[线上教育背景下音美学科课程融合的实践研究](https://sipxzs.sipedu.org/xzky/ktyj/qjkt/xsjybjxymxkkcrhdsjyj%22%20%5Ct%20%22https%3A//sipxzs.sipedu.org/xzky/ktyj/qjkt/_blank)

2022-2023第一学期汇报

一、问题的提出

国外霍斯曼曾在《艺术与学校》一书中建议“艺术教学可以把视觉艺术、听觉艺术、触觉艺术等融为一体”。贝尼特•雷默教授则提出“综合审美教育”这一概念，他们指的综合审美教育关心的主要是所有艺术共同的行为范畴。受上述思想的影响，美国部分学校教育采用了把各种艺术学科结合起来的综合教学形式，即利用绘画、音乐、舞蹈、刺绣以及其他不同的艺术的共同点和不同点去启发学生，被认为具有代表性的是明尼苏达州罗淮尔地区的中小学综合艺术课程。另外，在世界上比较有影响的奥尔夫教学法、达尔克罗兹教学法皆是以音乐与动作、舞蹈、语言融和及本身的综合。

国内只在理论研究方面有所提出，例：杜卫提出美育的立体化原则，并具体建议在音、美教学中试行音乐、文学、美术、影视四结合的教学法；赵宋光在一次题为《对改革国民音乐教育的九点建议》的发言中指出，音乐与舞蹈是不分离的。另外，现在二期课改中，目前有部分地区的学校在八年级以上开设艺术课程，也尚处在实验研究试行阶段。

从国内国外的艺术教学研究来看，研究者主要将目光集中在各艺术之间的综合，对专指小学音乐与美术的互融教学研究虽尚有涉足，但在实践方面却很缺乏，所以在二期课改的影响下，综合艺术教育将势在必行。因此，笔者拟以从系统理论出发，立足于初中艺术教学，对初中音乐、美术教学方法进行互融研究，并设计一些操作案例，直接作用于教学的课堂实践。美术与音乐本课题主要是研究音乐与美术这两门艺术学科，在不同程度上的有机渗透，以形成积极的互融，更有效提高艺术教学效益，拓宽学生的艺术视野，全面提高学生的艺术修养。

互融教学互融一词，从表面上说就是互相融合。在艺术学科的教育中，有关小学艺术教学的艺术融合原则中已提出，运用各种教育与艺术形式所能提供的手段与方法，在某一艺术课程或该门艺术课程的某一方面的教学过程中，充分融合其他艺术课程或该门艺术课程的其他方面的内容。本课题主要是研究音乐与美术这两门艺术学科，在不同程度上的有机渗透，以形成积极的互融，更有效提高艺术教学效益，拓宽学生的艺术视 野，全面提高学生的艺术修养。

[研究方法与手段]

A．数据收集上采用问卷法、观察法、访谈法。(在不同年级选择平时对美术或音乐

兴趣一般、较喜欢、有特长的学生各10名进行访谈。然后分类筛选整理，编制成有 若干个项目的调查问卷。)

B．样本群体采用案例研究。（样本参与人数由星洲小学教师2人、4个班级的学生

约150人参与。并对典型的案例进行探讨与研究，主要从教案与教法方面研讨。）

C．聚焦于课堂教学效果。（采用互融教学方法进行试教，观察结果，发现问题，

研究问题，及时观注课堂效果，主要以课堂教学来实践与研究互融教学法。）

D．实验组与对照组的比较。拟定参加本项实践研究的教师为两人，一名音乐教师，

一名美术教师，实验组与对照组为星洲小学8个班级学生参与，实验组与对照组选定2对一预备年级和初一年级同一个老师的四个班级进行对照研究。

E．开展校园艺术文化。（通过开展一些校园艺术活动，例：红五月合唱比赛、美术节、元旦文艺汇演等，让学生有个展示的机会与舞台。）

[研究的主要内容]

