

由创编教学类型窥探小学音乐课堂

汤颖

(宜兴市经济技术开发区实验小学 江苏无锡 214299)

摘要:《义务教育音乐课程标准》指出音乐是一门极富创造性的艺术。音乐创编活动是音乐创造教学中的核心,它不仅能有效提升学生的创造性思维,而且也是学生积累创作经验的重要学习平台。作为最具丰富想象力和发散思维能力的小学生,喜欢有趣的创编游戏,所以只要进行有趣的、正确的创编活动,就能调动学生的积极性,极大地唤醒和发掘孩子们音乐创造的兴趣和潜能。在整个创编活动的过程中,既能充分调动学生学习音乐的积极性,发挥学生自主学习的热情,也可以让学生更多地积累音乐创作的经验和发掘创造的能力,对于培养具有实践能力的创新人才具有非常重要的意义。

关键词:创编教学 创编类型 小学音乐

中图分类号:G623.71 **文献标识码:**A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2023.09.022

引言

学生是祖国的希望,是民族的未来,其全面发展关系着我国前途命运。在我国不断进行教育改革,重视学生德智体美劳的全面发展,美育教育越来越受重视的背景下,小学音乐课中的创编活动作为学校美育教育的实施途径之一,以其灵活性、趣味性、创造性的优势特点也受到更加广泛的关注。怎样更加有效地在小学音乐课堂中进行创编活动、怎样提高学生学习积极性与学习兴趣,都是本文讨论的重点内容。

奥尔夫曾说:“让学生自由地、亲自设计自己的音乐活动,是培养人的至关重要的大事。正如要有自然界中的腐殖质,才有可能使万物生长一样,靠原始的音乐方能发挥出儿童身上的力量^[1]。”音乐创编活动是小学音乐课堂教学中的一个重要组成部分,能有效地验证学生的思维水平,也是挖掘学生的创造性思维和引导学生发挥想象力的教学活动,同时还是学生积累创作经验的重要学习平台。在整个有趣的创编活动的过程中,既能充分调动学生学习音乐的积极性,发挥学生自主学习的热情,也可以使学生充分发挥自身的想象力、创造力和思维潜能^[2],同时还可以让学生更多地积累音乐创作的经验和发掘创造的能力,对于培养具有实践能力的创新人才具有非常重要的。每个学生都是一个个体,有着属于自己的创造性思维。本文旨在培养他们用自己独特的思维方式来创编出更多个性化的作品,同时,在创作的过程中获得属于他们自己的成就感和自信心,也能更灵活地运用音乐的基本要素。

一、音乐课堂中创编教学现状

根据笔者的实际教学经验发现,创编活动可以活跃学生的学习氛围。小学生天生活泼好动、好奇心强,所以在进行

创编活动时,会非常激动兴奋,上课热情高涨。但小学音乐课中创编活动也存在一些问题。

其一,教师还不够重视音乐课中的创编活动。比如,在实际的课堂中,每节课前,教师会进行每日一曲的欣赏以及音程模唱练习,会占据五到十分钟的课上时间。由于每一节课都有教授新课的任务,在时间不充裕的情况下,很多老师就会认为不进行创编活动也可以,创编活动在音乐课堂上开展较少,导致学生对情景剧等创编形式较为陌生。又因其答案较为灵活,许多同学害怕会答错,导致学生参与积极性不高。创编活动作为音乐课堂中的教学形式,其目的是增加课堂趣味性,提高学生学习积极性,要注重创编活动在音乐课中的开展情况,但有些编创活动的难度较高,则会使学生失去对学习的兴趣。教师应重视对于创编活动形式多样化以及难易程度的探索之中,找寻适合学生的创编活动,将音乐知识趣味化、简单化以及形象化是今后努力的方向。

其二,教师运用创编活动形式较单一。在以往的教学,诸多教师硬单一地运用教材中所给出的创编形式,没有结合实际情况结合学生生理心理特点来进行教学,导致学生丧失课堂学习的积极性。通过对教材中音乐课的创编活动进行梳理与分析后,笔者发现教材中这部分的内容需要教师根据实际教学时,灵活地进行运用。

二、创编教学的实际意义

1. 创编教学有利于开发学生的想象力和创造力

一切科学发明都来源于想象与幻想,一切的音乐创作,包括歌词、旋律及整首歌曲的创作,都源于人们丰富的想象力,音乐创编更是如此。所以,音乐创编活动对学生的想

象力和创造力的培养有很大的促进作用。比如,经典的童话交响乐《彼得与狼》在教学中常被用于动作创编。在这首音乐中:长笛之音用于表现灵动机敏的小鸟,双簧用来表现笨拙可爱的鸭子,圆号则用来表现穷凶极恶的大灰狼。学生们可以根据不同乐器的音色判断分别是哪个小动物的音乐主场,然后一一创编出自己设计的该动物专属动作,并对自己喜欢的小动物进行角色扮演。整个创编过程,伴随着音乐与旁白解说的交织穿插,学生不仅了解了不同乐器的音色及音乐表现力,而且还随着音乐对整个童话故事展开了丰富的想象。此外,在歌词的创编中,笔者引导学生分别以采用不同的主题来创编歌词,有环保主题、亲情主题以及友爱主题,学生们根据自己独特的想象力与内心的真实情感共同凝聚成了许多优秀的歌词作品。其中,有许多有趣且情感饱满的作品,这些作品都赋予了学生天马行空的想象。可见,创编教学对于发展学生的联想和想象能力和培养学生的创造动手能力均具有独特的作用。

