

■ 学前教育前沿

高校公共艺术教育音乐类课程教学整合创新与实践

文丽君, 刘 凯

(陕西学前师范学院音乐系, 陕西西安 710100)

摘 要:普通高校音乐课程教学以及相关音乐活动是高等学校艺术教育工作的重要组成部分, 有机整合音乐类课程, 寻求有效的整合方式、方法和手段, 可以使课程更为直观、形象, 课程资源更丰富, 课程之间可以相互取长补短, 形成教学联动、综合视角和丰富多彩的教学形式。

关键词: 高校艺术教育; 音乐类课程; 整合

中图分类号: G642.4

文献标识码: A

文章编号: 2095-770X(2019)05-0095-04

PDF 获取: <http://sxxqsfxxy.ijournal.cn/ch/index.aspx>

doi: 10.11995/j.issn.2095-770X.2019.05.020

Study on the Innovation and Practice of the Teaching Integration of Music Courses in Public Art Education in Colleges and Universities

WEN Li-jun, LIU Kai

(Music Department, Shaanxi Xueqian Normal University, Xi'an 710100, China)

Abstract: The music course teaching and related music activities in colleges and universities are an important part of the art education work in colleges and universities. Integrating music courses organically and seeking effective integration styles, methods and means can make the course more intuitive, visualized and richer curriculum resources. The courses complement each other to form a teaching interaction with a comprehensive perspective and a variety of teaching forms.

Key words: public art education in colleges and universities; music courses; integration

普通高校公共艺术教育是我国大学生实施美育的主要途径, 其中音乐课程教学以及相关音乐活动是高等学校艺术教育工作的重要组成部分, 对提高大学生的音乐审美能力和综合艺术素质起到了积极地推动作用。有机整合音乐类课程, 可以使这些课程的学习更为直观、形象, 课程资源更丰富, 课程之间可以相互取长补短, 形成教学联动、综合视角和丰富多彩的教学形式。整合相关课程就是寻求各科知识的关联性与延展性, 打破或超越学科界限, 在音乐实践中最大效率地来感受音乐的多个层面以及多种审美活动^[1]。下面将以《音乐鉴赏》、《合唱艺术》和《音乐剧艺术与实践》三门课为例分析其特点, 并尝

试在实践教学中进行整合。

一、课程特点分析

(一) 音乐鉴赏

《音乐鉴赏》是通过音乐作品感知音乐、理解音乐和体验音乐情感的一门课程。在教学形式和内容上, 主要通过多媒体手段介绍音乐家、乐器、音乐体裁及音乐作品, 培养学生独立鉴赏音乐的能力和感受、体验音乐的能力。

(二) 《合唱艺术》

合唱是最富有群众性的艺术, 通过教学和实践, 培养学生多声部演唱及排演的能力, 为以后更好地

收稿日期: 2018-11-19; 修回日期: 2019-01-15

基金项目: 陕西学前师范学院重点教改课题(17JG020Z)

作者简介: 文丽君, 女, 湖南湘潭人, 陕西学前师范学院音乐系副教授, 主要研究方向: 音乐教育与艺术教育; 刘凯, 女, 陕西学前师范学院音乐系副教授, 主要研究方向: 合唱指挥与声乐教育。

参与及开展教学和群众文化活动打好基础。《合唱艺术》是一门实践性较强的课程,要求学生具备演唱多声部合唱的能力及合唱指挥的基本技能,注重实践,提高学生的音乐整体素质和实际运用能力。

(三)《音乐剧艺术与实践》

音乐剧是以音乐、歌舞、文学、舞台美术为主的戏剧活动艺术。通过演员的语言、动作、以及音乐、舞蹈等演绎,将剧情传达给观众,体现深刻的人文关怀,在排演中促进学生身心健康发展,培养学生的综合能力和素质。

