

小学音乐课堂欣赏教学的聆听策略

钟玉琴

(北京市海淀区中关村第二小学 北京市海淀区 100093)

摘要:音乐欣赏教学活动应当紧密围绕“听”来进行,以此展开音乐教学活动,才能符合音乐艺术的内在规律,确保音乐教学取得理想的效果。具体教学策略有:创设情境、静动结合、开展丰富的拓展欣赏。在“动听”方面主要有以下策略:视听结合、开展游戏、运用AI技术、画图形谱、运用奥尔夫打击乐器等方式。

关键词:音乐欣赏;聆听;教学策略

音乐是一门听觉艺术。无论是识读乐谱、演唱歌曲、演奏乐器还是聆听音乐会,听觉都扮演着至关重要的角色。音准、节奏、音色等音乐要素的鉴别都来源于听觉的敏锐度。艺术课程标准明确指出:“聆听是音乐学习的基础,是培养学生核心素养的重要途径。良好的音乐听觉和欣赏能力对学生丰富情感体验、积累音乐听觉经验、感受音乐的美好、促进身心健康发展具有重要的意义。”¹苏霍姆林斯基认为:“我们的音乐教育,既不是培养作曲家,也不是培养演奏家,而主要是培养合格的听众。”由此可见,重视聆听和体验音乐,在整个音乐教学过程中显得至关重要。因此,音乐欣赏教学活动应当紧密围绕“听”来进行,以此展开音乐教学活动,才能符合音乐艺术的内在规律,确保音乐教学取得理想的效果。审视当前的小学音乐课堂,我们不难观察到,音乐欣赏课程常常出现无效聆听的情况。对于一首音乐作品,尽管学生似乎在不断聆听,但他们究竟听出了什么?对音乐有多少深刻的理解,这仍是一个需要深思的问题。为了实现有效聆听,笔者提出以下策略:

一、创设情境:

我国首位提出情境教学理论的学者李吉林指出:“情境教学是通过创设优化情境,激起儿童热烈的情绪,把情感活动与认知活动融合起来的一种教学模式”。²在素养导向的学习方法中,情境的创设至关重要。通过构建真实或模拟的场景,学生能够更直观地感知和理解知识,从而提升学习的趣味性和实用性。在《打字机》这一课中,我向学生们展示了古董级的打字机实物,并让他们亲自体验了“打字”的过程。随着“哒哒哒哒”的打字声响起,我们仿佛穿越时空,回到了100年前的美国办公大楼,置身于那时忙碌的工作场景之中。随后,我引导学生扮演打字员的角色,在我精心设计的“打字”情境中,他们接受了一系列任务单的挑战。通过这一学习过程,学生们从合格的打字员逐步成长为优秀的打字员。在《春节序曲》这一课的初始环节,我首先引导学生演唱歌曲《过新年》,并让学生们展示了手工课上自己制作的“灯笼”、“窗花”等,在这一系列情境的营造下,学生们的学习兴趣得到了显著提升。

二、“静、动”结合

1. “静”听

面对一首新的音乐作品,学生们在初次聆听时往往对乐曲一无所知。此时,建议学生们保持安静、全神贯注地聆听,以便对作品形成初步的感受。以五年级的《晨景》为例,初次聆听时,我们可以安排学生们静心聆听,并鼓励他们分享自己的感受。如果此时引入其他活动,可能会干扰学生的聆听过程,从而阻碍他们对音乐的感知与想象。然而,这种静听并非毫无目的,而应该是带着问题去聆听。众所周知,“问题”能够激发学生的学习兴趣 and 好奇心,促使他们主动思考、积极探索,让学生在“静”中思“动”。在聆听《春到沂河》的引子部分时,若询问学生他们感受到了什么,学生往往感到困惑,难以描述音乐的内容。然而,如果老师在播放引子音乐之前,先引导学生思考:“这段音乐的情绪、速度、旋律有何特点?”有了这样的问题导向,我们的教学效果将得到显著提升。

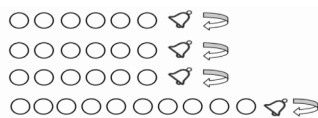
2. “动”听

小学生的认知具有直观性,这种直观性表明观念或理解必

须由认识主体亲自体验获得。柯达伊和奥尔夫均主张,儿童音乐教育不应仅限于让儿童聆听音乐,而是应鼓励他们直接参与音乐活动,以获得感性认识。因此,我们不应仅仅满足于学生对音乐的安静聆听,为了帮助学生更深刻地记忆主题、理解音乐,我们通常需要安排各种“动”听的活动。

