

学前音乐教育中“歌与画”相互交融的教学研究*

马山雪 尹佳敏

(沈阳师范大学, 辽宁 沈阳 110034)

摘要: 在多元文化的视域下, 歌曲与绘画的相互融入与融合日益受到学者们的关注与研究。歌曲作为音响流动的听觉艺术与通过线条、色彩来勾勒一幅幅画面的视觉艺术——绘画, 虽有着截然不同的表现形式与艺术特征, 但二者却都是人们内心深处情感的抒发与展现。学龄阶段的幼儿正处于发展的黄金期, 传统音乐教学中的弊端对儿童的全面发展产生了一定的阻碍, 积极推动歌曲与绘画在音乐教学中的相互交融不仅能够丰富儿童的情感体验, 也能为其全面发展的需求添砖加瓦。

关键词: 学前音乐教育 歌曲 绘画 相互交融

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2023.09.61

在2020年由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中“树立学科融合理念”部分明确指出有机整合相关学科的美育内容, 推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合, 大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动。”通过以上文件可看出国家对学科融合的重视, 因此推动歌曲与绘画的交融是顺应时代发展、符合国家需求极其重要的美育方式。歌曲是通过有组织的音构成的听觉艺术, 绘画是通过线条、色彩构成的视觉艺术, 这两种艺术形式虽有着不同的表现特点与艺术特征, 但却都是人们内心深处情感的抒发与展现, 蕴涵了丰富的思想情感与价值观念, 具有鲜明而深刻的人文性。现如今在学前音乐教育中, 许多教师仍然保持着传统的教学方式, 重视基本知识与技能的机械训练或是盲目的组织儿童在音乐课上参与唱歌、游戏等活动, 完全忽视学生对音乐本体深层内涵的感受与理解, 对其音乐素养与审美能力的发展产生了一定的阻碍。在音乐教学中将歌曲与绘画有机融合, 能够快速吸引孩子们的注意力, 加深他们对音乐作品的情感体验与内涵理解, 有效提高教学效率^[1]。自古代起, 作为歌曲演唱的古诗词与绘画之间的关系就受到了一定的关注, 许多骚人墨客提出“诗画本一律, 诗为有声画, 画为无声诗”的观点。在音乐史上, 有许多音乐家喜欢用音乐来表达绘画, 其典范就是俄罗斯作曲家穆索尔斯基的扛鼎名作《图画展览会》。在美术史上, 也有用绘画表达音乐的大家, 如音画兼备的俄国著名画家康定斯与他的名作《构图, 2号》。由此

可见, 音乐与美术互通互融, 互为一体。在幼儿音乐教学中将二者有机融合, 不仅能提升儿童的音乐素养, 也能开阔其艺术视野, 促进学生的全面发展^[2]。

一、学前音乐教育的现状与问题分析

(一) 在课程目标方面

据研究表明在绝大多数幼儿音乐教学中, 教师以儿童歌曲演唱与律动表演的数量和质量为主要课程目标, 重视基本知识与技能的传授。在歌唱教学中, 主要以师唱生和、逐步教唱的方式进行, 即教师唱一句, 学生唱一句, 一遍没有学会再从头到尾反复教唱。律动练习也采用了相似的教学方式, 即教师逐步教学生做动作, 做错的地方反复练习。无论是歌唱训练还是律动练习, 均采用传统的教学方式, 整个教学过程完全忽视学生的情感体验, 只重视机械训练, 枯燥乏味。教学评价也是以儿童歌曲演唱的数量与律动表演的质量为评价标准, 注重甄别与选拔功能, 如分等级奖励儿童, 学会歌曲数量最少, 表演动作最不协调的孩子则没有奖励。由于我国绝大部分家长始终秉持着“我家孩子不能输在起跑线上的”观念, 许多民办幼儿园为了保障一定的经济来源, 不得不迎合家长的需求, 将传统教育中“应试教育”理念融入学前教育中, 实施幼儿“小学化”, 在总体课程目标上重视数学、英语等文化课程的提升, 轻视艺术、体育的学习, 违背了培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的国家教育目的^[3]。