上述三门课程中,《音乐鉴赏》更偏重理论知识的教授,在此基础上结合音乐实践让学生感知、体验音乐作品的魅力。《合唱艺术》和《音乐剧艺术与实践》更偏重实践教学。《合唱艺术》主要是对学生合唱能力的训练与培养,《音乐剧排练与表演》是学生各种艺术能力训练的有机结合。通过《音乐鉴赏》、《合唱艺术》和《音乐剧艺术与实践》等课程的整合教学,使学生在不同的音乐实践活动中来欣赏音乐、体会音乐、表现音乐和创造音乐,以此对音乐有更深入、更全面的理解和表现。同时,能针对性地提高学生的音乐理论知识、音乐表演技能以及综合艺术表现力,提升高校公共艺术教育中音乐类课程的整体教学效果。

音乐课程需要理论与实践相结合,音乐理论是更好地、更深层次地进行鉴赏、演奏、演唱和音乐剧表演的基础,而在进行音乐鉴赏、演奏与演唱和音乐剧表演时又能深入、全面地理解音乐与感受音乐。因此,音乐课程的设置始终要将理论知识和实践活动放在相对平衡的位置^[1]。

二、有机整合音乐类课程

整合音乐类课程可以在某课程教学进行到某个专题时,联系另一门课进行相得益彰的联合教学,也可以某一课程为主线,穿插进行其他课程的综合教学。

(一)教学整合的路径探求

1. 激发兴趣,整合从《音乐鉴赏》教学开始

《音乐鉴赏》课首先在于激发学生对音乐的鉴赏兴趣,这就需要了解学情,有的放矢地从学生感兴趣的作品入手;其次,引导学生聆听的作品要少而精,让学生能通过某一首作品举一反三,学会音乐鉴赏的方法;第三,通过各种有趣的形式、手段促使学生主动积极的探求音乐的美,如用比较法、提问法、设置悬念法让学生感受、理解音乐作品的节奏、旋律特点和风格;第四、以主题化的形式,深入对音乐作品进行分析,加强学生的理解和想象力,结合多种音乐

形式如歌唱、器乐、戏曲、音乐剧开展教学实践活动,让学生获得多重音乐审美体验。

在《音乐鉴赏》课中,可以用“主题化”进行综合课程设计。音乐与姊妹艺术结合教学,以音乐为主线。在一节课上,围绕一个人文主题,引导学生用不同的艺术形式去表现该主题。如以“梅花”为主题时,选择与梅花相关的音乐,独唱歌曲有《墨梅》、《卜算子咏梅》、合唱有《踏雪寻梅》。拓展时让学生编排舞蹈《梅花引》,或伴随琴箫合奏的器乐赏析《梅花三弄》,让学生即兴创作绘画作品“梅花图”。

《茉莉花》是闻名我国大江南北、几乎是妇孺皆知的一首民歌。如何使“老调”有“新意”,让“茉莉花”绽放在每个学生的内心,就必须由衷的深深打动和感染学生的心灵。在音乐鉴赏《茉莉花》教学导入环节中,笔者选择了一段央视公益广告“让世界倾听我们的声音”,这段只有40秒的视频里展现了世界各国的人们都被一个“声音”所吸引,这就是萦绕在画面中悠扬的“茉莉花”笛曲。在展开部分,请学生聆听并对比了南方(江苏)和北方(河北)民歌“茉莉花”的节奏、旋律、歌词以及情感表现的不同特点。在课程拓展和延伸部分,鉴赏了《茉莉花》的华美变体形式,感受不同形式体裁的《茉莉花》音乐作品特点:歌剧《图兰朵》中的《茉莉花》、交响音乐《茉莉花》、萨克斯《茉莉花》、爵士风格合唱《茉莉花》,最后让学生采用两个不同的版本《茉莉花》进行合唱,在和谐的歌声里再次体验“茉莉花”的美。这种主题式整合教学,使深刻感受到《茉莉花》已不再是一首单纯的音乐曲调,而是中国艺术文化的完整体现,它柔美、直率、质朴、纯真、和谐的精神内涵,已融入到中华民族的血液中,并且幻化为美丽、和平的外交使者飞向世界的每一个地方,播撒爱的种子,让人们在心中开出圣洁的“茉莉花”。整堂课呈现出活跃、激情、参与、讨论和交流的良好氛围,达到很好的教学效果。

