

浅析小提琴教学对小学生音乐审美能力的培养方法

姜雯惠

北华大学音乐学院 吉林 吉林 132012

【摘要】：对于音乐艺术来说，小提琴是重要的组成元素，通过学习小提琴，小学生的音乐审美能力能够得到有效提升，艺术素养能够得到有效培养。尽管近年来小提琴教学在小学阶段的教学成果已经取得了丰富的成功经验，但是在针对小提琴教学对小学生音乐审美能力的培养方面仍旧存在上升空间，存在着忽视小学生的主观兴趣爱好、忽视小提琴的多元审美文化教学、忽视音乐实践，缺少音乐创造等问题，本文也针对以上问题展开一定探究，提出小提琴教学对小学生音乐审美能力的培养方法以供参考。

【关键词】：小提琴教学；小学生；音乐审美能力；培养方法

DOI:10.12417/2705-1358.25.23.033

前言

对于音乐艺术来说，审美功能、教育功能以及娱乐身心功能是重要的功能组成，因为小学生的身心正处于发育时期，所以在培养小学生音乐审美能力方面具有奠基作用。我们应该以小学生对于音乐的感知以及音乐本身所具有的功能作为基点，紧抓小学生音乐审美能力培养的关键时期，在小学生的内心当中深埋审美的种子，让学生在音乐学习过程中感知音乐审美、发展音乐审美进而使得小学生的音乐审美能力得到有效提升。随着经济全球化发展的逐渐深入，很多西方国家的乐器逐渐与我国音乐文化之间相互融合，并在我国迅速发展起来，小提琴凭借其音色优美、旋律流畅、音乐表现力突出等一系列良好特征逐渐受到越来越多人的喜爱，很多小学生家长都选择小提琴作为孩子的业余乐器爱好，进而使得小学生的综合文化素养得到提升。小提琴是弓弦乐器的一种，相较于其他种类的乐器来说学习起来具有一定的难度，演奏技巧也更加繁琐，对于小学生的音乐技能以及乐理知识具有一定要求，所以小学生通过学习小提琴演奏能够提升音乐审美能力，而音乐审美能力的提升对于小提琴演奏的学习同样也具有重要影响。

1 小提琴教学培养小学生音乐审美能力的意义

1.1 唤醒学生审美意识

小学时期是学生知识学习、情操培养的开始时期，他们对于所学习的内容都比较陌生同时又具有较大的好奇心，而基础乐理知识是小提琴教学当中提升音乐审美能力的关键内容，所以小学生在学习小提琴过程中能够整体把握小提琴拉奏节拍、小提琴乐曲风格等知识。随着小学生乐理知识的不断积累，当其在接触一首全新的小提琴作品时，就能够在短时间内通过自

身所具有的音乐审美意识判断该部作品的艺术特征以及创作思想。因此，小提琴教学能够通过其动听、优美的音色，带领小学生感知全新的音乐世界，让小学生感知到的音乐的韵律美、节奏美，继而唤醒小学生的审美意识，让小学生的音乐审美能力有所提升，继而创造美。

1.2 丰富学生审美经验

对于小提琴教学来说其并不是单一地进行拉奏技巧教学，同时还包括感悟作品情感，并将自身对于作品的理解融入到作品当中，然后通过充分发挥想象力来体会作品当中的审美特色。因此，小学生在学习小提琴的过程中，自主能力能够得到有效调动，教师通过对于小提琴作品的剖析，能够引导小学生准确地感受创作者的创作思想、创作风格以及产生作品的创作背景，进而对于作品的情感表达进行大体把握；然后通过对于作品的曲式结构、旋律走向进行分析，让小学生从结构层次对于小提琴作品进行理解，特别是对于古典作品来说，结构当中的形式美极为突出。经过这一系列的作品剖析，能够从更深层次理解一部小提琴作品，不仅仅有效地提升了小学生音乐鉴赏能力，同时还培养了小学生的音乐审美意识以及音乐审美能力，让小学生的思想得到升华。经过日积月累，这些丰富的音乐审美体验能够使得小学生在学习小提琴过程中积累经验，进而自主欣赏音乐审美内容，开展音乐审美活动。

1.3 陶冶学生审美情感

在小提琴教学中还包含音乐鉴赏能力的培养，音乐鉴赏能力主要是指学生在面对一首小提琴作品时，能够精准地体会演奏者演奏技巧的好坏以及作品内容的优劣，音乐鉴赏能力的培养是目前小学小提琴教学的最重要目标之一。小学生通过小提

作者简介：姜雯惠(2000.6-)，性别：女，民族：汉族，籍贯：吉林省吉林市，学校及学历：吉林省吉林市北华大学音乐学院硕士在读，研究方向：音乐教育方向。

琴的学习能够增强体会音乐艺术的能力,拓展音乐审美途径,最终实现深层次感悟音乐内涵的目标,能够与小提琴作品之间形成文化共通。另外,音乐艺术的本质就是创作者创作思想的外在化表现,而通过小提琴教学能够引导学生理解音乐、鉴赏音乐,与作品创作者之间进行情感沟通,引导学生与创作者之间进行情感共鸣,从而陶冶学生的审美情感,使学生的音乐情感能够更加饱满。

2 小提琴教学培养小学生音乐审美能力所存问题

2.1 忽视小学生的主观兴趣爱好

有部分家长选择让小学生学习小提琴的原因是盲目跟从,并没有充分考虑到小学生对于小提琴的主观兴趣爱好。有些小学生天生就对于乐器具有浓厚的学习兴趣,而有些小学生对于舞蹈、体育、围棋等其他项目更感兴趣。兴趣是学生学习最好的老师,如果小学生天生对于小提琴没有兴趣,而只是在家长的逼迫下学习小提琴,那么小学生很难长久地坚持,更无法在小提琴学习过程中培养音乐审美能力。对于小学生主观兴趣爱好的忽略不仅仅会对小提琴学习会产生消极影响,甚至也会对小学生的身心发育产生不良影响。

2.2 忽视小提琴的多元审美文化教学

随着经济社会的不断发展,小学生在学习小提琴的过程中更加注重考级,而忽视小提琴的多元审美文化教学。在小提琴学习几个月甚至更短时间内,部分家长就会要求小学生参加考级,但是按照实际教学进度,如此短时间内的学习基本无法实现,因此部分教师在基于考级的要求下,自然忽视了小提琴的多元审美文化教学。尽管这种教学方式或许能够让小学生获得相关证书,但是从长远发展视角进行分析,学生没有得到小提琴的多元审美文化教学,基本功不扎实,很多重点技巧没有得到锻炼,审美素养没有得到充分培养。

3 小提琴教学培养小学生音乐审美能力的策略

3.1 以兴趣爱好为动力

音乐教育的关键内容是美育,在小学生小提琴教学中,教学目的不仅仅是让小学生掌握小提琴的演奏技巧以及乐理知识,更重要的是要培养小学生对于小提琴的兴趣,将兴趣作为小学生学习小提琴的动力,因为兴趣是小学生主动进行小提琴学习的根本前提,是培养音乐审美能力的关键精神支柱。因此在进行小提琴教学过程中,教师应该培养小学生的学习兴趣,运用丰富多彩的教学手法提升小学生的审美意识以及审美能力,进而使小学生感知到音乐中的美。

具体来说,首先应该选择适合其兴趣发展的练琴方式和符合教学目标的教学内容。小学生天生活泼好动,无法长时间集中注意力,而学习小提琴需要两只手的严密配合,因此教师在

对小学生进行小提琴教学的过程中应该从基础知识到演奏技巧逐渐过渡,让小学生在学习的过程中把握小提琴演奏技巧,提升自信,还应该采用寓教于乐的教学方式,激发学生对于小提琴演奏技能的学习兴趣,在夯实演奏基础的同时提升音乐审美能力;其次,教师在小提琴教学的过程中可以融入一些节奏训练,让小学生彼此之间加深交流,进而将注意力高度集中在小提琴学习活动当中,并让小学生勇于现场展示,从而提升小学生对于小提琴学习的积极性与兴趣;最后,因为每一位小学生的领悟能力以及基础水平都存在差异,所以教师在进行小提琴教学时应该注意教学节奏的把握,创设更加具有趣味性的教学氛围,从深层次挖掘小提琴教学当中所潜在的审美元素,运用不同的方法让小学生感知美、发现美并创造美,丰富学生想象力,对于每一个小提琴演奏知识点都进行详细讲解,并采用鼓励教学的方式带领学生进行重复训练,加深小学生对于知识点的记忆,让小学生在学习教师的积极引导之下,在小提琴练习中增加对于小提琴学习的兴趣,以兴趣爱好为核心动力,培养音乐审美能力。

