

Effective Interface and Optimization Strategies between the History of Western Music Course in Higher Normal Education and Music Appreciation Teaching in Primary and Secondary Schools

Ruxin Liu

College of Art, Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang, 321000, China

Abstract

At present, China's basic education is in the stage of continuous reform and improvement, as a higher teacher training colleges and universities focusing on training music teachers, they should continue to adjust and optimize the relevant courses of the higher teachers according to the current national policy and education orientation, so as to realize the effective docking between music education of higher normal and music teaching of primary and middle schools, and to cultivate qualified music educators for our country. This paper combines the current teaching status of western music history in higher normal colleges and universities, summarizes the current teaching problems of the western music history course in higher teachers, and puts forward suggestions on how to promote the articulation between the western music history course in higher normal and music appreciation teaching in primary and secondary schools.

Keywords

western music history; teaching music appreciation in primary and secondary schools; subject integration; curriculum optimization

高师西音史课程与中小学音乐欣赏教学的有效衔接与优化策略

刘如昕

浙江师范大学艺术学院, 中国·浙江 金华 321000

摘要

当前中国的基础教育处于不断改革与完善的阶段,作为重点培养音乐教师的高等师范院校,应不断根据当前的国家政策、教育导向对高师相关课程进行调整与优化,实现高师音乐教育与中小学音乐教学的有效对接,为中国培养出合格的音乐教育工作者。论文结合西方音乐史在高师院校的教学现状,总结出高师西音史课程目前的教学问题,并对如何促进高师西音史课程与中小学音乐欣赏教学衔接提出建议。

关键词

西方音乐史; 中小学音乐欣赏教学; 学科融合; 课程优化

1 中小学音乐欣赏曲目与高师西音史课程的关联度

高师音乐教育是培养中国基础教育音乐教学人才的摇篮,是造就一支高素质中小学音乐教师队伍的基地。西方音乐史与作品赏析是高师院校中的必修课程,学习与了解西方音乐历史、赏析经典西方音乐作品有利于丰富学生的专业知识、提高学生的音乐素养与教学能力。笔者经统计,西方音乐曲目在人音版音乐教材中占有不少比例,与高师西音史的

课程内容是有共通之处的,因此高师音乐史课程与中小学音乐教学内容有着密切的关联。《义务教育音乐课程标准(2022年版)》中提出“学习和领会中华民族艺术精髓,增强中华民族自信心与自豪感;了解世界文化的多样性,开阔艺术视野”的课程理念。以人音版初、高中的音乐教材为例,教材编写的曲目紧扣这一基本理念,不仅有中国本土音乐,还融入了不同国家、民族有代表性的音乐,体现了其教育理念的民族性、多元化的特点,并且随着学生年级的增加,对其欣赏的曲目要求难度逐渐加大。

这也从另一方面要求,在西音史的教学过程中任课教师要适当地提及、讲解在中小学音乐课程中会出现的相关曲

【作者简介】刘如昕(2000-),女,中国山东聊城人,硕士,从事音乐教育研究。

目,为学生日后从事音乐欣赏教学提供经验和积累。以人教版的初高中音乐教材为例,七年级涉及到的西方音乐曲目共17首,占比27%;八年级有10首,占比17%;九年级涉及曲目有7首,占比25%;在人教版高中音乐教材的《音乐鉴赏》板块中,涉及的西方音乐曲目有28首,占比32%。

通过整理人教版和人音版初、高中音乐教材,得知所涉及到的西方音乐作品主要是古典主义时期和浪漫主义时期,里面包含了各种体裁,如交响曲、协奏曲、交响诗、钢琴小品、艺术歌曲、歌剧等。

2 高师西音史教学现状

笔者通过对知网、读秀等学术网站进行资料的搜集和总结,发现目前全国各类师范大学对于西音史课程教学都存在如课程设置不合理、教学模式单一、教学设备不能满足教学需求等各种问题。如何实现高师音乐教育与中小学音乐欣赏教学的有效对接,值得我们深思。

基于此,笔者以浙江省某一个师范类高校为例,通过“问卷星”在线问卷调查平台来对音乐教育专业的学生进行了调查研究。

以问题5“你认为该课程的教学中还缺少哪些内容?”为例,所得到的数如图1所示。

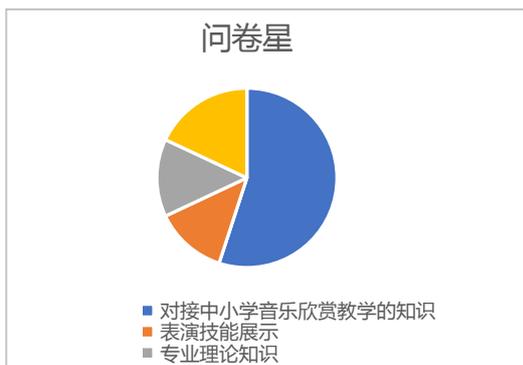

图1 “问卷星” (一)