2. 加强实践,整合由《合唱艺术》教学延伸

以江苏民歌版本《茉莉花》为例。在合唱教学中,首先要按照不同声音类型将学生分为SS₁A三个声部,然后对作品的音乐背景——结构——内涵和用声等方面等进行讲授,最后进入实践部分——合唱训练。在讲授环节,《合唱艺术》和《音乐鉴赏》进行有机整合,可以让学生在演唱前更深入快捷地了解不同版本的《茉莉花》:民歌江苏版的和河北版的,合唱版的和交响版的,以及爵士版和萨克斯版的《茉莉花》的区别,从而正确把握江苏民歌版的《茉莉花》的音乐情绪,提高排练质量。由于合唱是一种集体演唱的表演形式,因此声音的统一以及发声方法的科学性是合唱训练中的关键所在,学生要依照指

挥手势进行集体呼吸、集体演唱,这一环节对歌曲音准、节奏、强弱和共鸣要求高,必须准确、科学。学生在指挥的手势提示下进行演唱,大家共同演绎作品,每个人都是一个独立个体,但是每个声部发出来的声音必须统一、纯净,就像一个人在演唱。这种音质需要大量时间进行实践训练,如果合唱队员能够正确理解音乐情绪,能快速统一地进入音乐状态之中,就会大大提高演唱质量,提高教学效果。

合唱课程能训练学生的音乐综合能力及团队意识。教学中,以教师训练合唱队为主,学生自主排练为辅。学生在教师的指导下分小组进行排练,担任指挥的同学要以提高实际操作能力为重点,必须使理论与实践相结合,即图式与动作相结合,通过指挥实践,掌握指挥的基础知识和基本技能。演唱者只有通过树立正确、科学的音乐观念,感受和理解音乐作品的情感、思想,才能不断提高声乐演唱水平,掌握演唱多声部合唱的能力和技巧(协调、谐和、均衡和控制等能力与技巧)。

合唱是一门表演艺术,舞台演出是合唱课程教学中的重要一环。教师可采用汇报表演、音乐会和参与对外演出等形式组织学生实训练习,还可与《音乐剧艺术与实践》课程进行整合,让合唱实训融合到音乐剧演出中,以提高学生的热情和积极性,增强学习的兴趣,从而提升教学效果。

3. 综合培养,整合在《音乐剧艺术与实践》教学中体现

《音乐剧艺术与实践》使学生了解音乐剧以音乐、舞蹈、文学和舞台美术等有机综合为一体的艺术形式特点,培养学生运用语言、音乐和肢体动作表情达意的能力,掌握音乐剧排练流程,提升学生的艺术综合素质以及团队合作意识。

在《音乐剧艺术与实践》教学中,开始是对音乐剧的内涵、音乐剧经典作品的理论知识讲授与赏析,接着进入实践部分。在实践环节中,首先从剧本编创与朗诵、音乐编创与演唱、舞蹈编创与舞蹈生活表现、舞台美术设计与手工制作等几个方面训练学生。其次,进入排练环节时,同学们在教师的指导下独立编创剧本,一般选用主题清晰的童话故事、寓言故事和编创故事为线索,使所学课程的内容和形式有机地结合起来。例如,将《音乐鉴赏》课中民歌《茉莉花》和《合唱艺术》中多声部合唱曲《茉莉花》,融合到音乐剧《茉莉花开》中,除了进行“小茉莉”的人物塑造,还可以用“茉莉花”编创主题音乐、背景音乐、场景音乐,终曲合唱《茉莉花》。剧本确定后依据角色形象塑造和场景氛围的需要,让学生尝试进行“茉莉花”音乐编创和舞蹈编创,这期间最能够训练和培养