(二) 在教学方法方面

现如今在学前音乐教育中受到广为流传的教学法是听

*项目名称: 辽宁省教育厅科学研究项目“创意绘画融入幼儿歌曲演唱的应用研究”, 项目名称: LjkR0353 研究成果。

唱法、练习法、游戏教学法与律动教学法等。据调查研究虽然绝大多数幼儿教师对这三种教学方法都有一定的了解与运用,但是其中一大部分教师并没有领略到其本质与内在含义,在音乐教学中盲目的让学生参与唱、跳、玩等活动,如合唱、集体舞表演等,只为完成教学任务、赶教学进度,并没有考虑这些活动本身的价值与意义,完全忽视学生对音乐作品思想情感与创作背景的感受与理解,从而导致学生虽然会唱歌曲,会做动作,但是却并没有学习到这些歌曲深层的意义与文化素养。2020年由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中“指导思想”指出美育要以立德树人为根本,以社会主义核心价值观为引领,以提高学生审美和人文素养为目标,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元。”音乐是美育的重要组成部分,因此在音乐教学中首先应该重视幼儿对歌曲深层内涵的感受与理解,通过音乐来树立其正确的世界观、人生观与价值观,培养爱国主义情感与集体主义精神等综合素质^[4]。

(三) 在教师素质方面

据调查显示绝大多数幼儿教师在教学过程中缺乏歌唱与绘画相互融合的意识,他们认为音乐课就是教孩子们唱歌、跳舞,始终保持传统的教学模式,教学内容毫无新意,导致幼儿听到音乐只知道盲目地跟唱、做动作。些许刚从专业院校毕业的幼儿教师,虽有着丰厚的理论知识,有着将音乐与美术相互综合的意识,但在真正的音乐课堂中教学效果却不尽人意。由于缺乏长时间的实践积累以及对幼儿身心实际状况的了解,他们将大部分时间与精力花费在教学设计上,教学过程中重视教学活动各环节之间的联系以及教学活动任务的完成,却忽视学生音乐学习的实际情况。在实施歌曲与绘画相融合的音乐课中,这些教师虽然设计了丰富多样的教学活动,学生们在课堂上也非常开心,但是却忽视了学科综合的实际意义、忽视了音乐本体的学习、忽视了学生的音乐能力的提升,而是为了综合去综合^[5]。例如,在某所幼儿园中有位教师展示了一节课名称为《小花猫》的音乐公开课,这位教师采用了比较新颖的教学方式,引导学生根据儿歌内容,发挥想象里创意的画出小花猫的形象。一节课时长为25分钟,其中有20分钟儿童都是在画画,据了解这位教师为了使学生在公开课上能够画出优秀的作品,专门提前用一节课的时间教学生如何更好画出小花猫。虽然这位教师的教学方式迎合了学科综合的需求,但却忘记了这是一节音乐课而非美术课,忽视了音乐与其他学科融合的根本意义与价值^[6]。

二、学前音乐教育中歌与画融合教学的策略探究

(一) 增强情感体验,促进儿童的全面发展

教育部印发的《幼儿园教育指导纲要》中艺术部分的指导要点明确表明:“艺术是实施美育的主要途径,应充分发挥艺术的情感教育功能,促进幼儿健全人格的形成。要避免仅仅重视表现技能或艺术活动的结果,而忽视幼儿在活动过程中的情感体验和态度的倾向。”歌曲是人们通过歌词、节奏、旋律、音色等要素将自己的喜、怒、哀、乐所展现出来的艺术形式。绘画则是人们将自己内心深处真实的情感融入进线条、色彩的艺术形式。二者都蕴涵与凝聚了不同国家、不同时代人们的思想情感与文化主张,在本质上具有鲜明而深刻的共通性,将二者结合能够有效丰富儿童对音乐的情感体验。在音乐课堂上,以视觉形式即与歌曲相关的有趣绘画作为导入,通过学生自己的观察以及教师的适当讲解,使儿童了解其图画的内涵与意义,随后将歌曲作为新课引入。当学生的听觉器官与视觉器官受到双重刺激,有利于吸引儿童的注意力。通过对绘画的理解,抽象的音乐在儿童脑海中变成一幅生动的画面,从而增强其音乐感知力,丰富情感体验。黑白五线谱的学习对幼儿来说显得太过单调、刻板,将其融入绘画的重要元素——色彩,能够激发他们的兴趣,提高学习效率。“日本全国彩色音符协会会长田中董子女士提出:彩色音符能使孩子比较容易掌握五线谱中的五线和四间,在视觉上七种颜色比单调的黑白色音符更容易识别与记忆。”歌曲与绘画的有机融合不仅能够增强儿童对音乐感受与理解,也能够开拓学生的艺术视野,有效促进学生的全面发展^[7]。

