

中华人民共和国文化和旅游部主管 大型综合艺术类核心期刊 中国人文社会科学期刊AMI综合评价（A刊）核心扩展期刊

艺术教育

2023.02

总第390期
ART EDUCATION



“癸卯金安——二〇二三新春展”在北京中国国家博物馆开幕（新华社记者 金良快 摄）

学习宣传贯彻党的二十大精神 新时代艺术教育与文艺的中国式现代化

中国艺术学与中国艺术学理论体系的构建

从再现符号到出场符号——论《只此青绿》舞段的跨门类转化

本期关注

学习宣传贯彻党的二十大精神 新时代艺术与教育的中国式现代化

- 007 铸就社会主义文化新辉煌：数字时代高等艺术教育的识变、应变与求变 / 俞锋
011 书写新时代中国特色艺术教育新篇章 / 胡智锋 胡雨晨
016 优化设计学科思想政治教育格局 助力伟大复兴新征程 / 董占军
021 艺术的中国式现代化：概念界定与历史脉络 / 郭晓 张金尧

问学

027 中国艺术学与中国艺术学理论体系的构建 / 周星（特邀主持）彭吉象

艺术学

- 035 工艺美术运动的萌生及启示 / 严骏
039 从再现符号到出场符号——论《只此青绿》舞段的跨门类转化 / 温雅
043 融媒体时代传统民俗艺术传播路径探究 / 姜席宇 马振龙
047 艺术院校“学社制”管理创新研究 / 金赛英
051 后疫情时代公共艺术机构教育转型与发展策略研究 / 陈阳

音乐与舞蹈

- 055 基于多元智能理论的音乐教学创新与创意实践 / 陈芸 何扬晴 李梅
059 “一带一路”视域下我国传统音乐文化在学校音乐教育中的教学模式探究 / 刘艺琳
063 美育视域下高等师范院校美育人才的创新融合培养
——以华南师范大学音乐学院音乐与动作教育实践为例 / 陈艺文
067 浅谈音乐教育的现状与发展 / 许雷
071 国内钢琴考级教材问题剖析 / 刘锦秀 蔡丽红
076 人声在游戏配乐中的作用
——以《尼尔：机械纪元》为例 / 邱大鹏 腰思维
080 高校古琴文化传承实践与反思 / 彭岩
084 中国少数民族胡琴——藏弦胡传承发展路径探析 / 张玥
088 论箏曲《夜深沉》与京剧元素的融合 / 吕舫 王美乔
092 浅谈古筝在高校美育中的实践路径 / 于梦群 庞卓
096 钢琴演奏技巧与音乐表现的关系 / 余晓青 田大志
100 高校舞蹈教学中提高学生舞蹈创编能力的方法研究 / 徐梦璇
104 文化自信视域下的中小学舞蹈教育发展路径探讨 / 冯瑞琪 孟佳

基于多元智能理论的音乐教学创新与创意实践*

陈芸¹ 何扬晴² 李梅¹

(1.浙江理工大学艺术与设计学院 浙江杭州 311199;2.澳门大学教育学院 澳门 999078)

【内容摘要】在音乐教育中,教学方法创新是教师培养学生创造性思维能力的重要途径。美国教育心理学家加德纳提出的多元智能理论为音乐教学创新开拓了思路。文章认为,分析多元智能理论与音乐教学的内在联系,有助于教师对学生的心理个性特征及其活动规律进行探索和研究,以此为理论基础,运用多样化的教学方法培养学生的创造性思维,发展其音乐创意实践能力。

