课程设置应具有以下特点：

1. 增设实用性课程

为了加强专业的实用性,按照中学教材的知识结构,设置与之对应的美术技能课程,包括纸艺、编织工艺、木浮雕工艺、连环画、服装设计、模型制作等,尽可能做到与中学课程教学内容对接。

2. 拓宽人文课程

为了提高学生的人文素质,设置校选人文科技素质课程模块和院选人文拓展课程,包括校选音乐欣赏等多门跨专业课程,院选中外美术教育史、艺术美学、博物馆教育、文化遗产与保护、中国画论、现当代美术思潮等课程,为提高学生的人文素质提供课程保障。

3. 加强师范性课程

为了提高专业的师范性内涵,提高学生的从业能力,需要加强师范性必修课程。课程包括美术教育学、普通教育心理学、中小学美术教学论、教育研究方法与论文写作、地方美术教育资源、现代教育技术基础、毛笔字、钢笔字、粉笔字、普通话等,体现专业的师范性特质。

4. 强化实践课程

为了提高学生的实践能力,建构四年一贯制的实践教学体系,实践环节四年共安排41周。实践教学针对基础教育美术教师应具备的师范技能、美术技能、综合能力,分三大类构成。第一、师范技能实践类,依托专业见习、专业实习、专业顶岗实习、美术教育教学调研等课程来完成,主要提高学生掌握师范技能和基本的研究能力。它注重纵向联系,实现能力培养阶段性与连续性相结合。第二,美术技能实践类,依托技法课、实验课、实训课、艺术实践课等课程来完成,主要培养和提高学生掌握美术技能的能力。它注重横向联系,依据课程设置要求,实现教学形式单一性

与多样性相结合。第三,综合能力实践类,依托社会实践、第二课堂、大学生实验创新项目、各类专业竞赛以及其他的素质拓展竞赛、毕业创作与论文等课程来完成,主要培养和提高学生综合能力和综合素质。它注重开放的发展理念,融多重活动载体,实现大学生知识、能力和素质相结合。

结语

教师是素质教育的主体实施者,是新课程理念的核心传播者。在教育不断变革发展的今天,基础教育和高等教育是改革的不变主题。因此,在基础教育不断深化改革的同时,高等师范教育的建设与发展也应与时俱进。只有密切关注基础教育改革的动向,不断拓展视野,调整培养策略,合理构建课程体系,才能培养出适应新教育理念的优秀美术教师。■

(注:本文为洪琪主持的全国教育科学规划2010年教育部重点专项课题“普通高校美术学(教师教育)本科专业课程体系与基础美术教育需求对接的实效性研究”的研究成果之一,课题编号:GLA102041)

参考文献:

- [1]教育部.普通高中美术课程标准[S].2004.
- [2]教育部.全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)[S].2005.
- [3]教育部.全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要[S].2009.
- [4]陈巍.高师美术教育改革与师资人才培养[J].河南机电高等专科学校学报,2006(3).
- [5]刘剑利.高师美术教育专业的现状与发展前景[J].美与时代,2006(4).
- [6]谭支华.对高等院校美术师范专业课程建设及授课模式的认识[J].韩山师范学院学报,2004(2).
- [7]尹少淳.美术及其教育[M].湖南:美术出版社,1995.
- [8]王大根.美术教学论[M].上海:华东师大出版社,2000.
- [9]姚今迈.中国著名特级教师教学思想录.中小学美术卷[M].南京:江苏教育出版社,1996.

作者单位:湖南理工学院美术学院
(责任编辑:曹宁)

音乐·身体·体验

——“身体打击乐”创新教学模式初探

曾丽秋 蔡晓冰 林松源

【内容摘要】“身体打击乐”旨在使学习者通过“模仿”与“创造”等音乐实践活动,启发唤醒身体的苏醒,逐渐获得音乐的感悟能力,提高想象力和创造力。文章认为“身体打击乐”音乐教学模式以其新颖性、实践性和有效性在音乐教学中取得了良好的教学效果,使音乐课堂在有限的时间内实现了教学成果的最大化,也使其得到了务实和可持续性的发展。

【关键词】“身体打击乐” 音乐教学 体验

400年前,法国哲学家笛卡尔提出的“我思故我在”,告诉人们社会学的研究对象并不只是非具身性的(Disembodied)心智,而是包括会思考、有感情、有身体的身体。随着后现代哲学的兴起,由德国哲学家尼采等所突出的身体地位的问题开始突破传统意识哲学,建立了重视内在心灵,把感性的或经验的身体纳入到理性观念的秩序中的总体性哲学或体系哲学。随着对身体主体地位的重视,哲学实现了感性的回归,强调心灵的肉身化和身体的灵性化,以及身体与生命、情感的关联。身体问题是当代哲学的一个重要论题。

