

学科综合在音乐课堂教学中的实践

李若萱

宁夏师范学院音乐舞蹈学院, 宁夏 固原

收稿日期: 2023年10月6日; 录用日期: 2023年11月8日; 发布日期: 2023年11月14日

摘要

当代我国经济飞速发展,开始大力推广提倡素质教育,因此对于学生的综合素质也有了更高标准的要求。学科综合的理念开始在音乐课堂逐渐受到重视,但也因此出现了一些问题。本文主要阐述目前广泛学科综合在音乐课堂中存在的问题并提出各类学科在音乐课堂中的综合实践方式,以努力提高音乐教学效果。

关键词

音乐课堂, 学科综合, 问题及对策

The Practice of Subject Synthesis in Music Classroom Teaching

Ruoxuan Li

School of Music and Dance, Ningxia Normal University, Guyuan Ningxia

Received: Oct. 6th, 2023; accepted: Nov. 8th, 2023; published: Nov. 14th, 2023

Abstract

With the rapid development of the contemporary Chinese economy, it begins to promote quality education vigorously, so there is a higher standard for students' comprehensive quality. The concept of subject synthesis has been paid more and more attention in music class, but some problems have arisen. In order to improve the effect of music teaching, this paper mainly expounds the problems existing in the synthesis of a wide range of subjects in the music classroom and puts forward the comprehensive practice methods of various subjects in the music classroom.

Keywords

Music Class, Subject Synthesis, Problems and Countermeasures

1. 引言

音乐课程的综合是在课堂实践中以音乐教学为主体,将姊妹艺术以及其他学科与音乐形成密切联系,最大限度地提高音乐教学的效果。随着现代文明的进步,人类的文化水平随之不断提升,人文教育与社会之间的关系变得越来越紧密,为了迎合社会的多向性发展,应该形成多样化的教育理念。这种趋向要求人的知识构建走向整体、走向整合。而音乐作为教育一个重要分支,对学生人格形成、知识框架的建构、综合素质的培养,大多是通过与不同学科的知识交叉实现的[1]。各学科与音乐学科的综合和互相促进发展,让学习者形成一定的知识架构体系和对生活认知的关怀,这对目前社会强调的素质全面发展,有着重要的理论和实际意义。

2. 学科综合理念在音乐教学的现状及存在问题

随着课程改革的不断推进和社会提出培养全面发展的人才的要求,近些年来学科综合理念在音乐课堂中越来越广泛的被认识。在教学的实践中,新老教师展现出不同的教学风格。年轻教师在教育岗位从事时间短,相对于老教师没有足够的教学经验,因此在教学上不能娴熟地运用学科综合,经常会造成创新过度的局面。老教师基本功扎实但在教学中习惯于依靠经验教学,教学模式不能随着时代的发展变更,课堂中涉及综合教学的内容往往是老生常谈。在当今音乐课堂中,学科综合运用频率最高的是音乐与美术学科。例如教师提问学生在聆听音乐的过程中想象到一幅怎样的画面,或者观看相关视频认识音乐背景等。通过简单的听觉与视觉的结合,不仅没有发挥出学科综合的优势,学生在课堂上是否理解音乐和掌握知识也有待探究。由此可见,在教育现状中仍存在几个突出问题,音乐课堂教学方式不够丰富、教学内容不清晰、教师自身素质不够等。笔者将对应这些问题一一论述。

1) 教学方式有待完善。以往的音乐课堂教学方式太过单一死板,没有重视音乐所蕴含的文化历史和艺术方面的知识。教学者想要提高学生课堂学习的积极性需要运用好音乐与其他学科相融合的方式来带动学生主动学习。通过这种方式,学生的创新思维也因此提升。在这种教学模式下,学生在以后的学习道路上会更加独立自主。

但在创新的过程中也需要把握好尺度,如果创新过头,会导致音乐课失去音乐本身的特色。例如有些教师在上课时,没有按照教材,用现在的流行歌曲让学生弹唱练习,这样做看似调动了学生的积极性,让学生参与到课堂中。实则是降低了学生对学习的专注度,引导学生走教学捷径,拉低了学生的兴趣,导致学生的专注力和创新能力消失殆尽。因此教师应该根据学生本身的特点进行改革,不能想当然的改变教学课堂,改革要符合学生的发展特点。

2) 教学内容不够清晰。在音乐教学活动中,是由教师组织教学来引导学生学习,这也是当前音乐的主要教学形式。教师在实际教学过程中,如果对歌曲并不熟悉,不理解却在实践音乐综合教学,那么造成的后果是十分严重的。不仅会给学生带来一个不好的课堂环境,也带给学生不好的负面影响。目前看来,大多数音乐教师没有将综合教学的理念贯彻在自己的课堂中,而仅仅是把其他学科生搬硬套进音乐课堂中,让人啼笑皆非。若音乐教师在教学中没有正确掌握教学目标,以及不能根据学生的实际情况教学,会导致教学方法不得当、教学内容安排不合理,让学生对音乐课堂失去信心,也对渐渐音乐失去兴趣。音乐学科综合化有着非常多的含义,它不单单指在原有的课堂基础上增添新的课程内容,也没有一

