

探析小学美术教学对音乐元素的运用

张兆雪, 高俊松

安庆师范大学美术学院 安徽安庆

【摘要】当下对素质教育非常重视,出现了各种课堂形式,在这样的时代背景下更应该思考如何运用音乐元素来提高美术课堂的教学效果。本文梳理了在美术课堂中融入音乐元素的重要性,将听觉视觉化转化运用到美术课堂中去,阐述运用音乐元素所带来的作用,在此基础上通过小学美术教学实践来证明在美术课堂中融入音乐元素是非常有必要的,阐述视听结合的几种方式,让学生爱上课,去主动探知,以此来提高学生的想象力与创造力,奠定学生欣赏抽象艺术的基础,促进美术教学取得更好的成效。

【关键词】小学美术课堂;音乐元素;运用;实践探索

Exploring the Application of Music Elements

Zhaoxue Zhang, Junsong Gao

School of fine arts, Anqing Normal University, Anqing, Anhui, China

【Abstract】At present, we attach great importance to quality education and have appeared various classroom forms. In the context of this era, we should think about how to use music elements to improve the teaching effect of art classroom. This article combed the importance of integrating music elements in art classroom, the auditory visual transformation to art classroom, expounds the use of music elements, on the basis of elementary school art teaching practice to prove that music elements is very necessary, expounds the combination of audio-visual ways, let students love class, to actively explore, to improve students 'imagination and creativity, lay the foundation of students' appreciation of abstract art, promote art teaching to achieve better results.

【Keywords】Primary school art classroom; Musical elements; Use; Practice

现代中小学教育培养体系对核心素质的培养越来越重视,当代社会的发展对国民的素质提出了新的要求,学习图像传达与图像交流的方法、形成视觉文化意识和构建面向 21 世纪的创造力已成为当代美术课程的基本取向。^[1]美术课堂是一个创造的过程,在小学,学生们已经拥有一定的感受力,他们对美术有着浓厚的兴趣,乐于表现,喜欢将自己心中的世界表达在画纸上,音乐作为美术的兄弟学科,都属于艺术的范畴,其本质都是为了提高学生的创造力、艺术欣赏力,提高学生的文化自信,而且习近平总书记也在强调用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,引导学生增强中国特色社会主义文化自信,《义务教育美术课程标准(2011年版)》中也非常关注这个问题,因此在美术课中融入音乐的元素,符合国家教育方针以及对中小学生的核心素

质培养的要求。美术教育与人类感官训练的要求极为接近,除了训练人们通过眼睛观察和发现事物的细节、与整体的关系、各种异同现象之外,还能使人从实用的眼光转向超功利的审美眼光。^[2]因此,在美术课堂中可以借助音乐元素将听觉视觉化转化,将视听感观结合起来,为学生提供了一个更加真实的情境世界,进一步激发学生的想象力,共同提高学生的艺术与音乐素养。

1 美术课堂融入音乐元素的重要性

1.1 美术与音乐的联系

人们普遍认为美术课仅仅是是用来塑造视觉形象的一种静止的活动课程,音乐课是诉诸于听觉的一种课程,认为二者是互不联系的课程,其实并不完全正确,这两者是存在内在联系的。在原始艺术里各门类本就相互联系,在《艺术教育论》一书中

