

探索音乐审美趣味在小学音乐教育中的培养

田雅园

西安音乐学院人文学院, 陕西 西安

收稿日期: 2024年8月16日; 录用日期: 2024年9月17日; 发布日期: 2024年9月25日

摘要

音乐的审美趣味, 是指学生喜欢和爱好什么类型的音乐。而良好的审美趣味, 对于培养学生的审美品质, 增强审美创造力等具有深刻的意义。本文意将从审美趣味的角度出发, 探索在小学音乐教学中应当如何提升学生的审美趣味。

关键词

审美趣味, 音乐教育, 小学

Exploring the Cultivation of Music Aesthetic Taste in Primary School Music Education

Yayuan Tian

College of Humanities, Xi'an Conservatory of Music, Xi'an Shaanxi

Received: Aug. 16th, 2024; accepted: Sep. 17th, 2024; published: Sep. 25th, 2024

Abstract

The aesthetic taste of music refers to what types of music students like and enjoy. Good aesthetic taste has profound significance in cultivating students' aesthetic qualities and enhancing their aesthetic creativity. This article aims to explore how to enhance students' aesthetic taste in primary school music teaching from the perspective of aesthetic taste.

Keywords

Aesthetic Taste, Music Education, Primary School

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

音乐教育以审美为核心，主要作用于人的情感世界，因此在音乐教学中应贯穿所有的审美因素，以美感发生为根本内容。《艺术课程标准》(2022 版)要求将音乐审美作为课堂中的主要环节，积极引导学生会欣赏优秀音乐作品，在实际的教学过程当中提升学生的审美能力，但是由于小学学龄阶段的学生还没有形成完整的对于美的认知，社会中存在的音乐形式的优劣性小学生还无法辨别，这就需要音乐教师对学生进行引导，通过教材让他们发现美，欣赏美，形成自己的音乐审美趣味。

2. 音乐审美趣味的相关概念概述

2.1. 音乐审美体验的产生

罗小平，黄虹在《音乐心理学》[1]中论述到“人的听觉以及机体、情绪对音乐音响刺激的反应是音乐审美的生理基础。人对音乐形态诸元素及其纵横结构的心理反应，则是音乐审美结构建立的基础”。即是说音乐的音响刺激是人产生审美体验的基础，音乐必须通过音响传递给人的大脑产生刺激，人才能够对其做出反应，也就是我们常说的生理性刺激。人类的听觉是无条件反射性的，但是对于音乐听觉来说是逐渐形成和发展起来的，原始的听觉能力带给人类的是原始的情绪感觉，而欣赏音乐的能力是则是后天进化发展而成，通过人对音乐要素的认知以此产生更深层次的音乐体验。该书中还指出音乐形态的诸元素譬如音高、节奏、音量、音色等，纵横结构如旋律、和声、曲式等，人类在欣赏音乐时，必然会因为这些要素引起心理反应，不同的元素带给人们的听感也是不同的，因此若想更进一步地欣赏音乐，就需要学会分析音乐形态的诸元素以此来获得更深的审美体验。

2.2. 音乐审美趣味

音乐审美趣味，指的是个体偏好的音乐类型。每个人都有属于自己的音乐审美趣味，比如有的个体喜欢严肃音乐，有的则喜欢流行音乐，而在喜欢严肃音乐的个体当中又会有不同的审美趣味，例如有的人喜欢听古典主义时期的作品，而有的人则喜欢印象主义时期的作品；在喜欢流行音乐的群体当中，有的个体可能喜欢听摇滚乐，而有的人则可能喜欢听爵士或者蓝调音乐等等。张前老师在《音乐美学基础》[2]这本书当中论述到，如果从兴趣爱好上谈论音乐审美，那则是以尊重的态度去对待每个人不同的审美趣味。但是我们在这里所谈的审美趣味是以审美倾向性与审美鉴赏力为主。法国作曲家圣桑说：“音乐不是生理满足的工具。音乐是人的精神最精致的产物之一。人在其智慧的深处有一种独特的神秘的感觉，即美的感觉，借助于它，人才能领悟艺术……”这即是审美趣味层次的差异，在社会中人们能广泛接触到的音乐类型大多为流行音乐与高雅音乐，流行音乐一般比较通俗易懂，其形式较为简单，表达清晰明了。高雅音乐则对个体的音乐素养要求相对较高，人们需要了解乐曲的基本形式以及相关的技法并从中体会作曲家的精神世界，领悟其乐曲的情感表达。滕守尧在《审美心理描述》[3]中提出一个人若审美经验较为频繁，那他发现美或鉴赏美的能力便会极大地提高。