【关键词】创造性思维;多元智能;音乐教育;教学方法;创意实践

中图分类号: J6

文献标识码: A

文章编号: 1002-8900(2023)02-0055-04

21世纪是高科技迅猛发展的信息时代,创新是这个时代发展的根本动力。在教育领域,培养学生的创新精神和实践能力已成为素质教育的核心,把创新思维的培养融入各门学科,并结合跨学科的思维方式探索未来社会的新问题,是当前新知识观课程创新的重点之一。音乐教育对引导学生树立正确的价值观、民族观、文化观,培养学生的自主创新精神,提高学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,塑造健全人格等具有不可替代的价值和作用。因此,有必要推进高校音乐课程的改革和建设,以审美和人文素养培养为核心,以创新能力培育为重点,着力提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养,提升高校音乐课程的育人成效。

一、创造性思维与多元智能理论

创造是创意过程与创造力的根本^[1]。创造性思维是人类能动改造世界的一种基本的思维品质,它是人类普遍具备的一种心理能力,每一个智力发育正常的人都有创造性的潜能,都有进行创造活动的可能性。创造属于智力范畴,是心智在最佳状态时实现的综合能力。

20世纪80年代初,美国哈佛大学心理学教授霍华德·加德纳(Howard Gardner)在他的《智能的结构》(1983)一书中首先提出“多元智能理论”(theory of multiple intelligences)。他认为,人类思维和认知事物的方式是多元的,每个人的大脑都潜藏着多元智能^①。加德纳的理论将人们从传统的智力一元论的误区中解放出来。根据他的理论,智能代表人的各方面可塑性的潜能,即对智能的开发能激发创造性的潜能,能促进创造性思维能力的提高。自20世纪90年代以来,我国学者十分关注多元智能理论的重要价值,认为“多元智能理论是对素质教育的最好诠释”^[2]。学校教育的基本目标是充分发展每个学生的潜能,那么,人们不妨结合多元智能理论的观点,探寻智能开发与音乐教育的多重联系。

从人脑的功能来看,左半脑主要负责语言处理和语法表达、逻辑推理、序列和分析等功能;右半脑主要具有处理视觉图形、音乐节奏、创新与综合等功能。事实上,在阐释音乐文本时,可以找寻音乐与多元智能培养目标的多种内在联系,如一首声乐作品是由文学语言(诗词)和音乐语言(旋律、节奏、和声、力度、速度等)组成的

*基金项目:本文为2021年度浙江理工大学一流课程建设项目《音乐鉴赏》的阶段性成果,项目编号:YSKC202103。

作者简介:陈芸(1976-),女,浙江温州人,南京大学艺术学院博士生,浙江理工大学艺术与设计学院副教授、硕士生导师,美国哥伦比亚大学访问学者,研究方向:艺术理论与美学、音乐教育。

何扬晴(1991-),女,澳门人,美国哥伦比亚大学音乐教育博士,澳门大学教育学院助理教授,研究方向:音乐教育、音乐表演与艺术管理。

李梅(1983-),女,安徽阜阳人,华东师范大学文艺学博士,浙江理工大学艺术与设计学院讲师,研究方向:艺术理论与美学、美育。

(图1)。具体如朗诵歌词,理解诗词的声韵美,通过诗词所描绘的意境进行想象可促进语言智力的发展;对旋律流线分析、哼唱、重复曲调,能使情感随音乐和节奏而波动,可促进音乐节奏智力的发展;分析伴奏织体部分和声结构布局的严谨性,可促进逻辑智力的发展;对音乐内容的叙事表达进行感知、想象、体验,并建构起相应的心理内部情境,能丰富内心视觉意象、促进视觉空间智力的发展;将对歌曲情感的体验和艺术感悟上升为对生命的觉悟,对真、善、美的追求内化为素质和修养,有助于音乐对人情操的陶冶,促进个人内省智力的发展。音乐表演动作是在演唱或演奏时,根据音乐情境而使用的多样化肢体语言,其能使身体各部分器官在特定的音乐情境中协调统一,促进身体运动能力的发展。这就使得人的左、右脑获得平衡发展,促进大脑的整体性开发。由此可见,音乐教育有助于大脑左、右半球全脑学习潜能的发展,进而激活人的创造性思维能力,实现音乐教育的重要目标之一:培养音乐思维,激发想象力和创造力。