谈到:一切艺术都是心灵的艺术,知识各自所用的感性材料不同而已,如果我们从某一艺术形式的角度去审视其他各种艺术形式,其他艺术形式都或多或少具有该艺术形式的表现特征。^[3]韵律、节奏等的词语原本是用来形容音乐的,但在美术中也常用到,在画素描时,常会说这些线条有节奏感,很流畅。将音乐的旋律、节奏、音色与美术中的点、线、面、色相联系、相类比的理论,是一种利用人的联觉进行美术创作的理论。所谓联觉就是由一种感觉引起另一种感觉的心理活动,并相融后得到一种独创性的新感觉。^[4]这也是现代教育心理学为音美融合提供的理论依据。早在18世纪末包豪斯时期的伊顿就在他的身体绘画课中运用音美融合的方法,他为了让学生能够别出机杼地发现各种模特所摆出的不同姿势,他会在每堂课中一直播放音乐来启发学生,以此来加强学生的代入感。再者,音乐和美术可以表现同一种对象,美术作品《开国大典》与音乐作品《义勇军进行曲》都表达爱国主义精神。就音乐表现红色来说,《大刀进行曲》可谓是非常贴切,相反美术可以用线条、色彩来表现音乐。总的来说,美术是眼睛的音乐,是“流动的音乐”,音乐是耳朵的美术,是“凝固的画面”,二者相得益彰。

1.2 美术课中音乐元素的重要性

音乐与美术是共通的,音乐可以影响欣赏者的情绪,而美术创作与作者的情绪息息相关,许多作品都是作者对自己心境的表达,例如毕加索的《格尔尼卡》表现出作者强烈的愤怒,蒙克的《呐喊》则表达了作者的迷茫,这类艺术的特点在于与作者的实际情况相关,以自己的情绪来创造艺术,表达审美。音乐可以扩大想象的空间,不同乐器的演奏、不同种类的音乐都可以丰富人们的听觉,人们通过对音乐的不断感知体会能将音乐实体化,也就是“画音乐”,音乐的旋律能够发散人的思维,将耳朵听到的旋律画出来,将抽象具象化了,有利于训练学生的空间感,提高他们的审美力与艺术感。

1.3 音乐元素的选择

对于音乐元素的选择,首先要因材施教,根据课程的实际情况选择合适的音乐,要适合小学生的年龄情况,要让他们爱听、听得懂,并能将欣赏的音乐与课程所学主动挂钩,因此,教师自己必须先

将课程融会贯通,学生才会理解透彻,进而提高整节课的教学效果。其次,对于音乐元素的选择要慎重,不仅要符合课程要求,而且必须是严肃的,健康的,积极的,网络信息太过复杂,课程中所要运用的音乐元素会影响学生以后的音乐欣赏方向,课堂中所欣赏的每种音乐元素都要有其出现的价值,要能启发学生,使学生体会其中所表达的情感并将这种情感带到作品创作或欣赏中去。

2 美术课堂融入音乐元素的作用

《义务教育美术课程标准》中的课程基本理念要求教师要激发学生的兴趣,关注文化与生活,注重创新精神,而在美术课堂中融入音乐元素,有利于实现以上要求。音乐本身具有渲染氛围的作用,将其融入到美术课程中能充分调动学生的视听感官,可以提高学生兴趣,从而使学生在课堂中化被动为主动,更加享受上美术课的过程,深入感知不同的音乐带来的不同心情,从而更好的运用到美术创作与欣赏中去。

2.1 在美术课堂中融入音乐元素可以提高学生想象力、创造力

学生在具备想象力与创造力的基础上有利于初步建立起抽象思维。音乐的旋律与节奏能激发学生的感知力,用听觉去感知能使学生结合自己内心的精神世界在脑中形成初步的画面,建立抽象思维艺术,进而将自己的内心世界具象化,创作出有自己风格的美术作品。音乐与美术的融合加深了学生对自己精神世界的理解,扩展了学生的思维,通过将音乐中节奏、调子的强弱、重复带入到自己的创作中去,用它们来构图创作,会进一步提高学生的创造力。

2.2 提高学生艺术素养,加强对艺术的理解,拓宽艺术视野。

音乐与美术是都追求灵感的艺术,两者能够互相启发。将音乐的节奏、韵律与强度表达在画中的色彩与线条上,会赋予画面更多的想象空间,更易带入自己的情感。在欣赏一幅画作时,学生能运用音乐元素来欣赏,相反,在欣赏一段优美的音乐时,能运用美术元素来欣赏,声画具备,这无疑是对艺术的深入理解,能够更准确的领悟作者的艺术观点,学生本人的艺术素养也在逐渐提高。