本课题仅对初中美术、音乐教学方法进行探讨与研究，聚焦于课堂教学，并以课堂为实验室，定位研究那些有助于音乐与美术互融教学的因素，创造出有利于学生学习艺术知识的策略，并直接应用于教学实践。

A．对学生的艺术兴趣进行调查。

B．分析调查数据，对不同艺术兴趣爱好的学生进行分类研究。

C．课堂教学的案例研究。

D．互融教学的对策研究（分别从音乐和美术自身角度进行互融教学方法的研究）

E．互融教学对校园艺术文化的促进作用

[研究结果]

音乐与美术是两个不同的艺术门类，却都是借助情感对学生进行美育、德育的教育，把两者结合起来是为了通过视听结合更好地拓展学生的艺术审美空间，增强艺术趣味，培养学生的艺术审美想象力与创造力。在近几年来的实践教学中，我们摸索出了一套行之有效的经验，取得了事半功倍的效果，并使学生感受到不同艺术所带来的美感。一确立美术、音乐相通的教学理念 。

美术课、音乐课不仅要让学生掌握画、唱的一定技巧，而且要通过画、唱净化学生的心灵，培养学生的审美情趣和高尚的思想情操。它们的共同点是在一定的艺术氛围感染下，调动学生积极向上的情感，培养他们健康、丰富的精神世界，感受“真善美”的艺术真谛。音乐是听觉艺术，美术是视觉艺术，一个人能从好的音乐作品中听出“弦外之音”，从好的美术作品中看到“画外之景”，从画中听到音乐，从曲中看到画面。一位教育学家说过：“所有感觉表达媒介都发生相互渗透，尽管每一种媒介在依靠自身最独特的性质时倾向于发挥得最好，它们又都可以通过与自己的邻者偶然连接为自己灌注新的活力”。也就是说如果学习者能同时开放多个感知通道可比开放一个感知通道能更全面、更准确、更有效地把握学习对象。作为艺术教育者，首先就要树立起这样的教学理念。

二、创设美术、音乐互融的教学情境

美术与音乐互融的前提是创设一定的教学情境。因此我们分别在美术与音乐教学方面进行了一些成功的尝试：

1、美术课堂上使用音乐可调节学生绘画情绪；根据心理分析，人要活动首先取决于他的情绪状态，积极的情绪能使人产生艺术美感。所以教师在课题的导入部分或学生的作画过程中播放一段优美的“背景音乐”积极调动学生情感，使学生进入学习氛围，更有利于学生身心发展。

2、在美术课堂中引入音乐可使学生养成积极思维的习惯。例如在学习《心中的色彩》这一课的第二部分“听”色彩中，我运用了两段不同风格的音乐：一段抒情的、朦胧的格里格的《晨曲》，一段热情的、欢快的韦伯的《邀午》，请学生听此两段音乐来辨别两幅色彩冷暖完全不同的绘画作品。优美的音乐一下子把学生的注意力吸引过来，最后，同学们很快的就把两幅画与两段音乐对应起来，并能自己把感受与理由陈述出来，同学们精彩的理由正是体现了学生真正体会到了色彩冷暖的感觉，体验到了冷暖的特点。这样，不仅加深了学生对色彩的理解，而且提高了学生的想象力和对色彩的领悟力。

3、课堂中引入音乐可提高学生绘画的表现力和创造力。通过音乐还能营造出无拘无束的思维环境，使学生根据自己的感觉发现和想象去塑造他们心中活灵活现的形象。这种诱发学生积极探索，思维的方法是儿童美术教学的目标，所以在本课的第三部分“玩“色彩让学生边听音乐《春天》边创作，同学们个个展开想象的翅膀，尽情的抒发自己心中的感受，每个学生对春天都有自己的见解，就连平时对美术课不感兴趣的一位学生也拿起了画笔，他说：“春天让人感觉懒洋洋的，春风吹得人就想睡觉，春天让我好想痛痛快快洗个澡，所以我用紫色与黄色创作了这幅《浴缺里的春天》，这黄色就像春天的阳光，暖暖的，又不太热，这紫色让我感觉想做梦……”，通过音乐的激发，同学们的创作欲望得到了大步提高，有些同学一个人创作了好几幅作品，并且结果全年级的作品没有一幅是相同的，大家在构图上、在想法上百花齐放。这节课真正成为了大家的“春天”。