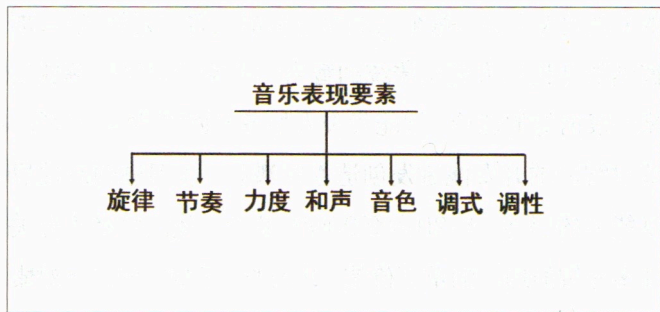


图1 音乐表现要素

二、教学方法创新是培养学生创造性思维的重要途径

音乐教育不仅具有一般学科教育的共性特点,还具有突出情感教育的个性特点。教师在音乐教学方法上的创新应力求体现情感教育的特点,从而使其具有语言美、人格美、艺术美的魅力,给学生带来精神愉悦和美感,营造一个有利于创造性思维发展的氛围,以促进学生在音乐学习的过程中创造性思维能力的发展。教师要巧妙地运用创新性的教学方法,娴熟地解决、处理创新教育中出现的各种新问题,从而把教育创新的思维转变为现实的、可行的策略和方法,使教学更富有成效。笔者认为,教学方法的创新可体现为以下几个方面。

(一)以对话为中心的教学方法创新

音乐课程创新应顺应时代发展的需要,以审美和人文素养培养为核心,以培养学生的个性和完整的人格为己任,以创新能力培育为重点,提高学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,提升音乐课程的育人成效。德国哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》中写道:“教育是人的灵魂的教育,而非理智知识和认识的堆积。”^[3]在音乐教学中,对于如何从灌输中心教学向对话中心教学转变,一个重要的方法是围绕建构知识的思路进行研究性学习,运用发问艺术引起学生的求知欲和探索欲,使学生积极主动地思考,避免了灌注式的教学弊端。课堂教学不是教师的独白,而是由发问引起的师生之间的互动与对话。

作为教师,我们应该重视容多纳异,包容矛盾,以鼓励学生的想象为前提,实现对话交流,这个过程的基本特征是具有开放性,能激发学生积极思考,体现探究性、启发式的教学原则,从而使学生对问题产生多样、新奇、独特的应答。例如,在音乐课堂上,如何鼓励学生放开喉咙、高声歌唱?众所周知,自然地打开喉咙是歌唱的基础,教师在教歌唱的基本动作时,不妨根据学生自身的体验提问:在歌唱时,你认为什么样的动作是自然且容易掌握的?适时地提出问题能激发学生积极地思考,并使他们表达出自己的观点。有的学生说打哈欠是人们最自然、最放松的打开喉咙的动作,最易掌握;有的学生说用受惊吓时倒吸一口气的动作来练习,既能使喉咙自然打开,又能体会到贴着咽壁吸气的感觉;还有的学生说当人们开怀哈哈大笑时喉咙打开最充分,面部表情最自然,而且很容易掌握。可见,巧妙地发问启发了学生的思维能力,学生对问题的分析、辩论和阐述能使他们的语言智能得到充分发展。

(二)以布白为导入的教学方法创新

布白是指字的间架结构,以及字与行之间空白关系的方法,后来引申为艺术创作的一个概念。音乐教学中的布白艺术是以预先留设空白的手法引起学生的关注和想象,激励学生探索新知的欲望。按格式塔完形心理学的解释,空白就如同一种“召唤结构”,使人产生一种急于填补和完善的趋向,这种对完形结构的追求一旦实现,