2.3 为传承优秀传统文化铺路

《义务教育美术课程标准》中提到美术课程以

社会主义核心价值体系为导向, 弘扬优秀的中华文化, 力求体现素质教育的要求, 提高学生的文化自信。^[5]中国有许多美术与音乐相融合的优秀传统文化, 京剧、越剧、黄梅戏等, 对这些优秀传统文化的欣赏不能单独研究音乐方面的艺术, 还包括脸谱、服饰等都属于美术元素。京剧中的词与曲配合精致的脸谱与妆容, 诠释着人们生活中的“脸色”; 不同的音乐背景配合相应服饰上的色彩与纹理, 塑造着不同的人物。中国还有许多传统乐器, 例如二胡、古琴、古筝等等。对于西游记的片头曲《云宫迅音》相信人们都耳熟能详了, 从音乐艺术层面来讲这首曲子开创了中国大陆的诸多先河, 其中之一就是大量运用了古筝、琵琶等传统乐器, 再配合大量电子音乐元素, 在当时着实让人大开眼界。其中对于视听结合的运用十分明显, 用电贝司配合画面的大线条, 极其带感。音美的结合会使学生对这些传统文化理解的更为透彻, 从而提高自身的文化自信。

3 如何融入音乐元素的实践思考

在实际教学中, 一堂课包括许多环节, 可分为导入、新授、课堂实践与评价环节, 这些环节都可以通过融入音乐元素来提高课堂教学效果。对于音乐元素融入的方法可分为开门见山式、情景交融式、故事导入式与表演展示式等, 这些方式的使用对每个环节的教学效果起到事半功倍的效果。

3.1 在导入环节融入音乐元素

导入环节是引起学生兴趣的关键, 在这个环节可以以视听结合的方式吸引学生注意, 在这种活动中, 可以使用开门见山式, 故事导入式或游戏导入式, 在音乐背景的渲染下, 学生的积极性被充分调动起来, 思维更加活跃, 对视听结合的方法运用更加熟练, 对眼、耳、手、脑等多种感官结合运用的能力得到进一步提高。同时学生对接下来的学习会充满期待, 使学生在课堂中能够长时间的集中注意力, 为接下来的深入学习奠定基础。

3.2 在新授环节融入音乐元素

新授环节是一堂课的核心部分, 在这个环节要使学生保持高度的精神, 可以使用情景交融式, 因此可以在五分钟、十分钟之后不间断的拿出教具, 教具可以是与音乐相联系的美术作品, 也可以是与美术作品相关的音乐器材, 这个环节可以让学生聆听不同种类的音乐, 体会不同音乐所带来的心境的

变化并学会运用点、线、面以及不同的色彩来表达自己的心情。

3.3 在课堂实践环节融入音乐元素

课堂实践环节一般是让学生动手绘画或创作, 如果教师仅通过语言讲解, 学生很难清楚地理解, 如果只安静的画画又会显得课堂过于静谧, 降低课堂的趣味性, 因此可以使用情景交融式, 故事导入式等, 播放不同类型的音乐让学生们明白不同的音乐, 不同的心情都可以用相应的色彩来表示, 添加相应的背景音乐可以长时间抓住学生的注意力并调动他们的情绪, 为他们提供更多的灵感, 激发学生的创作欲。

3.4 在互评环节融入音乐元素

互评是课堂小结一个重要方法, 可以使用表演展示式, 先让同学们自评自己的作品, 展示自己的成果, 根据学生的作品来播放相应的音乐, 再让学生互评, 在这个环节融入音乐元素之后会激发学生的表现欲, 他们会期待到自己的时候教师会播放什么类型的音乐, 会使整个互评环节更加精彩, 氛围更加活泼, 学生也会积极发言, 他们就能充分体会到美术课堂的魅力, 更加热爱美术。

3.5 美术课堂中能运用音乐元素的课程比较多, 见表 1:

