强自身的艺术素养,扩展视野,丰 富学生的认识面,弥补了传统教学方式的不足,两者相互融 合,为中学音乐教育的可持续发展奠定了坚实的基础。

参考文献:

[1]周文思.中职音乐教学中审美教育的重要性与教学方法研究[C]//《教师教学能力发展研究》科研成果集(第九卷). 广东省民政职业技术学校;,2017:5. [2]兰文.初中音乐教学中培养学生审美能力的措施讨论 [J].北方音乐,2016,36(09):133.

[3]吴秉旭.指向核心素养的初中音乐欣赏教学策略研究 [D]. 东北师范大学,2021.DOI:10.27011/d.cnki.gdbsu.20 21.000113

[4]梁兰兰.初中音乐教学活动中的第二课堂研究[J].艺术教育,2021(11):64-67.

[5]王艺鸣. 小学音乐第二课堂电钢琴兴趣班教学实践探究[D].内蒙古师范大学,2018.

[6]赵越.初中音乐活动教学背景下的第二课堂研究[J]. 才智,2020(31):42-44.

[7]赵洋. 烟台市芝罘区小学生课外钢琴教学现状调查及对策研究[D].鲁东大学,2016.

[8]王怡静. 乌鲁木齐小学音乐第二课堂对音乐课堂教育的教学拓展现状探究[D].新疆师范大学,2020.D0I:10.2743 2/d.cnki.gxsfu.2020.000118.

[9]王雨迪.审美鉴赏与创造能力的培养[J].文学教育(下),2022(02):164-166.D0I:10.16692/j.cnki.wxjyx.2022.02.054

[10]王晓潇.音乐教育中审美教育的重要性及实践研究 [J]. 黄 河 之 声 ,2019(22):48-49.D0I:10.19340/j.cnki.hhzs.20 19.22.030.

[11]王彩霞.浅谈如何在初中美术教学中培养学生的审 美能力[J].天天爱科学(教学研究),2020(06):108.

[12]何冬阳. 初中音乐第二课堂弹性教学模式的探究与实践[D].海南师范大学,2017.