2. 音乐创编有利于提高学生的多向思维能力

音乐创编可以逐步养成学生的多向思维能力,学生在学习及创作的过程中,不能只用单向的思维与方法,要发现创作方法的多样性,将之前学到的知识全面运用。太墨守成规的学生,往往习惯于沿着教师的指引单向发展,创作的作品没有新意,只是在模仿教师的模板或者是其他同学的作品,不能以新的思路、新的方法进行自己的创作。这样会造成学习的懒惰性,照搬别人的成果,不符合创新的要求。在笔者教授旋律创编的过程中,就能训练学生的多向思维。它要求学生要从音乐的各个要素考虑,如节拍、节奏、旋律的走向、音乐的情绪等方面。就拿旋律的扩写形式来说,需要掌握前面旋律的节奏、旋律走向、音乐情绪,最重要的是如何将这此要素完美地结合在一起。所以,在创编的过程中,一定要有多向的思维能力。

3. 音乐创编有利于深化音乐知识和技能的理解与运用

创编教学能深化学生对已学音乐知识和技能的理解与运用,强化进一步学习的欲望。一切创造都是建立在原有知识或技术成果基础上的,音乐创作也不例外,必须运用已学知识和技能,这无疑对巩固已学知识和技能,运用知识进行迁移是大有益处的^[3]。同时,音乐创编活动也是对先前学习情况的检验,如存在的薄弱环节能即时反馈,从而增强求知的欲望。大多数学校,音乐不会纳入考试的范围当中,即使有考试,学生学习到的音乐知识也不会运用到实践中去,导致学生只会空喊口号,一到需要运用的时候便手足无措。所以,在进行音乐创编的同时,学生可以将音乐课中所学到的知识

与技能灵活运用到创编中。这种方式既不枯燥也容易加深印象,为学生对音乐知识的全面学习起到了良好的促进作用。

4. 音乐创编有利于提升教师的音乐创作及教学能力

教师自身的音乐素养及音乐创作能力直接影响着“音乐创作”教学的能力。笔者通过自己的教学实践发现,音乐创编活动要求教师的自身素养是非常高的。上好音乐创编课,这要求我们教师必须有专业的音乐素养,有发散性的思维,有丰富的想象力,还须有独特的命题思路。当然,音乐创编不需要每个教师都是作曲家,但是要作曲理论有所涉猎,这样创编工作的开展就会相对顺利得进行。

现如今,许多教师为了提高“音乐创作”教学的能力,更多地参与世界三大音乐教育体系的寒暑期进修班,学习西方课堂自由即兴的授课方式,结合自己所教学生的学情,制定适合自己学生的创编方式,敢于尝试。将理论与实践相结合,运用到音乐教学实践当中,促进“音乐创编”教学的进步。

三、创编教学的三个类型

传统的创编形式较为单一,无法激发学生的学习兴趣及积极性。因此,在实际教学中,笔者运用了多种教学形式,来激发学生学习兴趣,提高学习的积极性,同时提高创新创造能力。

1. 即兴

即兴的意思是事先毫无准备,仅当时创作、表演,或者对眼前情景有所感触,临时产生性质而做某事。音乐是富有创造性的艺术形式之一。每个人都有创造的潜能,教师应在教学过程中给这种潜能以引导,这对于学生学习与发展创造性思维的能力起到至关重要的作用。音乐欣赏借助乐曲的载体,将听众的情感激发出来,结合自身在生活中的经历,每一个人所接收到的乐曲表达的情感是有所不同的,这便是一种创造性的聆听。而老师就可以引导学生,当他们有着不同的心情、经历了各样的事情,都可以用音乐的形式去表现出来,这就是最典型的即兴创编。在实际的教学经验中,笔者发现音乐情景剧是最可以激发学生即兴音乐创作的,只需要让学生去自我设定一个他们喜欢的角色形象。学生不是通过语言来进行表达,而是通过感受音乐与角色表演,因此,学生的感官及思维都能够得到增强。例如,欣赏曲《吉祥三宝》,根据演唱者在家庭的角色为父亲、母亲和女儿。笔者通过设定一家三口一起去旅行会发生的一个故事作为背景,让学生进行创编。在创编的过程中,学生通过分配角色,发挥各自所长。朗诵好的同学进行旁白诵读,有一定音乐基础、嗓音条件好的同学负责演唱歌曲。同学们合作创编故事