3.6 针对美术教学中音乐元素的运用, 我运用了开门见山式、故事导入式、情景交融式等音乐导入方式, 见表 2:

4 教学反思

在美术课堂中融入音乐元素, 使整个课堂气氛比较活跃, 运用开门见山式、故事导入式、情景交融式等音乐导入方式, 让学生清晰明了的了解了点线面与色彩的具体表现, 又与音乐的节奏、韵律相联系来拓展延伸学生的思路。每个环节进行的也比较顺畅, 并且结合传统艺术戏剧等来弘扬优秀传统文化。学生能体会到不同音乐所表达的不同情感并通过绘画表达出来, 理解了音乐与美术之间的共性和互通性。但由于经验不足, 各个环节设计的有点多, 时间分配不是十分合理, 有些超时, 因此各个环节应当更加紧凑一些, 还应多了解学生的想法, 清楚他们的接受程度, 在色彩部分个别学生会有不一样的观点, 应当在课前做好预设, 以解决学生提出的不同问题。

表 1 教学实践课例

环节	课程类型	运用过程	导入方式
导入环节	湖美版六年级下册第 6 课《唱大戏》	播放音乐《说唱脸谱》和学生一起聆听并提问“歌曲唱的是什么戏曲呢？”，以此直接引出本课课题《唱大戏》。	开门见山式
新授环节	人美版一年级下册第 15 课《春天的色彩》	在欣赏吴冠中的作品《燕子》时，可将该作品带到课堂中，以小组为单位进行欣赏，并播放经典钢琴曲《南方飞来的燕子》，让学生带着问题去欣赏作品“这些线条同学们觉得是在表达什么呢？与春天有何联系呢？”引导学生结合音乐联想春天的特点，去发现春天的美，从而展开想象来猜想线条所表达的意思，尊重不同学生的不同观点，让他们明白对艺术的欣赏是没有标准答案的。	情景交融式
课堂实践	人教版四年级下册第七课《色彩的情感》	可以请同学们想象一下，如果因为下雨导致体育课不能上了，心情是怎样的？同学们会表示不开心，引导学生用灰色表示心情阴郁，这属于冷色调，接着让同学们再回想一下今年的春节是否开心，引导他们用红色来表达喜庆，继续引导同学回想春天大自然里什么颜色最多，同学会回答有绿色，粉色，黄色等，它们代表着生机，给人欢快的感觉，使学生明白冷暖色调。	故事导入式
互评环节	人教版五年级上册第十课《彩墨脸谱》	在安庆可以开发地方课程学习黄梅戏戏曲的化妆艺术，进而学习脸谱艺术，学习不同颜色代表的不同人物性格，来了解戏曲化妆所讲究的色调与搭配。在这一课的互评环节就可以让学生以自己所画的妆容配合戏曲来进行表演，来表达自己所画的人物的性格特点。教师可以在表演之前设置奖项，包括最佳搭配奖、最佳形象奖等，增加表演的趣味性。既引起了学生对传统文化的兴趣，让他们热爱祖国民族传统艺术，而且也激发了学生的表现欲，打破传统单调的讲说式上课，让课堂充满活力与欢乐。	表演展示式

