

综合构建教学法在幼儿保育专业钢琴教学中的应用

吴可迪 杨恩惠

(汕头市潮南区职业技术学校, 广东 汕头 515100)

摘要: 综合构建教学法是我国教育家、美学家、音乐家赵宋光先生提出的教学方式。这一教学法是要求学生在教师的任务引导下, 主动于操作实践中发现、认知的过程。它旨在打破课程教学割裂各科目联系现状, 打破学生掌握知识与实践操作割裂的局面, 它强调的是学生综合能力的培养。笔者在实践中发现, 这一教学法能有效解决中职学校幼儿保育专业学生钢琴学习出现的问题。因此, 笔者就综合构建教学法的特点、在教学中的可行性、教学实践的优势、实施难点展开, 以期对同行在中职幼儿保育专业钢琴教学中能提供微不足道的参考。

关键词: 综合构建教学法; 幼儿保育; 钢琴教学

一、综合构建教学法的特点

综合构建教学法中, 其“综合”既是理论知识与实践操作的综合, 又是多感官的综合运用(视觉、听觉、肢体触觉), 更是学生综合能力的提升。其“构建”的不只是学生的知识体系, 还有学生的实践能力, 迁移知识的能力, 更是发展了学生手与语言中枢神经系统。这个过程是学生主动构建的过程, 充分发挥了学生学习的主观能动性, 发挥学生的自主能力, 有别于传统“填鸭式”、机械重复式的教学模式。以下, 笔者对其特点展开阐述。

(一) 操作领先, 言语镶嵌

“操作领先, 言语镶嵌”是“综合构建教学法”中核心理念, 也是这一教学法中最重要的特点。它指的是教师给予学生一定的任务, 要求学生在实践操作中完成。完成操作后, 教师引导学生以言语的方式, 将操作行为表达出来。它有两层含义: 一是以实际操作为先, 用言语描述操作行为。二是将抽象知识具体化为可感的事物与操作。在言语表达操作行为时, 实际上就是将操作行为抽象化, 以知识的形式呈现。换句话说, 抽象复杂的理论知识就以具体、可看可听的操作形式出现。

(二) 调动多感官

在这一教学法中, “操作领先, 言语镶嵌”的要求, 能有效调动学生多方面的感官。首先, 实践操作要求调动学生的肢体, 或者是手, 也或者是脚, 抑或是身体的其他部位。这与西方的奥尔夫教学法一脉相通。其次, 在操作中中学生需要眼看操作, 耳听声音。这调动了学生的视觉、听觉等感觉器官。此外, 教师要求学生用言语表达操作形式, 调动了学生嘴巴这一言语器官。多种感官的调动与运用, 使教学变得更为立体可感。

(三) 自主构建知识体系

这一教学法中, 学生以言语形式表达操作形式, 是学生自主发现知识的过程。在教师的设计下, 学生能自主形成相关领域的知识体系, 用以解决相关的实践问题。它像一张网络, 由点到线到面, 一步步编织。它不只是某一知识的学习, 更是掌握知识方法的培养。掌握这种能力, 便于学生往后自主探索, 自主学习新知识至关重要。

二、综合构建教学法在幼儿保育专业钢琴教学实践的可行性

(一) “操作领先”符合学生好动特点

中职学生整体好动, 很难较长时间安静地学习。教师在课堂上经常发现学生动这动那各种小动作出现, 难以长时间集中于教师的理论讲解中。相较而言, 动手操作任务, 反而能引起学生的兴趣, 能帮助学生明确目的, 集中注意力, 完成相应任务。中职学生喜动的特点, 决定了在教学中需要以操作行为为主导, 而非以理论讲解的方式开展。而“综合构建教学法”中所秉承的以“操作领先”的教学方式, 符合人类最初也是最根本的学习方式, 也符合中职学生好动这一特点。

(二) 操作中掌握知识与技能符合学生理解能力弱特点

而钢琴教学中所涉及乐理知识、指法、手型等是演奏的基础, 这些尤其乐理知识是抽象而晦涩的。对于中职学生而言, 这些乐理知识是难以理解的。因此, 在多所学校设立单独的乐理与视唱练耳课程, 为学生加大了乐理学习的力度, 然而, 这也难以解决学生乐理知识掌握不牢固, 与演唱演奏实践脱节的情况。而在幼儿保育专业的钢琴教学中又不得不面对繁杂的乐理知识。掌握乐理知识才得以在钢琴演奏中正确地演奏音乐的音高、节奏, 正确地处理音乐中连音、断音、装饰音、强弱等各种表情符号。只有在正确演奏、技巧有所保障的基础上, 才有音乐性可言。因此, 钢琴教学始终绕不开乐理知识。这成为了钢琴教学中一大难题。而综合构建教学法秉承的“操作领先, 言语镶嵌”的理念, 正是要求在操作实践中, 将操作以言语方式表达, 语言所表达的, 正是乐理知识。这种在操作中认知的方式, 既适合中职学生好动且喜欢操作的特点, 又可以在操作实践中将生涩的乐理知识具体化, 由此掌握乐理知识, 解决了钢琴学习中一大难题。