情节,大大激发了创造能力,在丰富音乐欣赏课堂组织形式的同时,学生们增强了集体意识,提高了团队协作能力,促进了综合音乐素质的提升。

2. 模仿式创编

心理学表明,模仿既是动物界学习的本能,也是人类重要的学习方式^[4]。小学阶段的学生正处于模仿学习的时期,对周围新奇有趣的事物都会不由自主地模仿^[5]。由此可见,模仿是打开学生学习的重要关口,从模仿角度出发,模仿实践,模仿律动,向创造出发,走进音乐世界。所以,模仿式创编非常适合于刚接触音乐创编的初学者,并不需要完全自我创作,可以借鉴前人优秀的音乐作品对歌词进行完全重新填词或者重新谱曲,就可以得到别具风格的一首新曲。在小学音乐创编课堂中,最常见的是歌词的模仿式创编。歌词是将乐曲从抽象转向具象的一种途径,同时也是文学艺术参与的一种方式。歌词创编建立在学生熟悉语言文字的基础之上,在原歌词或给出部分歌词的基础上补充完整,只要学生会基本的语言表达即可进行创编,对于学生来说易于创编。教师须灵活掌握创编歌词的规律,准确理解乐曲内容,使学生在潜移默化中全面发展音乐素养。同时,教师在引导环节,需要从歌曲的内涵中挖掘,要合情合理地进行创编。例如,三年级的大提琴独奏曲《天鹅》,是法国作曲家圣桑作曲的《动物狂欢节》中的选段,从题目所描述的天鹅,以及4/6拍的旋律中,可以感受到这是一首优雅、温柔的乐曲,描写天鹅高傲的身姿,以及安详自在浮游时的情景^[6]。教师将关键词“天鹅”“湖中游”“优雅”等列出,在了解乐曲内容的同时,使学生展开想象进行创编。

3. 主题性创编

主题创编,顾名思义,就是预先拟定一个音乐主题,然后围绕这个主题进行自由创作,而具体的创作形式可以是非常多样的。比如,音画结合、趣味问答的创编形式在课堂中创设情景会使得音乐具象化、生活化,使学生在音乐曲目中感受其丰富的意境,通过情境中的画面感为学生带来感官体验。运用学科融合的形式,使学生在创编活动中尽情发挥想象力与创造力,拓宽学生的知识面,有利于学生感知、理解新知识,能够在创造的过程中了解事物的规律与变化^[7]。根据和弦,创编和声的创编形式。这是学生在具有一定的音乐素养下,在单声部的主题旋律中加入多个声部进行创编的环节。通过创编和声并演唱,能够使学生们对音高音程的把握更加准确,提高团队协作的能力。

主题性创编教学能够让学生把对音乐作品的情感体验,

即听觉、动觉、情感思维发展相结合于一起,加强学生对于音乐作品主题内涵的理解,培养学生节奏感、韵律感的同时,提高学生对于音乐的表现能力。主题创编歌词对于学生来说,既能提高音乐鉴赏能力,又能提高同类主题的文学素养能力。比如,合作创编情景剧使学生提高综合音乐素养,促进全面发展。在丰富多样的主题创编形式中,将音乐生动形象地展现在学生面前,使学生感受音乐的魅力,提高学习音乐的积极性。

结语

音乐在艺术中,具有超强的创造性,音乐创编是音乐创造中尤为重要的环节,不仅能充分发挥学生的想象力和发散思维能力,而且也能更好地促进学生的创造力和对音乐知识的巩固能力。小学生对于新鲜事物具有强烈的好奇心,首先要设计生动有趣的创编游戏将学生的兴趣激发出来,这样才能使得学生真正地感受到创编带来的快乐。而且,教师如果不继续提升自己的专业素养,依然不解创编的实质,那么,创编就是只有形式的空壳而已。

本文通过对创编教学的教学现状、实际意义以及音乐创编类型三个方面的内容进行具体、详尽的探析,对小学音乐创编的教学策略进行总结和梳理,希望能够通过自己的绵薄之力,促进学生的创造力、多向思维能力、提升学生的创新意识和胆识,并且巩固音乐知识与技能,让学生掌握创编技巧,爱上创编,爱上音乐;同时也希望可以引起音乐教师对小学音乐创编活动的重视并希望通过自己的拙见,为其他教师提供一些具体的、有帮助的教学策略,并作出一些小小的贡献。

参考文献

- [1]李巧娜,修海林,尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2010.
- [2]陈蔓茵.浅谈小学音乐创编教学[J].中国科教创新导刊,2010(24):237+239.
- [3]刘艳.享受音乐乐于创编——在音乐活动中培养低年段儿童的创编能力[J].吉林教育,2017(02):105.
- [4]苏倡.小学音乐教学中即兴创编活动的运用[J].教师博览(科研版),2016(01):87-88.
- [5]刘亚丹.浅议小学音乐创新性教学现状[J].中华少年,2016(15):217-218.
- [6]赵越.享受课堂:个性化创编的魅力[J].新课程(综合版),2016(09):53-54.
- [7]贺贤,尹爱青.小学音乐创造教学现状研究——以C市为例[J].中国音乐教育,2016(08):22-26.