图2 学生根据小提琴协奏曲《四季》创作的音乐可视化实践作品《春》《夏》《秋》《冬》

便给人极为愉悦的感受。在此过程中,可通过积极、紧张思维活动以及教与学的互动使教学过程逐渐趋于完善。例如,《沁园春·雪》这首由诗词谱写成的歌曲,在教学中,教师可先让学生有感情地朗诵诗词,在抑扬顿挫的吟诵声中体味诗词的意韵,展开美好的想象。然后,教师作出引导性的提问:我们从朗诵声中获得如此美妙的诗词的韵味,那么,在歌曲旋律中能否品味出这般意味深长的情致呢?这样的教学布白艺术能引起学生想象思维的翱翔,使学生积极主动地根据诗词的吟诵特点来分析音乐的节奏特点,捕捉歌曲的旋律音符中的独特韵味,通过细细品味、比较歌唱和吟诵的不同特征,使歌唱既富有诗词的吟诵特点,又具有音乐线条流畅的美感。在此过程中,通过分析音乐的节奏、旋律以及和声织体的逻辑性表征,培养学生的音乐节奏智能和逻辑智能。

毋庸置疑,探究式学习能唤起学生主动学习的热情,能获得事半功倍的教学效果。在音乐教学中,通过生动形象的语言、活泼轻松的课堂气氛启发学生的创造性思维,容易使学生掌握音乐学习中深奥艰涩的技巧概念,并且使课堂上的教与学产生良好的互动效应。当然,在必要时,教师要做出指导性的归纳和总结。

(三)以创设情境为基础的创意实践

所谓情境,指的是情景和意境,即音乐作品中所描绘的具体情形与景象,以及由此表现出来的境界和情调。美国教育家杜威主张“教育即生活”“学校即社会”,“观察力、创造力、积极的想象力、逻辑思维能力以及对现实的感知训练都要通过真实的情境才能获得”,教学过程就是要给学生创设更加积极、富有表现力和自我导向的共同生活。在音乐教学中,教师以生动形象的教学语言创

设具体的教学情境,深化学生的情感体验,启发他们的创造想象思维,使音乐场景在他们的头脑中生动鲜明地浮现出来,并在自己的内心视觉屏幕上构建瑰丽多姿、诗情画意的情境,类似于音乐蒙太奇的效果,使他们将自己原有的生命体验与之相联系,从而使音乐鉴赏活动更深入。例如,当学生学习维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》时,他们要了解作曲家的概况:维瓦尔第是巴洛克时期意大利知名作曲家和小提琴演奏家,他以丰富的情感、娴熟的技巧、清新的构思和独特的手法创作了大量乐曲,其中以《四季》最为著名。这首标题音乐创作于1725年,乐曲分为E大调协奏曲“春”、g小调协奏曲“夏”、F大调协奏曲“秋”和f小调协奏曲“冬”四首,以清新欢快的情绪,细致、优美地描绘了一年四季绚丽多彩的自然万物。这首协奏曲将威尼斯、小提琴和作曲家三者紧密地联系在一起,从第一个音符开始,乐曲就以明朗有力的音调令人感受到维瓦尔第愉快、热情、自信的独特风格。在美妙的乐音中,人们似乎与作曲家笔下的农夫、牧羊人和猎人同在,在随四季变化的蔚蓝天空下,感受大地的呼吸节奏。

作曲家不仅表达了梦幻、渴望、欣喜、热情的爱的语言,还传递了人与自然完美统一的哲学智慧。这些标题音乐中的诗词描绘给学生提供了创造想象的空间,随着四季的轮转产生相应的意境想象。教师在引导学生音乐鉴赏的过程中,通过生动形象的教学语言帮助学生在自己的内心视觉屏幕上创造出符合音乐内容的想象虚构,构建相应的心理内部情境。德裔美籍美学家、心理学家阿恩海姆认为:“无论如何,在具有共同的表现性质(比如冷与暖、强烈与温和等)的基础上,颜色和声音之间的确存在着从知觉上令人信服的对应。也就是说,人类具