根据收集的数据来看,在该校的西音史课程中,教学内容大部分以讲解理论知识、听赏音乐作品为主,布置的作业类型也以音乐作品赏析为重点,要求学生对于音乐作品进行分析与表演。57%的学生认为他们的老师经常为学生讲解与拓展有关欣赏教学的相关内容,教师能够有意识地引导学生去了解、掌握欣赏课的相关策略与方法。但在涉及到欣赏教学的实践环节中,64%的学生认为他们的老师仅是偶尔开展,约82%的学生认为在该课程中缺少对接中小学音乐欣赏教学的知识。

以问题11“你了解中小学音乐教材中与该课程相关的曲目吗?”为例,所得到的数据如图2所示。

根据收集的数据来看,老师在课堂中经常播放经典的音乐作品让学生进行欣赏,学生对于经典音乐作品的了解较丰富,但在课后只有43%的学生会经常欣赏中外经典音乐

作品,学生缺乏主动学习的意识。只有约11%的学生非常了解《义务教育音乐课程标准(2022年)版》中关于欣赏教学的内容,大部分学生对其内容了解不深,没有关注到新课标与西音史教学内容之间的内在联系。除此之外,中小学音乐教材中与该课程相关的曲目仅有11%的学生对此非常了解,绝大部分学生只是大致清楚。对于师范专业的学生来说,应该熟悉教材内容,掌握其基本的教学策略与方法,但从上述结果来看,情况不容乐观。

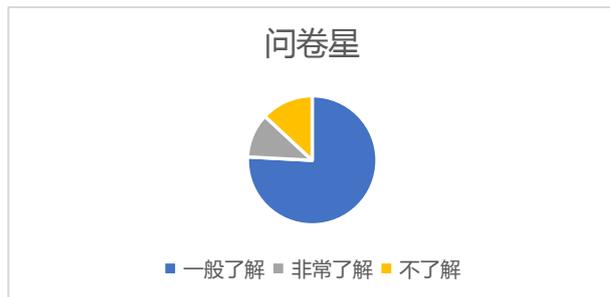

图2 “问卷星” (二)

根据以上调查数据的分析,将浙江省师范类高校的西方音乐史教学现状作为一个缩影,我们可以发现当前高师院校中的西方音乐史课程仍然普遍存在传统的教学方式,其中存在以下几点问题:

2.1 教学内容与中小学欣赏教学衔接不足

高师音乐教育专业为培养中小学音乐教师奠定了重要的基础。但是,在西音史课程中,任课教师更多将重心放在理论知识的讲解与经典音乐作品的赏析中,没有将培养学生欣赏教学能力的目标放在教学过程里。传统的教学方式过分强调教师的主导作用,学生只能被动接收知识,容易忽视对学生理论运用能力、教学实践能力的培养,要求学生进行相关的教学实践活动较少,学生对于欣赏课的教学内容也不熟练,不能很好地将专业理论知识运用到中小学课堂教学中,并且对于中小学音乐教学的基本理念也不够了解。

目前中国高师音乐教育专业的课程缺乏与中小学音乐课程标准的有机联系,这就导致很多课程的教学脱离中小学音乐教学的实际,影响到人才培养的规格与质量。教师也不能够清楚地意识到他们所教授的课程能够对学生今后的职业起到一个怎样的作用,这就造成了在教学中音乐专业知识与实践知识割裂的状态。

2.2 学生对音乐欣赏教学的方式与方法认知不足

大部分学生在学习西方音乐史这门课程时只把它当作是一门枯燥乏味的史论课程,缺乏一定的兴趣,上课随意且不受学生的重视,忽视了这些音乐史论课程的重要性。并且在上述调查问卷中,超过54%的学生在课后偶尔会欣赏经典音乐作品,这表明大部分学生的思维处于一个消极、被动的状态,对音乐欣赏教学的方式没有一个很好的认识,对相关知识的掌握也仅依赖于教师课堂上的讲解。

2.3 课程设置与评价体系不够完善

西方音乐史的内容庞杂,涉及的时间悠长久远。以笔者调查的浙江省某师范类高校为例,该课程基本的课时安排为第一学期从古希腊时期到古典时期,第二学期从19世纪的西方音乐到20世纪的西方音乐。在如此有限的学时里,教师就更加无法详细地讲述、拓展中小学音乐欣赏教学的内容。

并且该课程的评价方式单一,主要以学期结束的期末考试来考查学生的学习效果。这种评价方式容易造成学生有应付考试的心态,并不利于学生积极地去学习这门课程,最终偏离教学初衷,无法真正促进学生的知识掌握与技能运用。