表 2 教学实践课例

课题:	听音乐 画音乐	课程类型:	欣赏评述
授课对象:	四年级	课时:	三课时
教材分析: 这节课属于苏教版小学美术第 12 册第 6 课的内容，由于学生之前对画音乐不是十分了解，因此将这节课分为三大块，第一课学习点、线、面与音乐的联系，第二课学习色彩与音乐的联系，第三课学习运用点、线、面与色彩等元素欣赏优秀美术作品，循序渐进，掌握音乐与艺术的共性。			
学情分析: 处于四年级的学生，对音乐有一定的感受能力，喜欢画画，对于抽象的美术表达也稍有理解。但对于音乐与艺术的联系了解不多，很难将二者结合起来，因此需要通过大量音乐与美术作品的欣赏，深入体会音乐与艺术所表达的各种情感，并学会将这种情感通过点、线、面、色彩等表达出来。			
教学目标	1、知识与技能: 学生能体会不同音乐所表达的不同情感，理解音乐与艺术之间的共性和互通性。		
	2、过程与方法: 学生能够通过赏析音乐的节奏与韵律将其以绘画的方式表达出来。		
	3、情感、态度与价值观: 学生能够初步具备审美多元化，能够关注生活中的艺术以及传统艺术并加以表现，来丰富自己的艺术表现力，提高文化自信。		
教学重难点	1、教学重点: 学生能够体会到不同音乐带来的不同情感，初步了解抽象艺术，领会音乐与艺术之间的共性。		
	2、教学难点: 学生能将听到音乐所表达的情感以点、线、面、色彩等的方式画出来。		

	具体方法与步骤	设计意图
教学过程	<p>一、第一课</p> <p>1、导入： 播放民乐《春江花月夜》，教师随着节奏以点、线、面的形式画出一幅远山图，引出本节课《听音乐 画音乐》。</p> <p>2、新授课： ①首先播放《梁祝》与《十面埋伏》，让学生学会用点、线条来表达不同类型的音乐。 ②播放音乐《雨的涟漪》，让学生体会音乐中雨的元素该如何表达，包括雨滴、连绵细雨、乌云、路上的水渍等如何构成一幅画并提问“听到这首音乐你是什么心情？”继续播放节奏欢快的音乐《树》与上一首音乐加以对比并提问“那接下来这段音乐是怎样的心情？”，接下来讲解线条的表现方式（直线表达凄凉平静，波浪线代表舒缓，折线、粗直线表现激烈、紧张不安等），欣赏吴冠中《燕子》并提问“这些点、线、面同学们觉得是在表达什么呢？”然后引导学生领会运用点线面共同构成一幅作品。</p> <p>3、课堂实践 老师分别播放不同类型的音乐引导学生用点、线、面来绘画。</p> <p>4、作业：课后仔细聆听自己喜欢的音乐，体会其中的点、线、面。</p> <p>二、第二课</p> <p>1、导入： 播放音乐《义勇军进行曲》并提问“听到这首音乐能想到什么颜色？”，引出颜色与音乐的联系。</p> <p>2、新授课： ①提问“同学们想象一下，如果你现在被通知因为下雨导致体育课不能上了，你的心情是怎样的？可以用什么颜色表示？”，“同学们再回想一下今年的春节？可以用什么颜色表示？”“春天的时候你会发现大自然里什么颜色最多？”，让学生回想亲身精力深入体会不同的心情可以用什么色彩表达并讲解冷暖色调，通过音乐结合图片欣赏的方式总结不同音乐感受到的不同色彩以及如何用色彩表达音乐与心境。 ②欣赏不同脸谱，引导学生了解不同脸谱代表的不同性格特征，再播放红脸唱腔《降香》、白脸唱腔《二进宫（秦腔版）》片段与脸谱颜色相匹配，让学生体会不同唱腔表达的不同性格以及可用什么颜色来表达。</p> <p>3、课堂实践 老师分别播放不同类型的音乐引导学生用不同的色彩来绘画。</p> <p>4、作业：课后仔细聆听自己喜欢的音乐，体会其中的色彩元素。</p> <p>三、第三课</p> <p>1、导入： 回顾上两节课所学，播放音乐《秦王破阵乐》并提问“同学们听到了我们学过的哪些元素？”</p> <p>2、新授课 ①欣赏有代表性的作品《画面静物》——埃米尔·诺尔德、康定斯基的《构图八号》、以及吴冠中的《双燕》等，并播放与作品风格相对应的音乐《误入迷失森林》、《土耳其进行曲》、《春天的阳光》，让学生以不同的顺序聆听并与作品连线进行互动，加深学生对作品的理解。 ②对《画面静物》、《构图八号》、《双燕》等作品的拓展欣赏</p> <p>2、课堂实践 聆听《春天》并运用点线面和色彩画一幅自己心中的春天</p> <p>3、小结 老师和同学一起总括本节课所学。</p> <p>4、作业 找一首自己喜欢的戏剧，体会其中的美术元素，下节课一起来讨论。</p>	<p>一、第一课</p> <p>导入： ①以开门见山式导入音乐引起学生兴趣 ②边听边画，引起学生的好奇心</p> <p>新授课： 1、经过音乐的启发，让学生初步了解对于点、线的应用 2、①播放音乐与展示图片提问相结合让学生从听觉方面将脑中的画面以点线面的形式具象化 ②悲伤与欢快的音乐的对比让学生深入体会不同的线条表达的不同情感。通过作品欣赏让学生学会可以同时运用点线面等多种元素来绘画</p> <p>课堂实践： 将之前所学学以致用，在课堂上做初步的练习，加深对点线面的理解。</p> <p>二、第二课</p> <p>导入： ①以开门见山式导入音乐引起学生兴趣 ②激发学生爱国情怀</p> <p>新授课： 1、提出问题引发思考，激发学生回忆，通过回忆亲身经历，让学生感受真实的情感与色彩的联系，一方面学生本能联系头脑中原有的知识，便于理解。另一方面锻炼了学生的自主学习与概括的能力。通过音乐结合图片欣赏的方式，同学们会注意到作品中的色彩表现，会很自然的建立起音乐与色彩的联系。 2、让学生了解传统文化，增强文化自信</p> <p>课堂实践： 将之前所学学以致用，在课堂上做初步的练习，加深对色彩的理解。</p> <p>三、第三课</p> <p>导入： ①以开门见山式导入音乐引起学生兴趣 ②温故知新，衔接新旧知识</p> <p>新授课： 通过对作品的分析，使学生学会综合运用所学知识赏析作品</p> <p>课堂实践： 将之前所学学以致用，融会贯通</p> <p>小结 让学生调动思维回顾所学能够有条理的梳理所学知识。</p> <p>作业 本课一直注重于点、线、面和色彩的知识输入，学生对知识点应该有很好的把握，课下让学生欣赏戏剧不仅能回顾课上所学，也会有利于发扬传统文化，增强学生文化自信。</p>