因此，从该层面来说，音乐审美趣味的高低则是在于人们是否能够从音乐中感悟到什么，这里所说的“音乐”，无关音乐的形式，同一首音乐给不同的个体欣赏，有的人听赏可能只是为了满足官能和生理需求，追求音乐带给他们的快感，而有的人欣赏音乐，则是从中体味人对于美的创造，挖掘到音响形

式背后的精神力量。而对于音乐教育而言,注重的层面是后者,音乐教育的意义并不是为了满足学生官能的刺激感,而是培养学生正确的审美倾向,通过好的音乐类型,教学相关的音乐理论知识,引导学生学会分析音乐,与作曲家建立精神世界的联系,因此教师在培养学生的审美趣味过程中,需要注意加强学生对美的体验与感知,通过多种形式的教学设计,树立学生正确的审美意识,提升学生的审美能力。

3. 小学学龄阶段儿童认知特点与音乐审美心理特点

3.1. 认知特点

瑞士著名儿童心理学家皮亚杰提出的关于儿童认知发展的阶段性理论中,其第三阶段“具体运算阶段(7~11岁)”正是小学学龄阶段时期,在这个阶段中皮亚杰认为该年龄一般是儿童认识概念性工具的一个决定性转折点,在该阶段中儿童只能联系具体的事物进行思考,也就是说该阶段的儿童仍需要借助一些具体存在的事物以此来获得认知上的理解,我国《艺术课程标准》(2022版)中提出,根据小学生的身心发展特点,音乐教育要从音乐基本要素入手,通过模仿学习和了解音乐的诸多要素,为音乐表现力和创造力的发展奠定基础。譬如人教版音乐二年级上册的《花蛤蟆》中,其节奏型就是模仿蛤蟆的叫声以及跳跃的动作让学生读出来熟悉该曲的节奏型,这就是一种以具体事物作为参考,小学生熟悉蛤蟆的叫声因此会以“蛤蟆”作为具体参考,帮助他们思考,掌握所需要学习的节奏型。

3.2. 音乐审美心理特点

在小学学龄阶段的认知特点中我们提到该年龄段的儿童只能联系具体事物进行思考的认知特点,而在这个阶段的儿童心理的发展,曹理在《普通学校音乐教育学》[4]中论述到小学生的思维从具体思维为主要形式开始向以抽象思维为主要形式过渡,想象的有意性开始增强。弗勒德尔在1964年所做的调查显示9岁是儿童音乐能力发展的转折点,在这个阶段的学生机械记忆能力较强,能够积累大量的歌曲,想象力和逻辑能力迅速发展使得他们的理解能力也逐渐增强。由此可以看出,小学学龄阶段儿童的音乐审美心理是随着年龄的增长呈逐步发展的趋势,小学低年级的学生在分辨音乐结构上没有太大的进展,但是对于节奏的感知会非常敏感,因此在低年级阶段,音乐教学通常以节奏感知为主,鼓励学生对所听内容进行模仿以及自然地表演,开发学生对音乐的感知力体验音乐的美感;小学中年级阶段是音乐能力迅速发展的时期,这个时期儿童的音乐感知力达到最佳,机械记忆增强有助于积累大量的歌曲,因此这个阶段的音乐教育要培养学生对音乐的整体感受,建立音乐的结构意识,让学生多听不同体裁的音乐;对于小学高年级的学生,舒特-戴森和加布里埃尔提出该阶段儿童的和声概念建立,对音乐的优美特征有一定的感知和判断,因此在这个阶段的音乐教育教师需要更进一步扩大学生的听赏储备,可以适当地选取国内外优秀作品引导学生对其音乐内容进行聆听与感知,鼓励学生对所听内容进行情感表达并适当教授一些乐理知识,培养学生的音乐理性思维。

4. 音乐审美趣味培养的制约因素

4.1. 社会环境因素

社会环境因素对于音乐审美趣味的影响可以说是巨大的,随着社会的发展与历史的变迁,人类对音乐的取向也在不断地改变[5]。以西方的音乐发展为例,巴洛克时期复调音乐达到顶峰,通奏低音为当时的主要音乐形式,人们的听觉习惯被复调所影响;古典主义时期音乐风格以主调化为主,体裁相对严谨与庄严;浪漫主义时期的音乐逐渐放弃古典主义以旋律为主的特征,风格呈现个性化与多样性,和声的运用更加大胆的同时也运用了更多的转调与半音的创作手法;进入20世纪以后,音乐形式更加复杂多样,出现了印象主义和表现主义等新音乐流派。由此可见,人们对音乐的审美会随着社会的变迁而变化,在

