

美育视角下流行音乐在小学音乐课堂的情感教育研究

王梓嘉 韦玲玲 (通讯作者)

常州大学, 江苏省常州市, 213159;

摘要: 2022 年版《艺术课程标准》中明确表示, 艺术教育课程理念需坚持以美育人、以美育为核心目标, 并贯穿于音乐、美术等各个教学中。流行音乐因其独特的时代性和强烈的情感共鸣感, 利于小学低幼龄学生的音乐入门, 对他们的情感体验与价值观塑造具有独特影响。本文从理论上依据埃里克森人格发展理论, 阐释音乐情感教育对儿童身心调节、情绪稳定的作用。解构流行音乐的时代性、审美特殊性以及与小学课堂的适配性。从实践上, 提出通过合唱实现流行音乐情感群体共鸣, 促进情感个性化表达的教学路径。通过理论与实践相结合, 推动小学美育与情感教育协同发展。

关键词: 审美; 情感教育; 小学音乐课堂

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 03. 065

1 美育视角下小学音乐课堂的情感教育

美育是“五育并举”的重要维度, 核心是通过审美活动培养学生感知、理解、创造美的能力, 而音乐教育因独特的情感表达力与趣味性, 成为美育的核心载体, 正如柯达伊所言“音乐不是少数人的奢侈品, 而是全民的精神维生素”。小学阶段是儿童情感从混沌走向清晰的关键期, 他们凭直觉认知、直接表达情感的敏感性与美育内核高度契合, 小学音乐课堂更能借助旋律、节奏等元素带来审美体验, 触动儿童情感、激发学习热情, 具备其他学科难替代的美育优势。

1.1 美育在小学音乐课堂的情感特征

根据埃里克森人格发展理论, 6-12 岁儿童正处于“勤奋 vs 自卑”的关键期, 其情感发展呈现三个典型特征: 情绪感知力敏锐但调节能力不足、道德情感开始萌芽但易受环境影响、群体归属感强烈但表达方式单一。而通过各种音乐作品的浸润, 可调节儿童的身心健康, 帮助儿童情绪稳定。如今的义务教育小学课堂中, 许多作品已经开始突出对于儿童的情感教育, 例如低年级的音乐作品《其多列》, 以民族风情为基准, 用快乐的音乐节奏和欢快的舞蹈步伐, 传递少数民族的热情, 增强学生的民族认同感。或是高年级音乐作品《巴鲁瓦》, 从声势律动和乐器打击中感受非洲音乐的风格特点, 从心理上培养学生积极向上的生活态度。

小学阶段的学生情绪较易波动, 易受外界影响产生焦虑、烦躁等负面情绪, 而符合美育目标的音乐作品, 能通过和谐的听觉体验平复学生的情绪波动, 引导他们的情绪。德国美学家席勒在其著作《美育书简》中首次系统地阐述了美育的内涵, 他认为美育是通过艺术和审

美活动培养人的感性与理性和谐发展的过程。美育的这种净化性并非强制的情感压制, 而是通过审美体验让学生主动接纳积极情感、消解消极情感, 实现心理状态的自然调节, 是美育情感教育的核心价值体现。

1.2 审美视角下流行音乐与情感教育的协同作用

音乐美育以“以美育情”构建情感教育路径, 引导学生借审美体验共鸣情感、接受品德熏陶, 促进身心和谐。美育核心是培养审美素养, 情感教育聚焦丰富情感世界, 二者在“以美育人、以情动人”中目标统一。美育为情感教育提供载体, 情感教育为美育注入人文内涵, 让美育脱离单纯技巧形式。如学习《我的祖国》时, 学生既能体会音乐之美, 又能升华为对民族精神的认同, 实现二者良性互动。

从流行音乐的表现内容上讲, 一般都是以日常生活内容为主的创作题材, 以对个体心理情感世界的观照为主, 强调自我, 易于沟通交流, 引起共鸣。学生可在日常聆听流行音乐中, 主动分析歌词文学性、旋律节奏美与编曲层次感, 逐步形成对“美”的敏锐感知与鉴赏力。而情感教育的融入, 让审美体验不止于技巧层面——学生在音乐中体会作品传递的喜怒哀乐, 会进一步思考“美”背后的人文情感, 使美育摆脱单纯形式欣赏, 兼具温度与深度。小学情感教育的难点在于情感引导较抽象, 而流行音乐表达形式贴近生活, 能快速搭建与学生的情感连接。其创作多聚焦大众熟悉的情感主题与生活场景, 可将抽象情感概念转化为可聆听、可共情的感官体验, 让学生从被动接受情感说教, 转变为主动在音乐中感知情感、代入自我, 为情感教育奠定“主动接纳”的基础。

2 流行音乐情感教育的价值解构

2.1 流行音乐的时代性

当代流行音乐具有鲜明的时代性,能够从多个维度反映社会文化与审美观念。风格始终随时代演变,在创新与融合中不断发展。许多作品将传统元素与现代技法结合,呈现出多元风格。全球化背景下,流行音乐跨越地域界限,吸收世界音乐元素,不仅拓展了音乐表现力,也为学生提供了丰富的审美空间,有助于培养开放包容的审美态度,增进对不同文化音乐的理解与欣赏。

歌词作为流行音乐的重要组成部分,也在围绕着当代社会现象、人们的生活状态以及情感体验展开创作。它们反映着时代的热点话题和人们思想的变化。流行音乐的歌词语言通俗易懂,旋律线条简洁明快,节奏富有动感,能够快速唤起儿童的情感共鸣。譬如在小学生中传唱度十分高的《孤勇者》,就是通过递进的节奏旋律和热血的意向来表达情感,让学生直接感受到歌曲的“热血沸腾”。当小学生在流行音乐中听到与自己生活场景相似的表达时,会产生“被看见”、“被理解”的审美体验,这种体验使情感教育从“外在引导”转化为“内在认同”,降低了儿童对情感认知的接受门槛。在审美教育观念下,流行音乐能够迅速吸引学生的注意力,激发他们对音乐课程的兴趣。其充满活力与时代感的风格,与小学生的活泼好动、好奇心强的心理特点相契合,促使学生主动参与到音乐学习中。这种主动参与有利于培养学生对音乐的热爱,为进一步深入学习音乐知识和技能奠定良好基础。

流行音乐的另一种特征,是“具象化”,这是儿童情感认知启蒙的天然教育载体。相比勇敢、坚强等抽象情感概念,部分流行音乐借助具体生活场景、直白歌词与可感知旋律,将抽象情感转化为学生易懂的艺术符号。如周杰伦的《蜗牛》,以“我要一步一步往上爬”表现“坚持”,契合小学阶段儿童以具体形象思维为主的认知特点。同时,流行音乐能拓展学生情感认知边界。其歌词与旋律既呈现喜悦、兴奋等积极情感,也触及失落、思念等负面情绪,打破儿童对情感的单一化认知。当学生从音乐中了解到悲伤是正常情感,会逐渐理解情感的复杂性与多样性,这是情感成熟的重要标志,也为后续情绪管理能力培养奠定认知基础。

2.2 流行音乐情感教育的审美特殊性

小学阶段的审美教育,主要是引导学生完成“感知美—表现美—创造美”的审美实践闭环。当今媒体蓬勃发展和短视频平台的二次创作,使许多流行音乐在小学

学生中传唱度很高,配合一些短视频内容,降低了审美感知的门槛,让学生将歌曲与生活中的各种场景结合想象。流行音乐丰富的风格类型也为学生提供了多元的审美样本,各种风格都承载着不同的情感,学生在对比聆听中,能逐渐分辨出不同情感所对应的美的形态,从而提升审美感知的细腻度。

现在的流行音乐参与的门槛性较低,能够让每个学生都能找到适合自己的表现方式。家中电视里播放的或各种媒体平台上传播的音乐,有各种通过音乐进行表演展示的方法。这种不设限的表现空间,让学生在轻松的氛围中敢于展现自我,当学生用歌声传递歌曲中的情感时,他们会真切感受到“自己的表现也是美的一部分”。

3 美育视角下流行音乐在小学音乐课堂的情感教育的教学路径

音乐不仅是艺术的表现形式,更是情感表达的重要载体。在小学阶段,音乐教育不仅承担着培养学生音乐素养和审美能力的任务,更应重视情感教育的渗透。然而观察传统音乐课堂不难发现,教师的教学重心往往聚焦于教材知识点的讲解、技能训练以及音乐能力的培养,而较少从美育教育的角度深入挖掘教材内涵,对作品所蕴含的情感元素也缺乏足够的重视和引导。教师使用流行音乐作为媒介,丰富学生视听,提高学生综合素养。

3.1 流行音乐与小学音乐课堂的教育适配性

小学音乐课堂的美育方式强调互动性与参与性。流行音乐以其广泛的传播性和易于参与的特点,为构建互动式的情感教育场域提供了适宜的载体,与课堂的美育方式形成了有效的适配。

流行音乐的传播渠道多样,小学生通过电视、网络、广播等途径早已对许多作品耳熟能详,这种“前置性”的审美经验使他们在课堂上更容易产生参与感。教师可以利用这一特点,引导学生参与歌曲的演唱、律动、创编等活动,让学生在主动参与中深化对音乐的理解和情感体验。