3 高师西音史与中小学音乐欣赏教学的有效衔接策略

3.1 贯彻高师培养目标,提升学生的教师角色意识

高师音乐教育专业培养的不是音乐家,而是音乐教育人才,是未来面向中小学的专业音乐教师。西方音乐史课程是高师音乐教育专业的基础必修课,因此在其教学中必须贯彻高师的培养目标,体现出其“师范性”。为了让师范生在毕业后更好地与中小学音乐课程接轨,教师可以有目的让学生进行教师角色转换模拟。

在角色认识的过程中,他们总是把自己习惯的视为学生,而没有意识到自己在未来就是真正的教师。可以让学生自行选择中小学音乐教材中的西方音乐作品来进行模拟上课,教师可以先指导学生进行个人的模拟教学,再分组进行模拟教学,教师经过点评后进行修改,最后每个小组推荐一位代表在全班进行优秀示范教学模拟。在模拟过程中,教师应注意在导入、新授、提问、拓展、小结等每个教学环节中突出的问题进行细致分析与探讨。学生在通过备课、上课、课后反思等一系列的过程后能够充分调动学生的积极性和参与度,更好地熟悉音乐教材、锻炼教学能力、提高音乐鉴赏与审美能力,将所学知识运用在课堂中,逐步建立对欣赏教学课堂的基本认识,促进学生的师范综合素质提升。

3.2 以新课标为导向,调整教学内容与顺序

义务教育艺术课程标准(2022年版)中课程理念指出,重视学生在学习过程中的艺术感知及情感体验;强调艺术课程的实践导向,使学生在以艺术体验为核心的多样化实践中,提高艺术素养和创造能力。目前很多高师院校在讲授西音史课程时都会以讲“史”为主,并给学生播放大量的音乐作品,这虽然在某一方面让学生获得了聆听经验,但仍然没有摆脱“你放我听”的被动学习状态,教学效果仍不显著。要改变当前这种局面,一方面,我们可以利用电脑、投影仪等把有关西方音乐史的谱例反映在屏幕上,在聆听音乐作品的同时,给学生留下分析音乐风格的空间,让学生展开学术争论,可以以小组或个人为单位,重点是评估学生的讨论,

从而使学生改变听课状态,来提高整体课堂效果。其次,师生可以通过合作演奏音乐,可以更好地发挥教师的主导作用。学生与教师的合作会更好成为学与教结合的重要推动因素,使学生在心中形成对音乐宏观结构的理解,对音乐审美产生微观细致的感受。不仅如此,在后疫情时代的教学中,教师可以采用线上线下相结合的教学方法。课前,学生根据教师在学习平台上发布的任务进行自主预习;课中,教师可以利用线上学习平台,在讲解过程中根据问题的重难点进行提问抢答加分环节,激发学生的现场体验感;课后,学生根据教师在学习平台上发布的任务来完成作业,教师给予反馈和评价,充分激发学生探究学习的兴趣。

在《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》中明确指出《西方音乐史与作品赏析》的课程目标之一为“掌握在中小学音乐教育中有关西方音乐史与名作欣赏内容教学的基本方法。”因此教师在引导学生赏析经典音乐作品之余,还要拓展在中小学音乐教材中的西方音乐作品,在授课过程中要适当讲解中小学音乐教育的方法与策略,使学生在心中有中小学音乐教育方法的大致方向。由于高师音乐教育专业的学生基础薄弱,教师在讲解古典主义时期的大型奏鸣曲、交响乐时,对于其中的和声、复调、配器等必然会有晦涩难懂的感觉。因此,我们可以从浪漫主义时期小型的钢琴小品、艺术歌曲入手,之后再回到巴洛克时期直至20世纪音乐。这样由浅入深,由简到繁的教学顺序有利于学生对于西方音乐的理解,并且能够提高学生评价音乐以及作品欣赏能力,而这些正是未来中小学音乐教师所需要具备的。

3.3 拓展教学思路,加强学科融合

在上述论述中笔者指出,在高师院校中,教师容易将西音史的教学囿于传统模式,其讲授内容仅限于西方音乐史本身的范围,割裂了与其他学科的内在联系。教师要清楚在面向音乐教育专业的学生,所开设的课程一方面是为了拓展学生的音乐史论知识面与加强学生赏析音乐的能力,另一方面是为了能更好地对接中小学音乐教育的实践,对接他们后续的实习以及未来职业工作,满足中国音乐教师人才的培养与发展需要。西方音乐史的内容浩如烟海,一部音乐史既是音乐形态发展史,更是人类社会的情感史;既要研究音乐艺术的社会意义,也要研究音乐艺术审美价值的意义。所以笔者通过分析认为在西音史教学过程中加强其学科融合,对于高师院校的培养目标是很重要的。比如穆索尔斯基的《图画展览会》,可以围绕作曲家的创作风格及个人生平展开“风格即人”的美学命题讨论,1874年穆索尔斯基参观一位已故朋友的画作展览后,以其中十幅图画为依据创作了这首钢琴组曲。他创造性地将图画转化为音乐语言,补充和丰富原画作中所没有的微小细节,为世人勾勒出了另一种视觉体验,是古典音乐史上第一部“用音乐来表达图画”的典范。比如《图尹勒里宫花园》这部图画,原作展现了巴黎市中心