5 结论

通过教学实践,我发现在美术课堂中融入音乐元素学生对作品的理解会更加透彻,符合《义务教育美术课程标准》中课程基本理念的要求,有利于促进学生身心健康发展,提高他们的艺术情操与素养。通过音美相融逐步培养学生的想象力、审美力、创造力,使他们具备艺术欣赏多元化的能力,有利于培养学生的核心素质,更加适应社会所需要的综合性人才的需要。在课堂中对于传统文化的运用有利于弘扬优秀的中华文化,从而体现了素质教育的基本要求,进一步提高学生的文化自信,从而达到更好的教学效果。在后期的教学研究中,要不断丰富教学活动,可以带领学生外出感受大自然的声音来启发他们的思维,并不断提高自身的专业水平和教学水平,切实做到让学生主动发现美、欣赏美、创造美,促进学生全面发展。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部.《义务教育美术课程标准(2011年版)》[M].北京师范大学出版.2012
- [2] 尹少淳《美术教育学新编》[M].高等教育出版社.2009年版.
- [3] 郭声健.《艺术教育论》[M].上海教育出版社.1999年版.
- [4] 黎明、龙虎《融合·互动·创新——中外美术教育比较研究》[M].人民美术出版社.2013年版.
- [5] 中华人民共和国教育部.《义务教育美术课程标准(2011年版)》.北京师范大学出版.2012.

收稿日期: 2021年10月22日

出刊日期: 2021年11月24日

引用本文: 张兆雪, 高俊松, 探析小学美术教学对音乐元素的运用[J]. 国际教育学, 2021, 3(2): 50-55.
DOI: 10.12208/j.ije.20210020

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2021 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS