

新时代普通高校美育教师教学能力结构与优化路径研究 ——以音乐鉴赏类美育课程为例

高见¹, 王春燕²

1. 南京晓庄学院音乐学院, 江苏 南京 211171

2. 江苏第二师范学院音乐学院, 江苏 南京 210013

摘 要 : 《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》[国办发〔2015〕71号]指出学校美育课程主要包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等。本文基于音乐学科从美育教师思想观念转变的现实意义切入音乐鉴赏类课程美育教师教学能力结构与优化路径的研究。并围绕具体案例从音乐本体分析能力、实践表达能力、口语表达能力以及教研能力四个方面进行了论述。旨在说明其对新时代普通高校合格美育教师教学能力锻造的重要性。

关 键 词 : 高校教师; 美育教学; 能力结构; 优化路径

Research on the Teaching Ability Structure and Optimization Path of Ordinary University Aesthetic Education Teachers in the New Era — Take the Aesthetic Education Course of Music Appreciation as an Example

Gao Jian¹, Wang Chunyan²

1. School of Music, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing, Jiangsu 211171

2. School of Music, Jiangsu Second Normal University, Nanjing, Jiangsu 210013

Abstract : "Opinions of The General Office of the State Council on Comprehensively Strengthening and Improving the Work of School Aesthetic Education" [2015, No.71] points out that the aesthetic education courses in schools mainly include music, art, dance, drama, opera, film and television, etc. This paper is based on the research of the teaching ability structure and optimization path of aesthetic education teachers of music appreciation courses from the practical significance of the ideological change of aesthetic education teachers. This paper also discusses the four aspects of music ontology analysis ability, practical expression ability, oral expression ability and teaching and scientific research ability. It aims to explain the importance of forging the teaching ability of qualified aesthetic education teachers in ordinary colleges and universities in the new era.

Keywords : college teachers; aesthetic education teaching; ability structure; optimization path

“‘美育’即审美教育,是指通过艺术和审美活动对个人进行全面教育的过程,旨在培养个体的审美能力、提升人文素养,以及促进个人的道德和情感发展。美育着重强调艺术对于人类精神生活的重要性,并将艺术教育视为实现个人和社会改良的关键途径。”^[1]《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》[国办发〔2015〕71号]中明确说明了学校美育浸润总的指导思想,即:“把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程,根植中华优秀传统文化深厚土壤,汲取人类文明优秀成果,引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的民族情感、激发想象力和创新意识、拥有开阔的眼光和宽广的胸怀,培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。并进一步指出:“各级教育部门和各级各类学校要把师资队伍建设作为美育工作的重中之重,要采取有力措施配齐美育教师、要通过多种途径提高美育师资整体素质、要整合各方资源充实美育教学力量、要探索构建美育协同育人机制”等。该《意见》为各级各类学校科学部署美育工作、构建美育课程体系、开展美育教育教学、统筹整合学校和社会美育资源以及保障学校美育工作健康发展等指明了方向、提供了目标、规划了路径,并着重对学校美育师资队伍队伍建设提出了具体的要求。高校感受美、理解美、讲授美、传播美的主体是教师和学生,那么,作为新时代普通高校美育教师应该具备什么样的教学能力,才能实现上述《意见》中的基本要求?

课题项目: 本文系江苏省高等教育教学改革研究课题《新时代普通高校美育教师教学能力结构与优化路径研究》(项目编号: 2023JSJG505) 科研成果。

作者简介:

第一作者: 高见(1981-), 男, 汉族, 江苏徐州人, 艺术学博士, 南京晓庄学院音乐学院副教授、博士, 研究方向: 作曲与作曲技术理论综合研究。

第二作者: 王春燕(1976-), 女, 汉族, 江苏淮安人, 文学硕士, 江苏第二师范学院音乐学院教授, 研究方向: 声乐演唱与教学。

一、转变思想观念：深刻认识到美育在高校人才培养中的重要意义

蔡元培先生认为：“美育可以培养人的超越精神、可以促进科学的发展、可以进行社会改造”。充分说明了美育精深且独特的育人价值与育人功能。作为高校美育教师应该深刻认识到这一点。要从国家全面推进美育教学重要部署的战略位置出发，从西方“美育”一词的问世，到其对近代中国产生的影响，促使中国美育思想的萌生、演变与发展，以及如何与我国的传统乐教进行渗透与影响……等历史发展脉络要有全面的了解和深刻的认知，以促使思想观念的变化。只有美育教师认知到位、站位到位，才能真正精准将美育教学中“审美”与“教育”的关系高效渗透、延伸、交融至知识、能力与素质的有机结合教学中，才能真正着力提升大学生的文化理解、审美感知、艺术表现与创新实践等能力。进而完善大学生的人格修养，强化大学生的文化主体意识和文化创新意识，以增强大学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感，才能有力回应上述《意见》中的各项目标与要求^[2]。

为更精准的说明本文所述问题，以下将围绕具体案例仅就音乐学科中音乐鉴赏类美育课程教师应具备的教学能力及其优化路径作研究说明。

二、音乐鉴赏类课程美育教师教学能力结构与优化路径研究

音乐鉴赏类课程作为高校美育教学中最为常见的课程类型，其涵盖的内容极其丰富。除了音乐本体外，与其相关联的图文史料、历史文化等均要有较深的理解与掌握。“鉴赏”二字本身就是对艺术之“美”的深层次品味与探求。品味与美感的层次体验，要基于音乐本体，通过美育教师高品质的讲授，去引领品鉴其文化、韵味与意韵，探寻音乐与文化的关联性，进而感受到美，以净化心灵、滋养身心。上述种种对高校音乐鉴赏类课程美育教师的教学能力提出了新的挑战，我想其优化路径可以从以下几个方向考量^[3]。

（一）深厚的音乐本体分析能力

我们首先选取作曲家鲍元恺交响组曲《炎黄风情》中的《小白菜》主题部分为例说明。

民歌《小白菜》背后的故事家喻户晓，其主要讲述了一个失去母亲的孩子遭受继母虐待的悲惨境遇及其对生母的依依怀念之情。民歌《小白菜》从诞生至今，一直表现出鲜活的生命力，迄今仍被诸多作曲家改编、借鉴与运用。如在新中国第一部歌剧《白毛女》中的运用，为整部歌剧奠定了充沛的情感基调、注入了丰富的人文内涵。其还曾被瞿希贤、曾理中改编成合唱作品、被于学友改变成艺术歌曲等等。为何如此多的作曲家对其进行引用、发展与创生？我想回答好这个问题，最为关键的环节就是对音乐本体的分析能力。

作曲家鲍元恺的交响组曲《炎黄风情》是将中国的24首经典民歌改编后，按地域以“燕赵故事”“云岭素描”“黄土悲欢”“巴

蜀山歌”“江南雨丝”“太行春秋”为主题形成六个组曲，《小白菜》是其中的第一首。为了引导学生深入进去聆听、体会与体味，深切感受到那段历史与文化，作为美育教师，首先应对该主题音乐本体有较为深入的理解与掌握，尤其是对其中西和声结合、交融的理念要有深度的认知，它直接决定美育教师能否真正把握作曲家的音乐思想、改编逻辑、发展思维、材料发展与技术运用等。这个环节是美育教师教学科学与否、能否真正进行美育浸润的重中之重。

谱例 1.

Andante

mp

G 徵: I (徵) VI (角) V₇/II II (羽) #³ V₇ VII^b/VI VI (角)

临时主音: a e

V₄/₃ bIII V₄/₃ bII #³ V₇ (商) I (徵)

临时主音: B bA (升高的三音为变徵音)

该主题旋律层面的调性很明确为五声性 G 徵调。作曲家为它作了内涵丰富、意境深远、韵味深邃的多声部编织。很显然：作为美育授课教师，只有解开这个主题纵横交织的编织手法，才能真正精准把握作曲家和声运用的理念、路径与意义，进而理解其改编意图，才能引领学生真正走入这个主题的音响世界中，去聆听“美”、感受“美”、接受“美”、内化“美”，并创造“美”！

对于这个主题笔者作了如上音乐本体分析（见谱例），现再做一些解读说明：

和声运用上，该主题整体呈现出中国五声性和声架构下与西方大小调和声混合运用的思维。作品第 1、2、4、6 小节的关键位置还是呈现出了明显的民族和声思维，但这些民族和声的布局呈现出两个显著特点：其一，部分用西方离调性变和弦解决的方式引入，交织了西方和声思维。比如：V₇/II - II（羽），其解决是西方离调性变和弦最为常见的一种解决方式，而所谓的临时主和弦又构成了中国民族和声（羽和弦）。类似的情形，构成了该主题片段民族和声的架构态势；其二，所选用的民族和声，大都保留了西方和弦三度叠置的构建特征，中国民族和声所常见的大二度碰撞也基本以线性形态呈现。如第一小节的徵和弦，偏音（变宫音）保留，旋律 E 音为徵和弦叠加六度音，与和弦中的 D 音形成大二度。而第 4、5 拍虽和弦未变，但思维引用了西方七和弦七度音（民族和声常见的线性大二度进行、亦或民族五声性音列化进

行)作为经过性外音的典型用法,其余民族和声用法与其类似。

此外,该主题旋律线整体呈现下行趋势,以小节为单位的落音为商—宫—羽—徵,民族化音列自然下行,叹息音调、自带忧伤。而较多西方离调性变和弦的介入,则加剧了这一情绪的渲染与表达。具体来看(主调G徵按G大调看):其一,四个离调性变和弦形成四个临时调性,依次为a小调(一级关系调)、e小调(一级关系调)、 $\flat$ B大调(三级关系调)、 $\flat$ A大调(三级关系调),与原调关系逐步走远,进一步加剧了作品的不稳定性;其二,离调性变和弦所产生的变音,被用来构建大量的半音化声部进行(见谱例中箭头所示)。半音化声部的进行,增强了紧张感,凸显了“悲”剧性。

再如:高校音乐鉴赏类美育课程涉及比较多的作品《黄河大合唱》。该作品是光未然、冼星海为中国人民谱写的一部“命运交响曲”,是中国经典音乐中的经典,从诞生到现在一直不断激励着我们前进,将来更是如此。八个乐章中,我们比较熟悉的是慷慨激昂、气势磅礴的《保卫黄河》与《怒吼吧,黄河》。其中,《黄水谣》是抒情作品,但它是一种悲情。悲情的抒情往往比铿锵有力更有力量。为了展现这一悲剧力量,冼星海在这个片段集中运用了西方的离调和弦技术。现以其中的6个小节为例,进一步说明本体分析能力培育的重要性。

谱例 2.

奸淫烧杀, 一片凄凉, 凄凉 扶老携幼, 四处逃亡, 逃亡

bE: I₆ VII₇/III V₇/V VII₇/III III VII₂/VI VI 4 $\flat$ 3 I₆ II V₇ I

交织着 c 自然小调因素: VII₇/ V V VII₂ I 4

该片段短短16个字,写尽了侵略者的残暴行径给中华儿女带来的深重灾难。该如何塑造出这一悲惨的景象?通过上述笔者的分析,我们会大致看出一些端倪:首先,和上述《小白菜》的和声技法运用理念相通。旋律是五声性的,但多声部的编织介入了西方和声语汇,且以离调性变和弦为主。不同的是,更多运用了副属导七和弦,音响尖锐。而离调性变和弦的连锁进行,造成了调性的频繁游移。其产生的变音在女低音声部、男低音声部以及男高音声部的后半部分形成声部进行的高度半音化,且声部间多呈反向进行。如两个外声部:

谱例 3.

奸淫烧杀, 一片凄凉, 凄凉 扶老携幼, 四处逃亡, 逃亡

上述种种,导致音乐极不稳定,其音响传递出恐惧、紧张、痛恨与悲切之感。

基于此,作为美育教师首先应具备扎实的音乐本体分析能

力,只有立足本体,并深耕本体内涵,才能感到美、见到美、悟到美,进而传授美、传播美、内化美!上述两个作品片段,美育教师如不能科学、深入的解读其本体,很难理解这两部作品在当时对于唤醒民众起来革命、激励中国人民起来抗战方面所发挥的巨大作用。该层面的理解不深入,该课程的教学目标与教学目的很难实现!

(二) 极具音乐文化内涵的实践表达能力

伟大人民教育家陶行知先生“知行合一”的教育理念生动诠释了教育的内涵与精髓。理论与实践的高度统一,对于深化教学内涵,发挥好教学培根铸魂、启智增慧效用起到积极作用。音乐本体分析能力作为理论知识储备的重要根源,高校美育教师的实践表达能力则是充分激活这些理论知识的重要手段。对于上述两个课题,作为美育教师:首先,应具备良好的钢琴弹奏能力,《黄水谣》片段还应该具备缩谱弹奏的能力,即将多声部旋律缩至双手在钢琴上弹奏出来。通过弹奏,引导学生辨别和弦性质,并通过和弦色彩的丰富变化,体会其在音乐形象塑造方面的重要作用,进而引领学生走进“音乐形象”中。其次,是富有情感的歌唱能力。美育教师要能够发挥自身音色的情感表现力,相对于乐器来说,人声更能表现出内在的声韵曲折韵味,情感也更为丰富,而且这种情感更为直接,更容易唤醒学生的情感共鸣与感知力。教师要边弹边唱边讲授,现举一例说明:《小白菜》第四小节对应的歌词是“没了娘呀”。唱到这个地方,应该给学生讲明,在“娘”这个字上用副属导七和弦更能够把“悲惨、深切的想念”之情渲染出来。为了强化这种审美感受,教师要作弹奏与演唱的比较分析,如用自然的 III 级和弦 A—C—E,“娘”字是何种情绪?如用类似自然的 VII 级七和弦 $\flat$ F—A—C—E,这个“娘”字又是何种情绪?还有作品《黄水谣》,如果全部用自然音和弦去诠释这16个字,即第一小节用 I、IV;第二小节用 II₇;第三小节用 V、I;第四小节用 II₇;第五小节用 K₄⁶、V₉;最后一小节回归主和弦,这样单纯从和声功能的安排上是没有问题的。但结合作品表现的主题,通过教师是和弦变化的对比弹奏,引领学生反复听辨:两组和弦究竟在情绪、风格、人物、情节的表达与渲染方面带来了哪些不同?不同的和弦在激活作品情感方面有哪些功用?西方和弦在表达、诠释、揭示中国作品方面,有哪些好的借鉴?等等。通过听觉感受理清上述问题,并结合形式多样的演唱,才能真正让学生在潜移默化中接受美的熏陶,已达到情感教育与心灵教育的目的。再次,富有激情的指挥能力。指挥是用丰富的肢体语言去诠释作品的美韵与内涵,其肢体运行蕴含着丰富的文化内涵。引领学生通过动作姿态探寻作品内核的同时,充分调动调节课堂气氛,可以全身心、沉浸式进行美育浸润。

上述标题为何要强调极具“文化内涵”的“实践表达”呢?因为“表达是一种文化,艺术创作更是高雅的文化表达……音乐是人类“表达”的一种方式,是通过“有组织”的声音来进行“表达”的一种艺术形式。……正因为如此,音乐是“表达”的一种高级形式”。^[4]