如前文所述,流行音乐情感表达直白,旋律与歌词可直接传递喜怒哀乐,契合小学生情感认知特点,便于其快速共鸣;传统音乐情感表达则含蓄蕴藉,需借旋律起伏、节奏张弛传递深层情感,如江南丝竹藏江南情怀、钢琴旋律显作曲家心绪。二者互补,能满足学生即时情感表达需求,也引导其体会情感层次与深度,助其自如表达情感。如今,流行音乐是多元文化产物,种类丰富,电子、摇滚、爵士等可以多样化融入课堂,因各国社会发展不同而形态各异,能让学生快速接触各国文化,培

养跨文化审美能力。当前小学音乐课堂多由传统、民族及简单西方音乐构成,传统音乐是历史“活化石”,蕴含独特民族文化与思维方式。流行音乐的“多元性”与传统音乐的“民族性”互补,可拓宽学生在多元文化中的视野,引导其坚守民族文化根脉,在比较融合中建立文化自信,理解“各美其美、美美与共”。

3.2 合唱实践:美育视角下流行音乐情感传递的群体共鸣

随着 2022 年版《艺术课程标准》对“实践育人”理念的强调,小学音乐课堂已突破传统教室的空间限制,合唱、音乐剧、音乐游戏等多元教学形式逐渐普及。其中,合唱作为兼具群体性与情感性的教学载体,是流行音乐情感教育的重要实践路径。在组织学生进行合唱时,若教师选择难度较高或偏艺术类的歌曲,学生对于合唱的热情便会大大降低,选择朗朗上口的流行歌曲,这种流行歌曲学生因日常接触较多而具备“前置性审美经验”,更容易快速代入情感。在教学实践中,教师也可以使用“声部代入”的方法,合唱时分声部演唱,将不同声部赋予具体的情感角色,引导学生思考“该角色应使用怎样的音色、力度来表达情感”,让声部配合从“技术要求”转化为“情感对话”。例如,在合唱《天亮了》时,高声部就可以代入“妈妈”的角色,低声部代入“爸爸”的角色,让学生更自然的理解声部间的关联,进而从中体会歌曲所表达的情感。

3.3 自我创编实践:美育导向下流行音乐情感表达的个性化建构

在流行音乐编创教学的情感教育实践中,构建“模仿借鉴—自主构思—完善呈现”三阶递进式教学体系。要引导学生实现从情感认知、内化到创造性表达的美育目标。可以选择耳熟能详的流行音乐曲目播放聆听,让学生体会歌曲中是如何通过旋律、歌词、节奏来表达歌曲的情感的,通过这一环节引出让学生对歌曲中的某一元素进行简单的模仿,如对歌词进行续写等。在模仿的基础上,让学生结合自身的情感进行编创,围绕特定的主题,学生将自己的想法放进歌曲中。编创课在小学课堂中相对来说不好掌控,但因为选择了广为流传的流行歌曲,因此学生不需要考虑学唱的问题,可以让学生集中进行自我编创并且能够提起学生的兴趣,课堂结束后

可以进行小组交流,让学生进行不同的思想碰撞,提升音乐课堂氛围。

3.4 需注意的问题

根据上文的实践方法,将流行音乐带进课堂时,教师要注意要选择有思想性、艺术性的流行歌曲,以辩证的思维看待流行音乐,充分认识其积极作用。流行音乐的市场鱼龙混杂,作品质量参差不齐,有些歌曲虽然“洗脑”,但对音乐学习没有帮助,容易使人深陷其中;有些作品与情爱相关,不符合学生年龄。教师在选择作品进入课堂时,需把握“情感健康度”与“教学适切性”两个筛选标准,取其精华去其糟粕,使流行音乐真正成为情感教育的优质资源。

4 结语

在美育视角下,将流行音乐融入小学音乐课堂的情感教育实践,既响应了“以美育人”的核心要求,也为小学生的情感教育与审美体验提供了新的路径。流行音乐的情感表达直白,贴合小学生认知与情感需求,更好地帮助他们理解情感多样性,学会情绪调控。在实践过程中,通过合唱、编创等活动融入流行音乐,丰富了教学形式,深化了学生情感体验。教师正确运用流行音乐的情感教育价值,为“五育并举”下学生全面发展助力,培养有健全情感与高尚审美的新时代少年。

参考文献

- [1]王耀华.中国音乐教育学导论[M].福州:福建教育出版社,2011.
- [2]管建华.德国音乐教育学的后现代转向[J].音乐探索(四川音乐学院学报),2005,(04):89-97.
- [3]王思琦.“流行音乐”的概念及其文化特征[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2003,(03):80-83+5.
- [4]吴跃跃.音乐教育协同发展研究[J].中国音乐教育,2020(05):4-9.
- [5]李恒超.美育视角下小学音乐课堂构建的路径分析[J].家长,2024,(28):137-139.

作者简介:王梓嘉,2001.03,女,汉族,江苏省连云港市,学历:硕士研究生,研究方向:音乐教育。
通讯作者作者简介:韦玲玲,女,汉族,江苏省盐城市,硕士研究生,研究方向:音乐史学及作品分析。