一、“身体打击乐”教学模式创建的必要性

身心合一一是音乐教育的终极目标。“身体打击乐”教学模式建立在对传统的“知识本位”“学科本位”课程观的批判和反思的基础上,突出“以人为本”,强调身体对音乐的体验与参与。其内涵

有两方面的意义:一方面,学习者是课程的核心。身体打击乐关注学习者的兴趣、态度和需要;关注学习者的个性发展;关注学习者与自我、与他人、与社会、与自然的关系;关注学习者与课程各因素之间的联系,并将学习者的发展视为课程的根本目标。另一方面,身体活动伴随着音乐的整个领域。演奏乐器、演唱都包含着制造声音的身体活动,音乐完全引导着人们的舞蹈,而身体活动是表演的最基本部分,需要根据不同的教学对象、教学内容等进行合理的身体动作设计。

该教学模式实现了课程改革中教师的角色转化。在传统教学中,教师成了被动执行教育计划和课程规划的实施者,充当着知识灌输者的角色。长期以来,基础音乐教育中音乐训练大都是以纯粹的音高和节奏为基础,身体的训练不包括在内。“音乐聆听”也是被动的行为。如今,教师的教学是具有创造意义、生成意义

的活动,也是一种特殊的实践活动。“身体打击乐”教学模式正是以此作为理论基础指导着音乐教学实践。

世界著名的三大音乐教育体系强调以身体的参与来体验音乐,如运用奥尔夫音乐教育体系中的声势体验民谣的念白韵律、运用柯达伊音乐教育体系中的手势与歌唱来体验音位与语言的关系,以及运用达尔克罗兹音乐教育体系中的体态律动感受乐曲的情绪。可见,自主参与和身体行为是音乐实践的重要部分,这意味着对音乐“身体地位”和身体整体感觉的突出,以及对音乐身体性经验的重视。

笔者经过从学龄前到中学音乐教育的5年实践,认为“身体打击乐”音乐教学模式以其新颖性、实践性和有效性在音乐教学中有着良好的教学效果,它使音乐课堂在有限的时间内实现了教学成果的最大化。

二、“身体打击乐”教学模式在音乐教学中的实践

“身体打击乐”是指以拍打身体部位体验音乐作品的节拍——节奏、速度——情绪等音乐元素。特别需要指出的是,节奏是音乐的灵魂,节奏的体验离不开身体的参与。以往针对中学阶段的学习者身体协调能力的训练较少,是导致其节奏感较差、音乐课堂学习热情较低的主要原因。身体的参与对基础音乐教育的教学模式来说是一种突破,对教师自身的知识结构也提出了更高要求,这种教学模式体现出学科的综合性及师生的综合能力。

(一)启发、唤醒身体的苏醒

拥有规律节拍的音乐,可以用拍打或者跺脚等周期性运动与其同步。有规律的拍子在音乐文化中普遍存在,正如奥尔夫音乐教育体系中提到的“固定音型”,通过创设“固定节奏型”循环游戏,可以在音乐活动中唤醒身体的苏醒,并帮助学习者树立自信,激发潜能。当发现学习者欣然接受“身体打击乐”与音乐契合时,便可以适度地扩展长度或增加不同的音色,与此同时,使学习者建立良好的恒拍感。

(二)体验中的“模仿”与“创造”

本文中,“模仿”是指模仿他人文化的活动,“创造”是指建构自己文化的活动。这种“模仿”与“创造”在学习的实践中构成了螺旋式上升的运动。苏联心理学家维果茨基通过对幼儿学习中“模仿”活动的观察,发现儿童的“模仿”是建构新意义的活动,是作为原创性活动展开的。因此,教师设计的身体律动应是阶梯式的,一来要考虑教学对象的年龄,二来是依据载体——音乐作品的要素进行合理设计。在“模仿”行为中探求学习的本质。当具备了一定“身体打击乐”的实践积累后,鼓励学习者观察生活中的声音与节奏,挖掘自身身体的潜能进行即兴创编,培养学习者的想象力和创造力。

“模仿”还包括“卡农”式的身体打击乐练习,在实践过程中,学习者需要保持高度的专注力,既要聆听声音效果,还要观察动作的要领并传递情绪,在“作品”结束时体验共同合作的过程中获得成就感。