(三) 优秀的口语表达能力

在日常的教学中,我们时常发现某位教师的知识储备丰富、

学术素养极高、科研成果丰硕，但学生并不喜欢他的课。究其原因，主要还是该教师的口语表达能力欠缺。空有一肚子学问，不能很好的表达出来，学生在你这体会不到美育课程的魅力。口语表达能力的欠缺会直接导致这门课、这节课的教学目标、教学重难点无法呈现，教学方法混乱，教学过程缺乏逻辑性。以上述两个课例为例，其情感目标均是通过感受与欣赏，了解离调性变和弦的听觉特征，体会旧社会及抗战时期民众所遭受的深重苦难，进而强化对和平环境的珍爱以及对党和国家的热爱之情。因这两个课例的教学重点是理解离调性变和弦与中国五声性旋律结合的技巧及表现力、掌握半音化声部的构建思维与实际应用；教学难点是掌握离调性变和弦在中国五声性作品中判断与选择的方法途径，所以针对不同的授课对象所要求的知识目标与能力目标有所不同。如授课对象是音乐专业学生，其知识目标是要通过对比与分析，掌握离调性变和弦在中国五声性作品中判断、选择与表现的手段与方法；能力目标是要通过参与、体验与合作，掌握运用离调性变和弦为中国五声性作品编配、写作与表达的能力。如授课对象是其他专业的学生，其知识目标与能力目标则可作针对性的调整与设定。但无论授课对象是何专业学生，选用的教法应主要是通过讲授法、引导与发现、对比与分析；学法是选择与判断、体验与讨论、歌唱与合作。上述种种的实现，没有良好的口语表达能力，根本无法实现。对于音乐鉴赏类课程，优良的口语表达能力尤为重要，“鉴赏”的主体需要表达、“鉴赏”的感受需要表达、“鉴赏”的体味需要表达、“鉴赏”的情感需要表达、“鉴赏”的美感需要表达……，其处处需要良好的口语交流^[5-7]。

（四）开展教研、科研的能力

教学与科研是高校教师的两架马车。教研、科研工作教师不断反思自身教学效果、反哺教学成效的有力途径。音乐鉴赏类课程有其独特的逻辑规律，有其特定的目标、定位以及实施轨道。通过开展丰富的教研、科研工作，如论文发表、课题申报、美育精品课程培育、教材编写等，可以不断优化此类课程的教学方式，真正打通教师的“教”与学生的“学”之间的高效互通。美育教学与其它学科有着截然不同的要求，它更强调潜移默化的情操与心灵培育，滋养身心、温润心灵的同时，激发出学生的想象力与创造力。这一系列目标的实现，除了做好课堂教学工作外，美育教师的教研科研工作也需要高效贯穿于教学全过程^[8-9]。

三、结语

美育教学定位高、意义大、责任重，其对新时代普通高校美育教师教学能力提出了新的要求与挑战。本文主要基于音乐鉴赏类美育课程从以上四个方面对新时代普通高校美育教师教学能力结构与优化路径进行了研究。上述四个方面教学能力结构与优化路径的培养，对于锻造出新时代合格的高校美育教师起着至关重要的作用。对于打造彰显出美育课程特色、树立美育课程新观念、推进美育课程改革、激发激活美育课程人才培养活力，促进高校形成以美育人为导向的高质量、多样化的美育课程体系意义深远^[10]。

参考文献

- [1] 冯长春, 郑依萌. 美育与乐教的汇通——20世纪初中国音乐美育思想的萌发与嬗变 [J]. 音乐艺术 (上海音乐学院学报), 2024, (04): 62-70.
- [3] 余雯欣. 新时代高校美育教师专业素养提升研究 [D]. 电子科技大学, 2024.
- 邱红飞, 李忻, 黄闰国. 新时代高校美育的现实问题与建设策略探究 [J]. 时代报告 (奔流), 2024, (02): 67-69.
- [4] 贾达群. 梁雷的“表达”及引发的思考 [J]. 中央音乐学院学报, 2019, (03): 46-51+72.
- [5] 蒋佳良. 高校音乐美育教学模式路径研究 [J]. 剧影月报, 2023, (05): 112-114.
- [6] 杨晶洁. 加强高校美育教育中的美术审美教育策略研究 [J]. 大众文艺, 2022, (20): 148-150.
- [7] 吕海霞. 高校美育的现实困境及突破路径 [J]. 中国成人教育, 2022, (03): 33-37.
- [8] 蒋伟, 李烨. 当前高校美育工作若干问题的再认识 [J]. 美与时代 (下), 2021, (09): 125-129.
- [9] 李静. 高校美育实践、困境及改进策略研究 [D]. 四川师范大学, 2021.
- [10] 刘甲琰, 尹一萍, 王体晓. 职业院校推进“三全育人”综合改革构建“五育并举”育人体系的实践与探索——以青岛职业技术学院为例 [J]. 现代职业教育, 2021, (52): 234-236.