综合构建教学法所秉承的理念, 恰好符合中职学生好动、理解能力弱的特点。因此, 笔者在幼儿保育专业开展钢琴教学中, 尝试运用了这一教学法, 探索其在教学中优势所在, 寻求更适合、更有效中职钢琴教学方式, 帮助中职学生更好掌握钢琴技能, 培养他们对钢琴演奏的兴趣, 培养他们具备一定的钢琴演奏能力, 由此培养起相应的审美能力。

三、综合构建教学法的实践优势

(一) 演唱演奏中掌握相应乐理知识

教师并非按照传统的教材开展教学, 而是根据学生基础乐理知识掌握情况, 在教材中选取部分练习曲与乐曲, 并选用电影、动漫等较为有趣的配乐, 作为辅助乐曲。所选用的乐曲不局限于整首曲子演唱、演奏学习, 而是可以抓住其中特征, 学习融合其中的乐理知识开展教学。例如在打基础阶段, 教师并未按照教材, 要求学生完成练习曲, 这种方式学习认识键盘与唱名显得枯燥乏味, 学生也难以理解和掌握。于是, 教师选取了电影《音乐之声》的插曲《DO RE MI》作为唱名的载体, 开始音乐、钢琴的启蒙之旅。选取这首乐曲的主要目的是要求学生通过演唱的形式, 掌握各级唱名。在学会演唱整首乐曲的基础之上, 再加入键盘中认识各音级的内容。在演唱过程中, 学生同时弹奏键盘, 在“DO, 是一只小母鹿……”这一部分, 学生弹奏每一乐句开头的唱名即可, 后面只要求演唱, 由教师弹伴奏。以这种方式学习, 生动有趣, 一方面, 学生将唱名融入演唱, 对各唱名音高及排序有了直观体会; 另一方面, 学生在唱的过程中, 与键盘上各白键对应起来, 认识更加直接、清晰, 记忆更为深刻。这为之后音高培养、视唱练耳训练、各种乐理知识讲解、指法讲解、键盘讲解等都打下了坚实的基础。(虽然唱名并非目的, 对音乐的感知、欣赏与演奏才是

目的。)因为唱名能帮助学生建立对各种音高的直观感性认识,有了唱名的辅助,对音的高低便有基本的判断标准。在之后演唱过程中,能逐步建立对音高的认识。在乐理与视唱中,乐理知识的掌握也有了作为中介的“拐棍”,而不至于云里看花,雾里看月。在键盘演奏中,对教师所指的琴键有了清晰准确的认识。这在基础阶段,看似教学进度较慢,但为学生建立音乐学习的知识体系做好了铺垫,音名、唱名与键盘的对应向来是大问题,解决了唱名这一能指与键盘各键这一所指的关系,这座音乐大厦的地基才能牢固。之后展开课程便会如鱼得水。

(二) 打破课程间壁垒,形成综合音乐课程

综合构建教学法能有效打破音乐学科之间的壁垒。幼儿保育专业课程设置时,为了集中提升学生音乐各个方面的技能,设置了键盘与伴奏、歌唱、乐理与视唱练耳、音乐鉴赏与实践、奥尔夫教学法等课程。但在音乐课程开展中,并不需要局限于某一技能的学习,而是以某一技能为主,以其他技能为辅,形成综合的音乐学习生态体系。综合音乐课程比起单一技能训练,更能有效调动多感官,由此增强学生对抽象且看不见摸不着的音乐的立体认识。因此,在钢琴课堂教学中,教师将钢琴教学与声乐、乐理、奥尔夫等融合起来,将音乐变得立体、可感。在融合音乐课程中,突破课程学习重难点,进而提升钢琴演奏技能,提高了学生学习兴趣。

钢琴与奥尔夫教学融合。《音乐情感表达的技巧性处理——以〈法国国歌〉为例》一课中,教师在突破学生强弱节奏处理这一重点时,采用奥尔夫课堂中肢体律动的方式,引导学生用手击打节拍,手掌击打强拍、手指击打弱拍。在综合展示环节,还加入了奥尔夫乐器铃鼓,强拍上击打鼓面,弱拍上摇铃鼓,建立3/4拍的强弱概念。加入奥尔夫元素,将强弱关系的音响效果扩大化、具体化,使课堂变得丰富、生动、有趣,更重要的是加深了对3/4拍节律的印象。

钢琴与乐理教学融合。在多种节奏型的乐曲中,以不同手势击打桌子的方式击打节拍。《a小调练习曲》中同时涵盖了前八后十六、前十六后八、四个十六三种节奏型。八分音符用手掌击打桌面,十六分音符用手指尖点桌面,附点八分音符用拳头捶打桌面。学生在身体的具体动作以及嘴巴的哼唱中,逐步建立起对时值长短的准确理解,加强对不同时值、不同节奏型的记忆,由此在演唱演奏学习中,对节奏便有具体、准确的把握。