学生艺术整合能力和综合素质。单从音乐整合能力看,既包含对音乐的选择与改编,要将不同风格的“茉莉花”音乐作品通过拼接、挪移、再创作等方式融入音乐剧内容的活动细节中,还包含对音乐剧的展现方式,如选择通过音乐(背景音乐、演唱、演奏)、舞蹈、说唱、朗诵等形式塑造和表现角色。最后是展演环节,以此检测学生理论知识的运用、平时训练和舞台应变能力的综合表现水平,一部音乐剧就是小组成员集体智慧的结晶。

交流互动是教学过程的重要环节。在《音乐剧艺术与实践》教学中,不仅要有充分的师生交流,更要注重学生之间的交流和合作。教师在音乐剧教学中要根据学生的个性特长和教学需要进行合理分组和分工,以增强学生既合作又竞争的意识,保证每个学生都能参与到音乐剧学习和体验中去,让学生在一种平等、轻松、愉悦的氛围中充分表现自我——敢唱、敢跳、敢表演,并“兼职”担负起一个编剧、导演、美工、服装、道具的任务,从而形成一个团结协作、竞争有序、生机盎然的音乐学习团队^[2]。

(二)教学评价整合

教学评价是现代教学研究和教学改革发展的主要内容,可以概括为三个方面:首先,教学评价需要考虑课程设置以及教学目标代表的教育价值观;其次,在多种价值观的碰撞融通中能否寻求各方都能接受的多元性标准^[3]。打破“试卷”考核的单一形式,力求多元化的考核方式。

1. 以音乐档案袋作为评价方式之一

档案袋评定法兴起于20世纪80年代,它是课程评价范式中质性课程评价最具有代表性的方法。根据课程内容与性质的不同,国内外有很多“档案袋评定法”的分类,我国学者主要将档案袋评定分为过程型档案袋和成果型档案袋。档案袋评定强调实践活动,并与专业、课程、教师和学生等因素紧密联系,因此会在档案袋设计、分析及评价过程中各具特色。

在高校音乐课堂教学评价中,由于专业特点和综合实践环节的个体差异及评价多元性,实践教学环节往往成为评价的难点,建立学生“音乐活动档案袋”,以此作为评价方式可谓课堂教学评价的新视点^[4]。如在《音乐剧艺术与实践》课堂上,教师要求学生完成《音乐剧活动方案》,包括容如下:(1)我的音乐剧剧本。(2)我对所扮演角色的理解和设计。(3)音乐剧中音乐部分的设计方案(歌唱、音乐背景、舞蹈音乐等)。(4)活动展示图片与文字说明。(5)活动中我的组织、沟通、协作能力的表现。(6)“我的音乐剧”排练与表演过程的反思。

学生按照教师对音乐剧活动提出的要求及说

明,以小组形式提交《音乐剧活动方案》,并进行方案说明和课堂表演。学生首先需要结合专业特点对活动文本(剧本)的选择进行文字说明,文本(剧本)选择既包含对成语、童话和寓言故事的引用与改编,也包含对社会热点中青、少年生活事迹进行故事改写,学生根据设计需要将故事改编成音乐剧剧本,包括分幕、人物设计、场景构思、背景音乐、歌舞表演等等。

其次学生通过图片的形式记录下小组活动排练过程的细节、个人排练的特写、演出的剧照,并对图片进行详细的文字描述,记录音乐剧排练到演出的活动流程并阐述个人在活动中承担的角色、感想和课后教学反思。

通过建立音乐档案袋,同学们可以自我反观在音乐剧教学后综合能力的提升、存在的问题以及今后的发展方向,为培养高素质的综合人才奠定基础。

2. 以舞台艺术实践的教学汇报作为评价方式之一

音乐是表演的艺术。音乐因其材料特点,只有通过表演这一中间环节,借由乐器的演奏、人声的歌唱等多种艺术手段,才能把音乐作品的意象、意境、思想用具体可感的音响表达出来,音乐只有通过表演这一环节才能体现其艺术之美,也才能为欣赏者所接受^[5]。