(三)扎实细密的音乐作品分析是“身体打击乐”运用的重要基础

教师可以基于歌曲的“节拍——节奏、调式——材料、旋律——语气、速度——表情、曲式——结构”等进行音乐要素的分析,从而引导学习者设计身体语言、领会音乐形象的塑造。

教师在教学准备中,应着重考虑教学内容的选择,在缜密分析教学载体——音乐作品后,设计音乐实践活动,合理安排学习顺序和课堂活动。例如,以回旋曲作为教学内容时,应先播放主题音乐,学习者创作“固定音型”的身体打击乐,然后再聆听各插部设计含有新元素的身体打击乐,这样可以帮助学习者体验完整音乐作品中不同的部分是如何相互关联的。

(四)促使音乐教师以全新的姿态面对课堂教学

“身体打击乐”模式的课堂呈现丰富多变、生动活泼的表现形态,同时也是一种开放、兼容的动态结构,对教师的综合教学能力是新的挑战。作品素材的选取与身体不同部位音色的设计要源于生活,可利用与学习者生活经验息息相关的身体素材进行教学和创作。新时期的音乐教学是需要多学科、多视角的综合理念。例如,在“身体打击乐”的热身练习中,为了让学习者了解奇数拍子和偶数拍子的对比,设计了“3579”(三拍子、五拍子、七拍子、九拍子)的节奏声部练习。在中学阶段开展这一练习时,教师应鼓励学习者通过自身的学习经验和综合学科运用设计出各声部的组合,有利于学习者学会知识的迁移及多学科融合的思维习惯。教师需要不断整合和完善自身的知识、技能和经验,使这一丰富多彩、灵活有效的教育教学模式能够实现可持续发展。

三、教学实验反思

“身体打击乐”体现了一种“在做中学”的教学模式,以“身体打击乐”为手段进行即兴创作与表演,有利于挖掘和培养学习者的创造性。学习者在自由愉悦的音乐实践活动中能够提高音乐的感受能力、表现能力和创造能力,而且还能提高交往能力、合作能力和自控能力。

初步的实验证明,“身体打击乐”音乐教学模式适应儿童和青少年的生理与心理发展状况,值得在基础音乐教育的课堂教学中推广。根据不同的年龄阶段设计不同的节奏及动作类型,在相当程度上扩大了学习者的参与面,并使其愿意主动参与探究活动。然而,在实践过程中,还有一些需要深入探究的问题,例如如何在不同学习阶段创设游戏使学习者自然地渗入“身体打击乐”教学模式,引导其自主参与音乐活动;同一年龄段的学习者的身体动作要求应有所不同,需要关注个体的差异;通过“身体打击乐”能发现和理解音乐中的文化,以及与音乐本体进行紧密结合;高年级段的身体动作设计方面需要寻求突破与创新等。

归根结底,“身体打击乐”教学模式的目标应立足于人的发展,尽可能创造学习者共处的机会,在学习建立信任关系的同时,培养其成为有能力、关心人、爱人,也值得别人爱的人。

结语

音乐人类学提出的“音乐中的文化,文化中的音乐”意味着音乐教育范式的转变,需要不断思考和界定音乐以及音乐的身体与空间文化的关系,使“身体打击乐”更具多元化特征,体现出这种音乐教学模式的多样性、灵活性与包容性,便于最大限度地满足教学内容的需要,激发学习者的学习热情。身体是体验音乐的源泉,只要有充分的实践,身体就能在生理意义上发展成一个有机实体,即具备特定的姿态、灵敏和技能,使其能够类似一种乐器来演奏音乐。而身体也在聆听音乐、投入音乐的深切感受中体验到超越口头言语或书面语言的文化主体。

要实现有效的教学,科学合理的课程设置、丰富的课程资源、知识丰富的师资固然重要,但行之有效、可持续发展的教学形式和学习启发也不容忽视。教师在基础音乐教育的教学实践中应注意“音乐、身体、体验”三者的相互结合,兼收并蓄、推陈出新,在获得对音乐的亲身体验过程中,逐步培养和提高有利于学习者成长的音乐能力。■

参考文献:

- [1]佐藤学学习的快乐——走向对话[M].钟启泉,译.北京:教育科学出版社,2006.
- [2]管建华.音乐课程与教学研究[M].南京:南京师范大学出版社,2012.
- [3]克里斯·希林.文化、技术与社会中的身体[M].李康,译.北京:北京大学出版社,2011.

作者单位:曾丽秋,广州市铁一中学
蔡晓冰,广东省育才幼儿园
林松源,星海音乐学院
(责任编辑:曹宁)