

大美育视域下声乐作品赏析的跨学科融合路径研究—— 基于青少年教学实践的探索

褚蓄燃

厦门大学艺术学院, 福建厦门, 361005;

摘要:声乐作品赏析作为声乐教育的核心环节,对培育青少年审美能力具有不可替代的作用。本文植根于大美育理念,结合暑期声乐教学实践,针对小学中高年级至初中阶段学生的认知特征,系统探索声乐作品赏析与语文、历史、美术、自然科学等学科的跨学科融合路径。研究证实,通过构建“感知—关联—创造”的融合链条,能够深度强化青少年对声乐作品的理解维度,显著提升赏析兴趣与审美素养,最终实现声乐赏析的综合美育价值。

关键词:大美育;声乐作品赏析;跨学科融合;青少年;审美素养

DOI: 10.64216/3080-1516.25.05.052

引言

声乐作品赏析绝非仅限于对旋律、歌词的表层感知,更是对作品背后深层文化内涵与情感价值的深度解码。从艺术本质来看,每首声乐作品都是特定时代文化、社会情感与个人体验的结晶,其审美价值不仅体现在音乐本体的旋律、节奏、和声等要素中,更蕴含在与其他文化领域的关联之中。大美育理念倡导以审美为核心整合多学科资源,为声乐作品赏析提供了“突破单一音乐要素、构建立体审美维度”的创新思路,这一理念打破了传统音乐教育中“就音乐论音乐”的局限,将声乐作品置于更广阔的文化视野中进行解读。

本文基于暑期声乐教学实践,选取小学中高年级和初中两个学段的学生为研究对象,他们正处于审美能力发展的重要时期,认知特点存在显著差异,对教学方法有着不同的需求。通过设计并实施针对性的跨学科融合教学方案,探索声乐作品赏析的跨学科融合策略,旨在为提升赏析教学实效提供实践范式与理论参考,推动声乐教育更好地实现美育目标。

1 不同学段声乐作品赏析的跨学科融合实践

1.1 小学中高年级:以“感官联动”构建作品具象认知

小学中高年级学生的思维发展以具象思维为主导,他们对抽象概念的理解能力有限,更易于通过直观的感官体验来认识世界。在这一阶段的声乐作品赏析中,需要将学科知识与学生的感官体验有机联结,通过调动视觉、听觉、触觉等多种感官,降低抽象审美的门槛,让学生能够更轻松地理解和接纳声乐作品所传递的信息。

以民族儿歌《茉莉花》赏析为例,这首歌曲旋律优美、歌词简洁,描绘了茉莉花的美丽与芬芳,充满了生

活气息,非常适合小学中高年级学生赏析。基于此,我们构建了“自然科学—语文—美术”的融合路径:

1.1.1 自然科学关联

首先,引导学生仔细聆听歌曲,关注其中模仿“花开”“风吹”的旋律特征,让学生初步感受旋律与自然现象的联系。随后,结合植物学基础知识简单介绍茉莉花的生长习性,如茉莉花喜欢温暖湿润的环境、花期在夏季等,让学生明白“满园花开”的歌词意境并非凭空想象,而是与茉莉花的自然生长规律密切相关,从而将音乐中的场景与现实中的自然知识联系起来。

为了进一步加深学生对旋律的感知,开展“声音实验”活动。准备多种花朵,如铃铛花、玫瑰花等,让学生轻轻摇晃花朵,聆听产生的轻响,并将其与歌曲的伴奏音型进行对比。教师可以用生动的语言引导,如“大家听,铃铛花摇晃的声音是不是像歌曲里的小音符跳来跳去呀?”通过这种方式,让抽象的旋律与具象的自然声音形成直观对应,帮助学生在脑海中建立起声音与形象的联系,增强对音乐的感知力。

1.1.2 语文要素融合

歌词是声乐作品的重要组成部分,蕴含着丰富的语言信息。从《茉莉花》的歌词中提取“芬芳”“洁白”等核心形容词,组织学生开展“词语联想”游戏。鼓励学生围绕这些词语展开想象,并用比喻句来描述歌曲的旋律。例如,有的学生可能会说“旋律像茉莉花的香味一样慢慢散开”,这种表达将听觉体验转化为了可感知的嗅觉体验,使抽象的旋律变得具体可感,同时也锻炼了学生的语言表达能力和想象力。

此外,将课文中描写花卉的段落与歌词的语言风格进行对比。比如选取语文课本中描写荷花、梅花等花卉的段落,让学生比较这些文字与《茉莉花》歌词在表达

上的异同,引导学生体会文学表达与声乐表达在情感传递上的共通性,如都通过对事物特征的描绘来表达喜爱之情,从而让学生认识到不同艺术形式在表达情感方面的相通之处。

1.1.3 美术创作联动

美术是一种视觉艺术,能够将抽象的情感和感受转化为具体的视觉形象。让学生依据对《茉莉花》歌曲的感知,绘制“茉莉花图谱”。在创作过程中,引导学生用色彩来表现歌曲的基调,如用白色和绿色来体现茉莉花的洁白和叶子的翠绿,营造出清新的氛围;用线条来标注旋律的高低变化,如用波浪线表现旋律的起伏,用直线表现旋律的平稳。