我国当今社会的音乐环境中，流行音乐仍然占比巨大，在生活中随处都能受到流行音乐的影响，因此人们的音乐审美会以流行音乐为标准，即便是当今流行的“国风音乐”也是在我国传统音乐的基础上增添了流行的成分，因此人们在面对相对原生态与传统的音乐体裁时表示无法进行审美体验。

4.2. 教育因素

虽说人们的音乐审美会被社会所影响，但是对于儿童来讲，他们对音乐的认知与审美尚未成型，因此在该阶段教育的作用非常重要，这是一种通过人为干预的形式，以此来培养音乐审美趣味的过程。我国的音乐教材，选取的内容都是优秀的艺术作品，需要教师挖掘其中的内涵在课堂中传递给学生，但是在当前的一些音乐课堂中，教学过程相对呆板，仅仅是让学生听了一首音乐或者学会演唱了一首歌曲，并没有真正的感知音乐，因此学生会对音乐课堂中的音乐失去兴趣从而对音乐课失去兴趣，不利于教学活动的开展。

5. 音乐审美趣味的培养策略

5.1. 打破传统教学模式，提升学生学习兴趣

音乐艺术较为抽象，且音乐作为一门听觉的艺术，需要音响形式来引起人的情感共鸣，从而达到审美的作用。小学生的思维目前还是以具体形象为主，抽象思维的能力较差，且由于音乐艺术的抽象性特征导致学生在学习过程中，可能难以理解其中对美的表达，久而久之，学生会对音乐的学习产生抵触心理，不利于教学活动的展开。因此，在小学的音乐课堂当中，教师应该改变以往“口授耳传”的概念灌输方式进行教学[6]。

其一，通过利用现代多媒体技术，创设情境。在皮亚杰的构建主义理论当中认为，学习是与一定的社会文化背景相联系，在实际的情境下学习，能够激发学生的联想能力。赞可夫也说过：“教学法一旦触及学生的情绪和意志领域，触及学生的精神需要，这种教学方法就能高度发挥有效的作用。”因此教学需要在教学中选择小学生感兴趣的内容，利用多媒体技术，播放相关音频或者视频，制作趣味性的课件，在直观的听觉和视觉的影响下，更有助于学生融入教师创设的情景当中，从而提高学生对音乐的感知力，激发学习音乐的兴趣。以人教版音乐一年级下册《小白船》为例，这首歌曲的意境感非常强烈，因此教师在让学生欣赏时，可以关掉教室的灯拉上窗帘，播放与这首歌曲意境相符合的视频让学生从直观的视觉上先代入意境，随后播放音乐，引导学生对该曲目当中出现的“小白船、桂花树、白兔”等诸要素进行想象，可以让学生在纸上画出自己脑海里的意境并提问学生听完这首歌曲的心里感觉。

其二，引导学生在音乐课堂中进行角色扮演。角色扮演也是将学生快速带入课堂状态中的有效方式。小学学龄阶段的学生正处于音乐表现能力高度发展的时期，音乐想象能力也日渐丰富，因此角色扮演对于小学生来说既能帮助他们快速融入音乐，又能培养他们的音乐表现能力，提升学习音乐的兴趣。教师需要在教学前设计好角色演绎的内容，在课堂中将角色分配给学生，引导学生对所听音乐的内容进行表达，加深学生的内心体验以获得良好的教学效果。以人教版音乐三年级下册《蜗牛与黄鹂鸟》为例，该曲目是以小音乐剧的形式开展，其角色分为蜗牛、黄鹂鸟、小鹿、小猴和葡萄树大哥，教师在课堂中将角色分别分配给学生，按照课本中要求的场景分别进行演绎，在第一场《黄鹂鸟的歌》中，学生可以通过挥动胳膊来表现黄鹂鸟扇动翅膀的感觉。第二场《蜗牛的歌》中，学生可以通过身体动作表现蜗牛爬行缓慢的感觉。第三场《蜗牛与黄鹂鸟》中情绪是较为活泼的，教师可以组织所有学生一起拍手演唱，扮演黄鹂鸟和蜗牛的同学可以根据歌词再进行场景演绎，以角色扮演的形式让所有学生参与音乐课堂不仅增强了他们对音乐课堂的兴趣，同时也加强了对音乐的感知与体验。

其三，选用奥尔夫声势律动进行课堂教学。奥尔夫声势主要是运用身体作为乐器，通过身体动作来

表达音响形式的一种手段,小学阶段的学生是对节奏的感受力增长的时期,对音乐的节奏能够通过身体去表现,因此奥尔夫的声势教学法非常适用于小学生的音乐培养。因此教师可以运用声势教学法将学习内容与声势结合,设计不同的表演组并将表演内容分配给学生,通过练习与配合加强学生之间的互动,加深对音乐内容的体验,从而达到激发学生对学习音乐兴趣的目的。以人教版音乐四年级上册《洋娃娃与小熊跳舞》为例,这首歌曲的谱例在课本中已经是二声部的形式呈现,因此教师可以设计奥尔夫声势律动、打击乐组与钢琴组让学生参与课堂互动,如图1所示。

Figure 1. Orff momentum rhythm diagram
图1. 奥尔夫声势律动图

5.2. 开阔音乐视野, 拓展学生的审美趣味

张前老师在《音乐美学基础》中提到音乐审美趣味存在广与狭的不同。我们在之前论述中提到审美趣味的不同,喜欢的音乐形式不同,那在这一限定的范围内,有的个体审美趣味是广泛的,他们可以接受不同形式与风格的音乐,并从中发现美;而有的个体审美趣味则是狭窄的,他们的趣味局限在一个形式之内。小学阶段的学生,由于审美趣味尚未完型,因此正是教师开阔音乐视野,扩展学生审美品味的最好时间[7]。在当前的音乐教育环境中,尤其是学生在校外学习音乐时,除了学习民族音乐的学生,我们可以发现教材中的乐曲多以西方音乐作品为主,也就是说大部分学生从小受到的音乐熏陶多是西方的音乐题材,对我们本民族的音乐涉及较少,因此学生的审美趣味也是很局限的,而在校内《艺术课程标准》(2022版)要求下使用的教材中,涉及许多民族音乐的内容,这些内容非常有助于开阔学生的音乐视野,教师应当充分利用教材,发挥教材本身的优势,引导学生学会欣赏不同民族、不同形式的音乐体裁,拓宽学生的审美趣味。例如在教材中涉及我国少数民族音乐体裁的欣赏课程中,教师首先可以对该民族进行简要的介绍,帮助学生拓宽知识面,其次对该民族的音乐形式进行欣赏教学,教师可以在课前多寻找一些该民族音乐的相关音频与视频在课堂中进行播放,加深学生对其音乐形式的印象并提问学生该音

乐有何特点，并对其进行分析教学。

5.3. 提高音乐审美品质，学会欣赏优质音乐

关于音乐的雅俗，不得不提到的即是严肃音乐与流行音乐。这两种音乐的形式无好坏之分，都是对情感的表达，对美的表述。但是从音乐教育的角度看，当今大多数流行音乐商业化现象较为严重，并且流行音乐在社会的普及率也是相当高，我们走在街上无时无刻在接受流行音乐的听觉影响，而严肃音乐只有在音乐厅当中才能有所涉及[8]。对于低龄阶段的学生来说，他们的是非辨别能力较弱，对于流行音乐当中的一些不良引导没有思辨意识，也会阻碍音乐教学的开展，因此需要教师引导学生学会选择与欣赏优秀的音乐作品[9]。在教学时，面对严肃音乐当中一些较为晦涩难懂的部分，教师可以通过设计丰富有趣的活动，以生动的形式呈现给学生，让小学生较为理解，体会每一部作品的思想内涵与情感表达，同时教授必要的音乐基础理论促进学习，树立良好的审美观念，提升审美趣味。此外，教师还可以定期组织学生进行优质音乐的欣赏活动，除教学必要的内容之外教师可以在课后选取一些优质音乐在课堂中进行欣赏，丰富学生的音乐听赏储备，提高审美的品质。

6. 总结

音乐审美趣味的培养不是一蹴而就的，音乐教师需要不断地加强音乐审美教育理论的学习，在教学过程中采用多元化的教学模式将教学与学生喜闻乐见的作品联系起来，激发学生学习音乐的兴趣，增强学生的审美感知力，提升学生的音乐审美趣味，从而实现培养高尚、完美的人的美育教育目标。

参考文献

- [1] 罗小平, 黄虹. 音乐心理学[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2023.
- [2] 张前. 音乐美学基础[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1992.
- [3] 滕守尧. 审美心理描述[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.
- [4] 曹理. 普通学校音乐教育学[M]. 上海: 上海教育出版社, 1993.
- [5] 杨成方. 浅析音乐审美趣味差异的形成因素[J]. 黄河之声, 2020(15): 45-47.
- [6] 王晓聪. 探索提高小学生音乐欣赏能力——音乐审美趣味培养[J]. 华夏教师, 2017(22): 13.
- [7] 虞颖娟. 小学低年段音乐审美趣味培养的探索[J]. 知识文库, 2017(22): 80.
- [8] 安宸兵. 浅谈流行音乐对中学生音乐审美趣味的影响[J]. 新课程, 2020(27): 132.
- [9] 田淑梅. 论小学音乐教学中审美趣味的培养对策[J]. 知音励志, 2017(4): 86.