定的模式，它的目的是在最大程度上整合每个学科的知识从而达到教育合力。在学科综合最重要的是教学理念，而不是一味的去追求教学模式。教师在教学中可根据教材内容和学生的具体情况合理地设计教学情境，构思教学过程。以学生的理解能力出发进行学科的融合，帮助学生学习和感受音乐文化内涵，引导学生以音乐为媒介对人、社会、自然进行感悟和思考[2]。

3) 教师素养有待提高。音乐课堂中进行学科综合教学对教师各方面的素质提出了更高的要求。实施音乐学科综合教学首先应在课堂上要确保音乐学科的主体地位不会发生改变，这就需要教师有足够的音乐专业技能。教师在课堂上要始终把握教学的核心是让学生体验和享受音乐。如面对教唱课时，教师需要掌握正确的发声方法和流畅的钢琴伴奏；面对欣赏教学，教师应对作品和作曲家的背景有全面的理解；面对器乐教学，教师要熟悉所学器乐的演奏方法和技巧。以上都要求教师具备较高的专业水平，才能够使教学顺利的进行。

其次，教师的文化素养也对课堂的呈现有很大的影响。大部分音乐教师相对于其他主课教师在文化上会有所欠缺，因此在课堂教学中音乐教师尽量避免综合。原因是害怕自身文化素养不足，不能给学生带来良好的课堂体验。事实上，学科综合已然是大势所趋，教师需要不断的完善和学习，丰富拓展性知识和跨学科知识，建立起广博的知识系统，才能克服在综合教学中的阻碍。

3. 学科综合在音乐教学中的有效策略

针对以上问题笔者提出学科综合的几种有效策略，深入探讨教材内容与各门学科之间的有机联系，考虑学生的年龄特点和兴趣爱好，设计和安排音乐课。在学科综合的实践中，围绕音乐主体分析教材的特点，联系相应的学科适当进行综合。让学生能够从不同的视角发现音乐的美，多角度的感受音乐。进一步帮助学生构建起完整的知识观，拓展学生的视野，培养和发散学生的想象力和创造力。

3.1. 与语文学科的综合

音乐教学与语文学科的教学联系紧密，相辅相成。通过文字与音乐的听觉感知与视觉感知，激发学生在学习音乐以及学习语文的积极性，从而将音乐与语文学科综合起来，教师由此更有效地把握学习课堂。如音乐教学中，可以将语文课本中内容融合编排为音乐课本情景剧。例如安排学生演出《狼牙山五壮士》、《天鹅湖》等国内外经典剧目，让学生通过这种艺术形式的表演对音乐和语文学科产生良好体验，使教学充满了乐趣，并让学生对课堂充满向往，提高学习的积极性以及产生艺术共鸣。另外，可以让学用诗歌朗诵的方式朗读歌曲中的歌词，引导学生体会作品情感意境的同时学会发音吐字，将气息运用到歌唱之中。例如学习《游子吟》一课时，由学生熟知的孟郊的五言诗入手。在聆听教师朗诵的过程中理解诗人对母亲的感激之情，体会母爱的伟大。在学生朗读的过程中感受句子之间换气的规律。有了语文教材中诗歌的铺垫，学生在学唱中更容易掌握歌曲的情绪状态，加深对音乐的体验和感悟。

3.2. 与科技科学的综合

在人类的历史发展长河中，很多科学发明创造来源于艺术的灵感，而艺术的发展离不开科学技术的支持和创新。通过音乐与科学的综合可以让学生的知识架构体系逐步清晰完整，对科学思维和艺术思维在脑海中有个隐秘的连接，二者可以互相交流帮助，给受教育者本身带来开拓思维的作用[3]。在具体的教学中，我们可以让学生通过弹奏乐器，观察乐器结构、如何发声等了解科学知识。如让学生通过击打架子鼓，拨动吉他琴弦等，告诉他们架子鼓与吉他发声是通过物理学中物体的震动引起的声音的传播。琴弦越紧，声音就越清澈明亮；琴弦越松，则声音更雄浑厚重。让学生充满对科学的兴趣与向往。当教师综合了音乐教学内容与宇宙天体知识等科学方面的知识，学生自然而然会对科学产生浓厚的兴趣，对

其他学科的学习也充满了期待，这就达到了教师上学科综合课程的意义。将科学知识元素带入课堂，让学生在音乐体验中不知不觉学到知识，使学生能在兴趣和快乐中得到科学知识和音乐审美的多方位体验，从而提高音乐学习效果，也升华了音乐课堂。