完成画作后,组织学生进行分享活动,让他们结合自己的画作讲述对“好一朵美丽的茉莉花”这句歌词以及整首歌曲的赏析感受。有的学生可能会说:“我画了很多波浪线,因为我觉得歌曲的旋律就像波浪一样起伏,很优美。”通过绘画这种视觉形式,学生将自己对歌曲的听觉感受转化为了视觉形象,进一步加深了对歌曲的理解和感悟。

1.2 初中阶段:以“文化溯源”深化作品内涵理解

初中生的抽象思维和人文认知能力已得到显著提升,他们开始具备一定的逻辑分析能力和对事物本质的探究欲望,不再满足于对事物表面现象的了解。因此,在这一阶段的声乐作品赏析中,可以通过“历史背景—艺术形式—情感共鸣”的深度融合,引导学生深入挖掘作品的文化价值与精神内核,实现对作品内涵的深刻理解。

以经典声乐作品《黄河大合唱·保卫黄河》赏析为例,这部作品创作于抗日战争时期,气势磅礴,充满了强烈的爱国情感和民族精神,是进行爱国主义教育和文化传承的优秀素材。基于此,我们构建了“历史—地理—美术—戏剧”的融合链条:

1.2.1 历史与地理支撑

首先,结合中国近代史知识,向学生系统回顾《黄河大合唱·保卫黄河》的创作背景。详细介绍抗日战争时期,中国人民面临的民族危机,以及作曲家冼星海在这样的背景下创作这部作品的初衷——用音乐唤起民族斗志,鼓舞人民奋起反抗。让学生了解到这部作品不仅仅是一首歌曲,更是那个特殊年代民族情感和历史使命的集中体现。

接着,分析“黄河”作为民族象征的历史意义。黄河是中华民族的母亲河,孕育了灿烂的中华文明,在历史上一直被视为民族精神的象征。借助地理地图,向学生标注黄河流经的区域,从青藏高原到渤海,让学生直观地感受到黄河的雄伟壮阔。在此基础上,引导学生理

解歌词中“黄河在咆哮”的地理意象与民族精神的深层关联——黄河的咆哮不仅是自然现象的描绘,更是中华民族在危难时刻不屈不挠、奋勇抗争的精神写照,让音乐感知与历史认知、地理知识形成立体联结。

1.2.2 美术与音乐对比

美术和音乐虽然表现形式不同,但在情感表达和意境营造上有着许多共通之处。展示徐悲鸿的《奔马图》、版画《黄河怒吼》等艺术作品,《奔马图》中骏马奔腾的姿态展现出昂扬的斗志,《黄河怒吼》中汹涌的波涛传递出强大的力量。引导学生仔细观察这些画面的视觉张力,如奔腾的浪花、激昂的人物等,然后将其与《黄河大合唱·保卫黄河》中“轮唱”“合唱”的声音力度变化进行对比。

让学生体会到,画面中强烈的视觉冲击与歌曲中雄浑的听觉震撼,都在传递着一种激昂、奋进的情感,都是为了表达对民族命运的关切和对胜利的渴望。通过这种对比,拓宽学生艺术感知的跨界维度,让他们明白不同艺术形式在表达强烈情感时可以相互呼应、相互补充。

1.2.3 戏剧体验延伸

戏剧是一种综合艺术,融合了音乐、舞蹈、文学等多种元素,能够让参与者更深入地体验作品的情感。截取《黄河大合唱·保卫黄河》的高潮段落,组织学生分组设计“保卫家园”的肢体动作。在设计过程中,引导学生思考如何用身体语言来表现歌曲的情感和节奏,如用有力的步伐表现坚定的信念,用挥臂的动作表现抗争的力量。

同时,让学生用队形变化来表现合唱声部的层次,例如,前排同学代表主旋律,用较为突出的动作和声音来表现;后排同学用挥臂动作表现和声的厚重,营造出多层次的声音效果。学生在参与戏剧体验的过程中,能够更直观地感受到作品的情感张力与结构逻辑,加深对作品所表达的爱国情感和民族精神的理解。

2 声乐作品赏析跨学科融合的核心策略

2.1 立足作品特质,精准选择融合学科

每首声乐作品都有其独特的特质,包括题材属性、风格特征、情感基调等,这些特质决定了其适合与哪些学科进行融合。只有立足作品特质,精准选择融合学科,才能使跨学科教学达到理想的效果。

民族歌曲往往具有浓郁的民族特色和地域风情,蕴含着丰富的自然知识和民俗文化。例如,蒙古族的民歌常常描绘草原的辽阔、骏马的奔腾,在赏析这类歌曲时,可以关联自然科学中草原生态系统的知识,让学生了解草原的气候、植被等;结合民俗文化,介绍蒙古族的那达慕大会、赛马等传统活动,帮助学生更全面地理解歌曲所传递的民族情感。