4、美术课堂中引入音乐可提高学生的审美能力。让学生们在音乐的伴随下欣赏美术作品，让学生在看中听，在听中想象，在想象中体会，让学生多种感官同时活动，从而提高学生的审美能力。同时，我们在音乐课堂中引入美术也做了不少成功的尝试：

1、教会学生一种欣赏音乐的方法：(即用线条、色块和自己熟悉的图案标记来即兴的记录)，在此学生能在学习过程中安静的集中注意力听，并能较快的进入联想和想象。例在欣赏法国作曲家圣桑的管弦乐组曲《动物狂欢节》中“骡子”和“乌龟”主题时，出示三幅不同线条的图案，将两段音乐与线条图案进行对应选择。结果学生很快就能一一对应，而且大家的答案都大同小异。这节欣赏课的重点是在通过两段不同音乐主题的对比，尤其是速度这一音乐要素的反差，感受体验它对刻画音乐形象的作用。借助线条图案的对应选择，在一定程度上使学生能从线条的平缓、曲折、波动幅度等视觉冲击中与音乐的速度、力度、音色等发生联系。在他们边听边看时，并未告之曲名，但线条图案的帮助，的确让音乐分析和理解起到了事半功倍的效果。

2、通过这样一个阶段训练后，将上述方法拓展并引申到其他艺术表现形式的共同参与，例，对同一音乐作品进行舞，器乐，绘画等不同艺术形式的创编，使学生逐步体验到参与艺术创作与合作分享的乐趣与成就感。

三．实施美术、音乐互融教学的初步成果

实施美术、音乐互融教学法，激起了学生学习艺术学科的兴趣，活跃了校园文化生活。我校每学期都搞美术和音乐展示活动，使校园文化生活增添了生动活泼的气氛。美术、音乐互融教学法实验的成功开展，不仅充分发挥了学生的智力因素，而且积极调动了他们的非智力因素，使学生的整体素质得到了提高，事实上，实验班的班风都较好，学生都活泼而知识面广。此外，通过互融教学法的实验，发展了学生的个性特长，培养了一批艺术人才苗子，近几年来，我校有30多人次参加艺术竞赛荣获国家级或市、区级的奖励。同时，互融教学法我们通过公开课、经验交流、案例、论文等形式向市区同行进行了展示交流，并推广，受到了大家的一致好评。

[反思]

本课题在研究实践的过程中，始终坚持住这样一个理想，艺术就像是五彩缤纷的殿堂，音乐和美术只是其中的两个“密室”，我们与学生试着打开音美“密室”的门，却发现其中还隐藏着无数个这样的“密室”……尝试用一定的方法与手段来训练与培养学生，只是为了让学生多一双眼、多一条路来学习、感受艺术的美，但在实际操作中对艺术综合教学是否顾此失彼，以及选择互融点的与否问题都是我们应该慎重考虑的问题。音乐与美术都属于艺术范畴，但都有其独立性和不可取代性，立足本学科,加强有效契合点，使艺术教学相辅相成，相得益彰，是我们永久的研究命题。

主要参考文献：

1、《美术概论》，高等教育出版社，主编：王红建袁宝林

2、《艺术教育论》，上海教育出版社，作者：郭声健

3、《心理学大字典》，北京师范大学出版社1989年版

4、洪啸音乐教育工作站〈构建音、美的康桥〉

5、中国美术教育信息网

6、中国少儿美术教育网〈中小学生音乐、美术互补教育）