的一所旧花园中,人们浓郁的生活氛围。穆索尔斯基在创作音乐时,便采用了能表现欢乐气氛的十六分音符,展现了儿童嬉戏打闹的愉悦氛围,使乐曲更具有明快活泼的感觉。音乐与美术本是两种性质不同的艺术,一个是听觉艺术,一个是视觉艺术。而穆索尔斯基的《图画展览会》就是努力挖掘音乐表现的各种要素,运用节奏造型感和声色彩感等,用声音的艺术描绘了生动的图画。

立足于音乐社会学的基础让学生身临其境,同时还可以借鉴音乐美学、音乐心理学等相关学科,在复合型教学中激发学生审美能力,提高学生西音史课的兴趣,将这种欣赏教学方法潜移默化到学生的心中,使学生在未来对接中小学工作时能够将这种教学思维模式有意识地运用到中小学欣赏教学的课堂中。

3.4 建立多元评价体系,注重欣赏教学能力的培养

《义务教育音乐课程标准(2022年版)》中建议:将学生的课程学习与实践活动情况纳入学业评价。强调评价的统一要求,尊重学生艺术学习的选择性。

在课程评价方式上,除了传统的评价方式外,还应注意培养学生实践能力的培养以及欣赏教学能力的考核,建立多元的评价体系。首先,教师可以结合线上学习平台,将学生的出勤率、活跃程度、回答问题的情况作为一项期末考核的标准。其次,西音史基础知识的考核也要纳入其中。高师学生想要更好地衔接中小学音乐欣赏课,基础知识是其根基。除了期末试卷外,还包括经典音乐作品主题视唱、音响听辨等环节。最后,将实践能力作为期末考核的标准之一,这一点主要体现在学生在课堂中进行欣赏教学的模拟上课环节。在考查前学生自主选择中小学音乐教材中的西方音乐曲目进行教学设计,包括分析教学目标、教学重难点等,制作多媒体课件,选择合适的教学方法,在规定时间内进行现场教学,在此过程中教师和学生都可以进行点评和互评,这样既能激发学生的学习兴趣,还能增强其欣赏教学能力。

不能说哪一种评价方式是不合理的,但是在教学过程中能够形成过程性评价与终结性评价相结合、师生与生生互评相结合的多元评价方式,可以打破传统的单项评价方式的

壁垒,为高师学生在以后中小学音乐欣赏教学中进行教学和课程评价时奠定一个良好的基础。

4 结语

当前的教学基础教育音乐课程改革正在不断进步,高师音乐教育课程也在不断向前发展。目前,很多学生对音乐史论课的不重视以及对未来教师角色意识的不足,导致该课程在培养中小学音乐教师的过程中不能很好地发挥其作用。西方音乐史作为高师音乐教育专业必不可少的一门史论课程,是培养中小学音乐教师必不可少的途径。高师音乐史课程不仅要开阔学生的欣赏视野,提高学生的欣赏水平,更要引导学生深入分析作品,增强对音乐的鉴赏能力,掌握音乐欣赏教学的方式方法,与职业教育相对接。笔者希望教师和学生能够重视现在的教学和学习问题,重新确立西方音乐史在高师培养中小学教师过程中的地位,从而实现高师西音史课程与中小学音乐教育的有效衔接。

参考文献

- [1] 周炜娟.重新审视高师音乐教育中的史论课——《西方音乐史与欣赏》课程教学改革[J].艺术百家,2006(9).
- [2] 李晶.高师西方音乐史课程线上、线下混合式教学模式的探索[J].中国音乐教育,2021(9).
- [3] 陈培刚.中国高师音乐课程改革的问题、挑战与应战——从基础音乐教育的视角谈起[J].中国音乐教育,2019(5).
- [4] 匡君.论音乐知识课程教学的“音乐化”——以西方音乐史教学为例[J].湖南师范大学教育科学学报,2016(12).
- [5] 陈新坤.高师西音史教学存在问题与对策思考[J].黄河之声,2009(3).
- [6] 陆小玲.地方高师音乐教育改革的理论与实践探新[M].成都:西南交通大学出版社,2016.
- [7] 王耀华.高师音乐教育论[M].长沙:湖南师范大学出版社,2004.
- [8] 朱咏北.二十一世纪高师音乐教育研究[M].长沙:湖南师范大学出版社,2003.
- [9] 中华人民共和国教育部.义务教育音乐课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.