有艺术审美的‘音’与‘色’两者对应关系的知觉力与判断力,因为两者具有感知形态的相似性。”^[4]这种“联觉”效应为音乐的视觉化理论提供了心理学研究的理论支持。如一位学生通过聆听这首小提琴协奏曲《四季》,运用音与色的联觉作用而创作了音乐视觉化的创意实践作品(图2)。

创设情境的教学艺术从启发学生的想象思维出发,激起学生的积极情绪,帮助他们构建相应的心理内部情境,从而使他们获得身临其境的体验,这对培养学生的视觉空间智力能力无疑发挥了重要的作用。教师要善于激发学生学习艺术的热情,在音乐视觉化的创意实践中允许学生自主选择不同材料、方法,尝试不同体裁、多种元素探索跨媒介艺术的表现特征,寻求多元化的艺术表达方式,在艺术体验和创意实践活动中尽可能满足学生的不同兴趣和创作需求。在教学过程中,教师要用发展的眼光看待学生的成长,善于发现学生在音乐表演或创意实践方面的闪光点,挖掘学生的艺术创作潜能,提升其艺术审美的核心素养。

(四)以感悟体验为核心的教学方法创新

美国音乐教育家贝内特·雷默在《音乐教育的哲学——推进愿景》中指出,音乐体验是音乐学习的核心决定因素,音乐教育应该集中在音乐体验这一方面^[5]。强化学生的音乐体验和文化创新意识,就要求学生聆听、理解和欣赏音乐,终极目标就是对于生命的领悟和感怀。

在音乐教学中,学生对音乐作品的掌握是由粗浅的材料认知到细腻的情感体验,其过程是:认知——理解——感悟。因此,心灵的体验是建立在对作品的熟悉、理解、分析的基础之上的,教师应引导学生从情境中体味情感,使学生的情感和想象自由碰撞、相互渗透,充分激发他们的创造性思维。在体验中展开思维的自由畅想,深切感悟音乐作品的审美意蕴,从而使教学过程成为愉悦身心的审美体验过程,这在一定程度上促进了学生个

人内省智力和能力的发展。因此,感悟体验的过程是一个复杂的思维过程,是学生将自己获得的感性知识,通过比较、分析、综合等逻辑思维方法和归纳、演绎等逻辑推理形式而上升为理性知识,形成对真、善、美的追求,进而有效提高音乐审美能力。

结语

当前,以强化学生的文化主体意识和文化创新意识为重心的创造性的审美实践活动已然成为音乐教育界十分关注的话题^[6]。加德纳提出的多元智能理论为人们创新实践音乐课程教学方法提供了更多思路。教师要对学生的心理个性特征及其活动规律进行研究,遵循美育规律,充分发挥音乐课程的育人价值,运用灵活多样的创新性的教学方法,开发学生的多元智能,培养学生的创造性思维,将诸种开发创新潜能的教学方法和策略运用于音乐教学的各个环节。当然,面对日新月异的教育发展形势和音乐情境,音乐教育工作者还要重视将本土文化与多元文化融合,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元,为培养高素质人才而不懈努力。

注释:

①多元智能主要的七种形式为:语言智能、逻辑数理智能、视觉空间智能、音乐节奏智能、身体运动智能、人际交往智能、个人内省智能。

参考文献:

- [1]凯娜·莱斯基.创造力的本质[M].王可越,译.北京:北京联合出版公司,2020:3.
- [2]祝智庭,钟志贤.现代教育技术——促进多元智能发展[M].上海:华东师范大学出版社,2003:141.
- [3]雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991:4.
- [4]陈芸.音乐审美的视觉化转向.文化研究[J].2015(23):344-345.
- [5]贝内特·雷默.音乐教育的哲学——推进愿景[M].熊蕾,译.北京:人民音乐出版社,2013:195.
- [6]陈芸.论当代音乐教育的发展愿景[J].美育学刊,2018(1):31-35.

(责任编辑:陈青)