艺术歌曲通常具有较高的文学性和深厚的历史背景,其歌词往往出自著名诗人之手,或与特定的历史事件相关。如舒伯特的艺术歌曲《魔王》,歌词取材于歌德的叙事诗,讲述了一个惊险的故事。在赏析这首歌曲时,可以侧重对接语文文学知识,分析诗歌的语言特点和叙事结构;同时结合历史背景,了解当时的社会文化环境对作品创作的影响,从而深入理解作品的内涵。

合唱作品在声部配合、结构布局等方面有其独特性,需要多个声部的协调统一。赏析合唱作品时可以深度结合美术构图知识,让学生将合唱的声部层次比作绘画中的构图层次,理解不同声部在作品中的作用;结合数学声部比例知识,分析各声部人数的比例对合唱效果的影响,帮助学生更专业地理解合唱作品的艺术魅力。

2.2 遵循认知规律,设计递进式融合路径

学生的认知发展是一个循序渐进的过程,不同阶段的学生具有不同的思维特点和认知能力。跨学科融合需要适配学生的思维发展水平,构建与认知阶段相匹配的递进式融合路径。

小学中高年级学生的思维以具象思维为主,他们对事物的认识往往依赖于具体的形象和体验。这一阶段的融合路径应侧重“感官体验→知识关联→具象表达”。通过开展丰富的感官体验活动,如听声音、看图片、触摸实物,让学生对声乐作品形成初步的感知;然后,将这些感知与他们已有的自然科学、语文等学科知识建立联系,帮助他们理解作品的表层含义;最后,鼓励学生通过绘画、表演等具象的方式表达自己对作品的理解和感受,将内在的认知转化为外在的表现。

初中阶段的学生,抽象思维能力有了较大提升,能够进行逻辑推理和抽象概括。这一阶段的融合路径应侧重“文化溯源→对比分析→抽象提炼”。通过引导学生了解声乐作品的历史背景、文化渊源,让他们明白作品产生的时代语境;然后,将作品与其他艺术形式、相关学科知识进行对比分析,找出其中的异同和联系;最后,引导学生进行抽象提炼,总结作品的艺术特色和文化价值,形成对作品的深层理解。

2.3 强化学生参与,构建“赏析—创造”闭环

传统的声乐作品赏析教学往往以教师为中心,学生处于被动接受的地位,这种教学模式不利于学生主动性和创造性的发挥。跨学科赏析不应止步于“知识讲解”层面,而需通过“创造性输出”深化理解,构建“赏析—创造”的闭环,让学生在主动参与中提升对作品的理

解和感悟。

让学生为赏析作品设计“学科融合海报”是一种有效的创造性输出方式。根据不同阶段学生的能力水平,设计不同的海报形式:小学阶段的学生采用图画+词语形式,让他们用简单的图画和关键词来呈现作品与其他学科的联系,如在《茉莉花》的海报上画上茉莉花,再写上“芬芳”“洁白”等词语;初中阶段的学生采用文字分析+历史时间线形式,让他们用文字阐述作品与历史、文学等学科的关联,并绘制历史时间线,展示作品创作的时代背景和相关事件。

3 结论

大美育视域下的跨学科融合为声乐作品赏析教学提供了科学有效的实施路径。通过立足不同阶段学生的认知特点,将声乐作品与自然科学、语文、历史、美术等学科有机联结,能够构建具象化、多层次的审美体验场景,打破了传统声乐教学的局限,丰富了教学内容和形式。

实践证明,精准的学科选择、递进的融合路径与创造性的参与设计,能有效深化青少年对声乐作品的理解维度,提升赏析兴趣与审美素养。小学中高年级学生通过“感官联动”,能够更直观地理解作品的风格和情感;初中生通过“文化溯源”,能够更深刻地把握作品的文化内涵和精神价值。

未来声乐作品赏析教学应进一步强化“以美为核心、以学科为纽带”的理念,不断探索更适合不同阶段学生的跨学科融合模式和方法。教学实践中应注重学生的主体地位,鼓励学生主动参与、积极创造,让青少年在跨学科融合中真正感悟声乐艺术的独特魅力,实现审美素养的全面提升,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

参考文献

- [1]瞿心苒.学科融合视域下小学音乐课本剧的实践研究——基于“海丝小剧社”的个案分析[D].福建省:泉州师范学院,2022. DOI: 10. 27882/d. cnki. gqzsf. 2022. 000054.
- [2]郑薇.基于五育融合的音乐教育创新实践[J].红树林,2024,(6):0235-0237.
- [3]王悦璇.艺术课标视域下音乐律动融入初中口风琴教学实践探究——以重庆市渝北数据谷中学校为例[D].重庆市:西南大学,2024. DOI: 10. 27684/d. cnki. gxndx. 2024. 004326.