3.3. 与美术学科的综合

音乐是一种美育，教师可以让学生在音乐与色彩练习中提高自身创新能力与审美意识。艺术是互通的，让学生通过对图案的绘画和观赏，从而理解音乐作品。这样既能激发学生的学习兴趣，提升受教者自身的审美观念，又能发展学生多种技能，充分培养学生的观察能力、学习能力和创新能力。在音乐教学实践中融入美术可以从两个方面入手。一是让学生通过画面欣赏，利用视角感官更为具体、直观的认识艺术形象，如在音乐欣赏教学中加入相应的多媒体图片或视频，使得课堂的氛围活跃起来，这样学生就会在听觉和视觉的维度上去感受艺术，对音乐中的艺术形象也就更为清晰；另一种方法是通过创作画面来让学生体验音乐，让学生在音乐课程的学习基础上通过手绘艺术创作来表达自身对音乐的体验，转化艺术形式来学习艺术知识。如在讲授俄国穆索尔斯基的《图画展览会》这课时就可以让学生在音乐中展开美术创作。乐曲是穆索尔斯基根据哈特曼的画作创作出有关的十个片段，以及“漫步”主题组合而成的。其中一个片段《两个犹太人》是由不同的管弦乐器演奏出两个犹太人截然不同的形象，在聆听的过程中可以让学生在纸上简单绘画出两个人物的样子。通过展示学生的绘画创作分析作品音乐要素，更形象的让学生理解音乐。另外可以将乐曲中哈特曼的十幅画以图片呈现出来，学生一边聆听音乐一边观赏名画，使音乐与美术达到完美融合。

3.4. 与舞蹈学科的综合

舞蹈可以说是音乐的一种表现形式。音乐是“听得见”的舞，舞蹈是“看得见”的音乐，二者相辅相成，不可分割。舞蹈与音乐的融合可以给观赏者带来美好的感官体验。虽然舞蹈在中小学教育中暂未成立专门的课程，但在学校的艺术活动中如文艺晚会、班级活动等中占有不可替代的艺术地位。音乐教学与舞蹈的综合，可以从两方面进行，其一利用舞蹈的肢体语言来表达传导音乐形象。在课堂导入环节，教师根据音乐设计舞蹈动作，由此创设音乐情境，使学生通过视觉、听觉、肢体模仿等多种感官获得生动的表象，激发学生的兴趣，在课堂的开始就抓住学生的注意力。在教学环节中，让学生以边唱边跳的形式体验音乐，通过形象的舞蹈动作快速记住歌词。节奏是舞曲的灵魂，在唱跳中，学生能够更切实的感受到作品节奏的特点，理解音乐形象。其二以舞蹈肢体动作为基础，让学生根据自己的艺术理解，在每个艺术情节中加入相应的具有想象力的舞蹈动作，并且用一定的表情去传达情绪。例如在四年级《我是少年阿凡提》学唱课中，第一乐段一处乐句空拍加上切分的节奏学生较难掌握。教师可以引导学生想象自己是少年阿凡提生气时候的表现，在八分休止符处加入跺脚、叉腰等表现生气的肢体动作，使乐句前后衔接连贯流畅，准确地表现切分节奏，充分展示出少年阿凡提机智正义的形象。这种教学方法让学生在接受与学习的同时发挥学生的创造性思维和想象力，使学生对音乐学习更有兴趣，有更好的理解。

3.5. 与人文地理学科的综合

音乐教材中的歌曲丰富多样，来自不同地区的音乐作品在旋律和风格上都有所不同。音乐与地理学科的融合，既能让学生在音乐课堂中熟悉各地的文化背景，又能加深学生对音乐作品的认知。例如《茉莉花》在中国各地流传着风格各异的版本。在教学设计中首先让学生学唱江苏民歌版《茉莉花》，之后带领学生分析音乐，总结出歌曲旋律柔美婉转的特点。接下来聆听东北版本，体会东北豪爽、粗犷的音乐风格，同时加入二人转、扭秧歌等东北传统艺术从而让学生透彻得理解东北味儿。在河北版本的教学

中学生很快就能分析出音乐中北方歌曲的音乐特质，建立起南北民歌音乐风格的概念。之后聆听《东边升起月亮》，教师介绍一百多年前意大利作曲家普契尼创作的歌剧《图兰朵》的相关情况，让学生了解中国民歌《茉莉花》很早就跨出了国门，被世界人民喜爱并传唱，激发学生的民族自豪感和对民族音乐的崇拜之情。通过聆听不同的《茉莉花》进行对比探究，激发了学生对地域性、民族性、风格特点等的探究欲望和好奇心，懂得音乐语言具有世界性，从而达到音乐与人文地理结合的效果。

4. 结语

多学科的综合教学是当代教育的发展趋向。音乐作为一门艺术学科与其他学科门类有着密不可分的关系。学生在接受音乐教育时利用多种多样的途径有利于发散学生的思维，培养学生的综合素养。因此在音乐课堂实践中需提倡以音乐为主体地位，寻找各门学科与音乐的密切联系。本文通过讨论音乐教学中可以使用的一些具体综合策略来表明音乐综合教学在课堂的实施是合理有效的。同时也看到学科综合教学目前还存在着一些问题，作为音乐教师应该在实践中不断完善和思考，培养终身学习的意识，不断丰富自身知识，力求带给学生良好的音乐课堂体验。

参考文献

- [1] 李悦. 小学音乐课堂学科综合教学的研究[J]. 北京教育学院学报(社会科学版), 2016, 30(3): 79-84.
- [2] 沈徐芳子. 学科融合: 音乐教学的新航向[J]. 北方音乐, 2019, 39(20): 2.
- [3] 郑莉. 中小学音乐有效教学模式[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2014.