音乐表演离不开舞台,舞台是音乐表演的载体,所有的音乐表演都是通过舞台来实现的,舞台艺术展现是学生对所学音乐课程最好的诠释。学生在进行表演中要有对音乐的理解,还要有对舞台的把控。舞台艺术具有真实性与艺术性、灵活性与长期性、趣味性与综合性、理论性与实践性特点。舞台实践教学可以让学生真实感受舞台艺术的魅力,检测所学达到怎样的程度和水平,应用舞台实践教学的形式,可以大大提升学生对于音乐的理解和表现,切实感知表演的真实程度,能很好地提升表现和表演音乐的能力和水平。音乐表演是对音乐的演绎、凝练,具有很高的艺术性。同时可以依据舞台艺术实践需要,灵活地由教学者进行设计和安排。而若要熟练地对音乐这门艺术进行表现,师生需要花费大量的时间与精力去对舞台艺术实践进行学习和研究,不能一蹴而就,是一个漫长修炼的过程。灵活的教学形式、内容和授课地点,使表演者对每一次上课都产生了期待与猜测,增加同学们对于舞台实践教学的乐趣与热情,还可以最大化展现学生个体的艺术特质,让同学充分发挥自己的特长和优势,增强学生们的自信心,充分挖掘同学们的艺术潜质,培养学生的艺术综合素质^[6]。

在舞台艺术实践教学中,要设定课堂目标的层次教学,多赏识关注学生的兴趣。所谓层次教学就

是教师根据学生的知识基础,智力以及艺术能力,有针对性的分层教学,从而达到不同的层次教学目标。只有突出层次性、兴趣性以及赏识与鼓励的教育理念,才会让学生积极主动参与到舞台艺术实践中学习,并收到理想的教学效果。

提供良好的舞台氛围就需要我们不定期举办小型音乐会,以音乐会的教学汇报作为学生的评价方式之一。当前,高校公共艺术课中班级、社团音乐会成为音乐课程特有的一种生动活泼的评价方式,它通过展示学生的演唱、演奏、音乐戏剧作品、音乐小评论,并将之拍成照片、录像和进行相关的文字说明,以达到学生间相互交流和相互激励的目的。作为一种评价方式,将班级和社团小型音乐会渗透到音乐课堂中,可以培养学生自我评价意识,拓展音乐学习评价标准,丰富音乐学习评价内容,充分体现音乐课程的专业特点和课程评价的民主性,营造公平、和谐、团结的评价氛围^[7]。教学评价的内容、标准、指标在一定程度上左右着教师和学生努力的方向、教与学的方式、方法,影响着学生的学习发展,因此,多元化、开放式的音乐评价是音乐教育的发展趋势。

总之,普通高校公共音乐类课程的整合,既要注重不同课程的专业特点,同时又要注重与其他课程的联系性,将具有内在逻辑传统的原有分科课程内容与其他相关的课程内容有机地结合在一起,以多种形式和手段展现出来。防止各个领域之间在知识理论与艺术实践上相互孤立与脱节,以课程整合的形式在多门学科之间架起一座座桥梁,让学生通过丰富多彩的学习形式,自由地通往自己想探索的艺术知识领域,在相对时间内获得更多的有益的艺术理论知识和实践机会,提升自己的综合艺术素养。

【参考文献】

- [1] 吕霁虹. 普通高校音乐教育课程的整合探究[J]. 黄河之声, 2016(18): 14—15.
- [2] 向淑娟, 巫俊平. 流行音乐与民歌教学整合初探[J]. 音乐时空, 2014(4): 177.
- [3] 李雁冰. 课程评价论[M]. 上海: 上海教育出版社, 2002.
- [4] 白英. 音乐课堂实践教学“档案袋评定法”的个案研究[J]. 陕西学前师范学院学报, 2017, 33(5): 45—48.
- [5] 文丽君. 音乐鉴赏[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2016.
- [6] 邱鑫. 试论音乐表演专业舞台实践教学的重要性[J]. 戏剧之家, 2017(6): 206—207.
- [7] 杨燕. 班级音乐会在低年级音乐学习评价中的作用[J]. 教育观察, 2018(7): 104—105.