(二) 有机融合绘本,创新音乐教学方法

绘本是以“图”和“文”共同演绎故事的读物,能够通过丰富的图画和简单的文字叙述表达特定的主题和情感,有助于培养孩子的阅读兴趣、激发想象力。《3~6岁儿童学习与发展指南》中指出:“儿童的发展是一个整体,要注重领域之间、目标之间的相互融入和整合,促进幼儿身心全面协调发展,而不应片面追求某一方面或几方面的发展。”相对于绘画,音乐作为音响流动的听觉艺术,不具有语义的确定性和事物形态的具象性,拥有抽象性的特点,情智未成熟的儿童在单一歌唱教学模式下,很难完全透彻的理解音乐作品中所蕴含的情感态度与思想主张等内容。若儿童处于理解模糊的状态演唱歌曲,无法将歌曲的情感表达出来,那么这将注定是一节失败的音乐课。在歌唱教学中有机地融入绘本,绘本中丰富多样的绘画能够快速吸引孩子眼球,创设音乐情境,加深学生对歌曲的体

验与感受,提高教学质量与效率。例如,在幼儿学习《小红帽》这首歌曲中加入与之相应的绘本,教师提前将《小红帽》绘本中的图案制作成课件,课上利用多媒体展示出来,幼儿通过阅读绘本以及教师的简单讲解对故事情节有了一定的了解,在儿童阅读绘本故事的过程中,以《小红帽》歌曲为背景音乐,使儿童在熟悉故事的同时潜移默化的体验与感受歌曲。当幼儿熟悉了歌曲的深层内涵时,在进行歌曲的学习,就不在是盲目、机械地跟唱了,而是能通过自己心灵的感受来充分表达歌曲的情绪。在歌曲的学习中教师可以加一些合适的律动或舞蹈,学生要想更好地感受歌曲节奏,必须通过身体动作,身体动作是感受音乐节奏的生理基础,它对学生节奏感发展有着非常重要的帮助。将歌曲与舞蹈或律动有机融合能够增强学生对歌曲的感知与理解,活跃课堂氛围,同时也能增强他们肢体的协调能力。但值得注意的是无论是歌曲的学习还是律动、舞蹈的练习,都要以学生的兴趣爱好、情感体验为主。盲目的练习,忽视活动本身的意义,对孩子音乐素养的提升是没有任何好处的^[8]。

（三）增强学科融合的意识，提升教师教学能力

幼儿园应采取各种有效的方法定期对幼儿教师进行在职培训,改变其落后的教育观念,创新教学方法,使他们深刻认识到歌曲与绘画的有机融合能够有效提高音乐教学效率,增强学科融合的意识。在歌唱教学中融入绘画,要以儿童为主体,以音乐为本位,通过视觉艺术形式增强学生对音乐的感知与理解,丰富其情感体验,培养音乐素养与审美能力。此外,通过歌曲与绘画的交融,能够使儿童了解听觉艺术与视觉艺术在表现材料和表现特点方面的相同与不同,开拓艺术视野。例如,让学生跟着歌曲旋律画旋律线条,低音往低画、高音往高画;强音用粗线条重线条画、弱音用细线条单线条;舒展、宽松的节奏以及较慢的抒情歌曲用连绵不断,高低起伏的波浪线来画,节奏紧

密、情绪紧张以及坚定有力的歌曲用折线状的旋律线来画;逐渐紧张的音乐感觉画连续上行的旋律线,逐渐松弛的音乐画连续下行的旋律线。教师可以根据教学内容与实际情况,采用创设性的方式教学生画旋律线条。线条是绘画重要元素之一,画旋律线条能够帮助孩子快速抓住歌曲节奏、音高、力度与情感。在歌唱教学中,采用此方式不仅能够训练幼儿的听觉,培养“音乐的耳朵”,激发他们的兴趣,提高歌曲学习的效率,还能开发学生的想象力与创造力,培养其发散性思维。

总之,乐中有画、画中有乐,二者相交相融、相互融入。在歌唱教学中有机融入绘画能够不仅能够增强儿童对音乐作品的情感体验,加深其音乐理解能力,也能够创新音乐教学方法,为音乐教育事业的蓬勃发展贡献一份力量。

参考文献

- [1]中华人民共和国教育部.3-6岁儿童学习与发展指南[M].北京:首都师范大学出版社,2017.
- [2]曹弘颖,张林啸,王丹.色彩与声音的美妙碰撞:美术与音乐相融合的艺术课程探索[J].未来教育家,2017(05).
- [3]阮可人.音乐与美术通质同构关系[J].黑龙江科技信息,2010(19).
- [4]赵萌、刘娟.共性与个性——音乐与美术互补教学法初探[J].中国科教创新导刊.2008(16).
- [5]卢姝.谈中小学音乐与美术的“融合式”发展[J].品位经典.2020(12):149-151.
- [6]梁忠祥.乐中有画,画中有乐——浅论音乐与美术的关系[J].黄河之声,2010(4):96-97.
- [7]中华人民共和国教育部.《幼儿园教育指导纲要(试行)》[S].北京师范大学.2001
- [8]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,2020.