钢琴与声乐教学融合。教师选用一些儿歌时,在教授学生弹的同时,也会带领学生唱。以《送别》为例,钢琴教师与声乐教师同时选取此曲作为教学曲目。声乐课上,教师引导学生正确把握音准节奏,熟悉乐曲旋律。钢琴课上,教师通过弹唱,调动课堂气氛及学生记忆,进而展开教学。在大部分学生掌握了乐曲弹奏之后,教师领奏,带着学生们一起弹唱。最后还会邀请几位学生主奏《送别》旋律,其他学生演唱,一是为学生们相互评价的平台,二是活跃课堂气氛,三是增强声乐与钢琴教学的融合度。

(三) 建立知识体系,能举一反三

“综合构建教学法”旨在帮助学生建立自己的知识体系、技能体系。学生形成一套系统的学习方法,学会学习,学会以此类推,能够自学。由此,教师注重以此类推的能力培养,注重帮助学生打好、打牢基础知识。因此,教师并未急于要求学生完成多少曲目量,而是在课堂上、在具体的乐曲中渗透基础的乐理知识与各种指法。教师循序渐进,学生对相关知识与技能有直观理解,能够牢固掌握。学生掌握了相关的乐理知识与指法,便可以举一反三,将其运用到其他乐曲中,由此便培养起学生自学新曲的能力,不需要每首曲子都由教师逐一讲解,逐一示范。

四、综合构建教学法在教学实践中的实施难点

这一理念在实践过程中,也存在一定的难度,包括:对教师

素质要求极高;在起初教学阶段,所需要耗费的时间、精力较大;对教具、教学环境也有较高要求。

(一) 教师素质要求高

从教师看,对教师的能力素质要求较高,既要求教师具有丰富的知识储备,又要求教师具有较强的总结归纳能力,还要求教师具有较强的活动设计能力。

教师在备课过程中需要深度学习、深度思考,发现各种乐理知识所蕴含的规律,探寻前人的研究中是否存在相应的规律表述。如有,可借用这些表述方式,加以运用。若无,则需自己提取、总结规律,这需要对乐理知识有较深入地理解。此外,还需要将这些规律以朗朗上口的语言加以概括,应学生学习特点,以易于记忆的口头呈现。

(二) 初期教学进程慢

在教学起初阶段,这一教学法所需花费的时间较多。由于综合构建教学法要求知识与能力的构建,必须与操作结合,在操作中将抽象知识具体化。而每首乐曲涉及的知识、技能众多,以实践活动的形式呈现乐理知识,所需花费的时间必然大幅增加,教师一堂课只能教授一个知识点,学生只能掌握一个知识点。从短期看,这种学习进程相较其他教学方式更慢。例如在第一节课只教授唱名及其与键盘的对应关系,而传统教学方式一节课可以教授唱名、音名、五线谱等多个知识点。但是综合构建教学法的优势在于,通过键盘上的实践,乐理知识与键盘的一一对应,学生能有效吸收知识点,并且能更加牢固地掌握。

(三) 教具、环境要求高

综合构建教学法要求以实践领先。对乐理知识的掌握不是单纯在键盘上便能理解的,教师便需要将单纯枯燥的乐理知识视觉化、动态化,因此在实际教学中需要设计各种活动,借助奥尔夫乐器将抽象乐理知识可视化、可感化,这便需要齐全的教具配备。

在实际教学中,一方面,需要通过开展活动教学帮助学生理解乐理知识;另一方面,需要及时将活动中学习的乐理转化为键盘上的实践操作。这就在课程中涉及乐理知识讲授、活动、键盘实践,于是要求教室足够宽敞,既有活动空间,又能容纳足够的钢琴或者电钢琴。设备方面,既需要黑板、希沃一体机等用于知识的讲解、技能的传授,又需要奥尔夫乐器用于活动,还需要钢琴用于实践操作。例如对指法的讲授,可以借助希沃一体机演示,但是希沃一体机上呈现的键盘尺寸比实际钢琴键盘音域较窄,对于低音区与高音区的音色呈现有一定局限性;另外,希沃一体机上的键盘较大,容易给学生造成误解,对于大音程跨度、转指等,容易产生畏难情绪。因此需要在键盘上演示。因此,也需要投屏设备加以辅助。

综合构建教学法在幼儿保育专业钢琴教学中有一定的成效。它能帮助学生解决学习难点;帮助他们自主学习;增强其对钢琴演奏中相关乐理知识、技能的理解;还能提高学生举一反三能力;提高学生感官感知能力。如果在实施中存在的难题得以完善,或许教师们幼儿在幼儿保育专业钢琴教学中会有意外的收获。

参考文献:

- [1] 许卓娅 编著. 奥尔夫音乐教学法 [M]. 华东师范大学出版社, 2023.
- [2] 黎泳文. 赵宋光“立美”视野下的“综合构建教学体系” [J]. 岭南音乐, 2022.2.
- [3] 吴可迪. 赵宋光立美教育与审美教育关系的思想与实践研究 [D]. 星海音乐学院, 2021.

项目: 中职学校幼儿保育专业音乐美育现状与对策研究(教育科研一般项目), 项目号 2023YQJK209