3.2 注重小提琴的多元审美文化教学

在小学生小提琴教学中应该注重多元审美文化的教学,因为不同的人文文化以及艺术审美环境的不同导致中西方的艺术形式之间也存在差异,小提琴作品的审美文化也不相同,所以在进行小学生小提琴教学的过程中帮助学生理解小提琴的多元审美文化,能够使得学生的音乐审美能力发展得更加全面。具体来说,中国的小提琴作品更加重视音乐意境氛围的创造以及创作者个人审美情操的表达,强调“清雅、质朴”的审美文化,小提琴作品大部分以标题音乐为主,如《庆丰收》《瑞丽江边》《春节序曲》等,通过具有提醒性特点的标题为抽象化的小提琴作品附加文化内涵;而西方音乐作品大部分都是以直观为主,在十二平均律的基础之上,突出多变的和声变化以及织体组成,加之运用丰富的演奏技巧来强调小提琴作品的情感,与中国小提琴作品的审美文化之间存在较大差异。所以,教师在进行小提琴教学过程中可以以门德尔松《c小调小提琴协奏曲》为例让小学生感知西方小提琴的审美文化,在开始教学时让小学生以拆分双音的形式进行音准练习,在能够基本把握音准以后再进行以双音的形式进行练习。注意演奏时的音值要足够准确,流畅地演奏第二节拍的连音,让演奏出来的乐曲更加连贯,进而使得小学生深切体会西方小提琴作品旋律优美而流畅的审美特征;然后可以以《渔舟唱晚》为例让小学生感知中国小提琴的审美文化,在开始教学时可以让小学生通过提升旋律行进速度的方式来突出渔民收获的喜悦以及热闹氛围,同时注意指导小学生弓段应该尽可能短,弓速尽可能快,乐句当中的每一换弓都要更加干脆而富有层次,进而使得小学生深切体会中国小提琴作品热闹激烈音乐审美的表达,让小学通过

多元审美文化的学习来感知小提琴的多元魅力,继而培养音乐审美能力。

3.3 强调音乐实践,鼓励音乐创造

在小学生的小提琴教学过程中,教师应该着重突出小提琴演奏的音乐实践,为小学生搭建音乐创造的平台,继而培养小学生的音乐审美能力。教师应该通过小提琴比赛、小提琴公开演出等方式,提升小学生学习小提琴的实践性,让学生能够充分发挥自己所学习的知识,同时通过小提琴的演奏实践满足小学生的表现欲,提升小学生音乐创造力,使得小学生音乐审美能力得到提升。与此同时,音乐还是一门饱含创造性的艺术形式,不同的人对于音乐作品所产生的音乐体验存在差异,所以小提琴教师应该与小提琴教学为途径,充分激发小学生对于音乐的想象力,挖掘音乐创造潜能,提升创造力,培养音乐审美能力

具体来说培养小学生的创造力,小提琴教师应该做到以下几点:一是在师生之间形成平等友好的师生关系,让小学生能够在学小提琴的过程中保持放松的心理环境,让小学生在选择演奏曲目等方面具有一定的自主权,突出小学生在小提琴学习过程中的主体地位;二是重视小学生的音乐创造思维,教师应该充分发挥榜样精神,通过创造性的教学来激发小学生在小提琴学习当中的音乐创造思维;三是强调小学生发散思维的练习,让小学生在学习小提琴过程中有意识地运用发散思维。比

如,在小提琴协奏曲《四季》教学过程中,教师可以积极引导小学生发挥想象力将作品分为春、夏、秋、冬四个部分,在每一个对应的音乐部分当中引导小学生产生相应的情景联想,比如在演奏秋天部分的音乐时,教师可以让小学生想象农民伯伯丰收的场景,再比如在演奏冬天部分的音乐时,教师可以让小学生想象大地之间银装素裹的美丽场面。小学生的思维十分活跃,通过这种学习方式可以使得小学生在学习小提琴过程中并不是单一地进行小提琴演奏,在演奏的同时还增加一些新的情感表达,相较于单一地教学来说更加富有创造力,能够培养小学生发散的音乐思维,继而使得小学生的音乐审美能力得到提升。

4 结语

本文首先对于小提琴教学培养小学生音乐审美能力的意义进行了总结,通过小提琴教学能够唤醒学生审美意识、丰富学生审美经验、陶冶学生审美情感,有效提升小学生音乐审美能力;然后对于小提琴教学培养小学生音乐审美能力所存在问题进行分析,在小提琴教学过程中,存在忽视小学生的主观兴趣爱好、忽视小提琴的多元审美文化教学、忽视音乐实践,缺少音乐创造等问题;最后针对以上问题探索小提琴教学培养小学生音乐审美能力的建议,在小提琴教学中应该以小学生的兴趣爱好为动力、注重小提琴的多元审美文化教学、强调音乐实践,鼓励音乐创造,继而使得小学生音乐审美能力得到有效提升。

参考文献:

- [1] 夏婷,《浅谈小提琴演奏教学的发展现状及改革措施》,《黄河之声》,2020年22期.
- [2] 王婉明,《目前儿童小提琴教育中存在的若干问题浅析》,《湖南师范大学》,2017年8期.
- [3] 张伟,《运用小提琴培养学生在小学音乐课堂中的表现力》,《当代家庭教育》,2020年26期.
- [4] 唐紫云,《学龄初期小提琴民族化教学的探索与研究》,《哈尔滨师范大学》,2020年11期.
- [5] 赵子瑜,《音色在小提琴演奏与教学中的重要性研究》,《北方音乐》,2020年16期.
- [6] 姚霖,《浅谈高校小提琴教学现状与对策》,《现代职业教育》,2019年12期.
- [7] 郑敏,《小学小提琴集体课教学的问题及对策》,《新课程(上)》,2019年4期.