(1) 视听结合

在教学过程中,反复聆听音乐主题对于小学生而言可能会感到有些单调和乏味。然而,当视觉元素加入到音乐教学中时,情况就大不相同了。美国心理学家默赛尔认为:“视听结合是一个具有普遍意义的现象,有时它甚至成为音乐教学活动中的统治因素,这种方法可以积极调动学生的全部心智,对构成音乐的因素进行全面而综合的体验”。³以《打字机》这一课为例,为了让学生们直观地理解第一主题由若干不同的乐句构成,我运用数字技术将主题音乐的律动和结构特征进行了视觉化转换,制作成了一段动画视频。学生们通过观看这段视频,迅速地辨识出主题由四个乐句构成,并且能够发现这些乐句的规律性。

在讲授《阿细跳月》这一课程时,为了帮助同学们更直观地理解《阿细跳月》“舞蹈音乐”的独特之处,我播放了电影《阿诗玛》中的“跳月”舞蹈片段,学生们体验到了彝族独有的民族文化和舞蹈特色。通过这种直观的教学方式,学生们甚至能够用跳月的舞蹈动作来表达主题音乐。

(2) 开展趣味游戏,促进学生主动参与:

小学生天生好动且喜爱游戏,因此在音乐教学中穿插一些趣味游戏,可以显著提高教学效果。以《打字机》课程为例,我设计了“俄罗斯方块”游戏。首先由教师演示游戏过程,让学生通过观察来掌握游戏规则:按照主题音乐的节拍点击下落的方块。游戏作为一种教学工具,有效地激发了学生的学习热情。他们争先恐后地想要亲自体验游戏。通过参与游戏,学生们不仅锻炼了稳定拍的感觉,还潜移默化地熟悉了主题音乐。在“玩”的过程中,学生主动发现音乐、感知音乐。

(3) 融入声势律动,促进学生自我表达。

声势律动是音乐教学中的一项重要教育策略,它强调身体本身即是表达音乐的工具,激励学生通过身体动作、节奏与声音的融合,实现对音乐的自我表达。在我们的教材中,收录了若干风格独特的音乐作品,它们的节奏和节拍都极具特色。例如《土耳其进行曲》是一首典型的进行曲体裁作品,当学生们看到这个音乐标题,再听到音乐响起时,便情不自禁地开始在教室里随着音乐踏步。这种看似引人注目、随性夸张的行为实际上恰恰表明孩子们已经真正地沉浸在音乐之中。老师可以顺

势引导,鼓励学生们一起随着音乐节拍踏步,这样学生的聆听效果自然会得到提升。对于那些速度快、节奏紧凑的主题旋律,我们不能期望学生能够精确无误地演唱出来。那么,如何有效地记忆这些音乐主题或片段呢?此时,我们不妨鼓励学生为这些音乐编创一些与其形象相契合的声势律动。以欣赏《春到沂河》的第一部分为例,这段音乐由同一主题的五次变奏构成。学生们通过小组讨论,为这五次变奏设计了拍手、拍腿等多种声势律动。在自主探究与合作学习的过程中,他们不仅对音乐有了更深刻的理解,还充分激发了他们的创造力和想象力。

乐段	旋律	节奏特点	编创节奏
1		密集	
2		舒展	
3		密集	
4		密集	
5		密集	

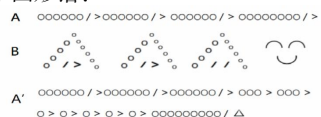
(4) 巧用 AI 技术,将难题简化:

歌词创作是记忆音乐主题的有效手段,但要求学生在有限的课堂时间内创作出理想的歌词确实是一项挑战。此时,我们完全可以借助人工智能。在《打字机》课程中,为了帮助学生更深入地理解第二主题,我们可以尝试通过创作歌词的方式。我利用了目前流行的 APP“豆包”,请求它创作一段与打字机相关的歌词,要求是七言四句。很快,电脑生成了以下歌词:键盘轻敲如乐章,指尖飞舞心欢唱,打字声声诉衷肠,信息时代创辉煌。学生们被我和豆包的互动所吸引,他们一边惊叹于人工智能的威力,一边不由自主地随着我的钢琴旋律唱出了歌词:

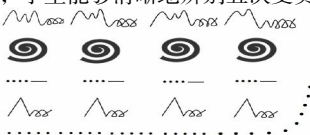
(5) 以图形谱为媒介,促音乐具象化:

美国图论学者哈拉里强调说:千言万语不及一张图。⁴音乐图形谱将音乐作品的表现要素以视觉符号的形式记录下来。这些符号包括点、线条、各种图形或记号。尽管音乐不具备语义的确定性和实物形态的具象性,但若将图形谱作为感知音乐、体验音乐、理解音乐的工具,这种从抽象到具象的转换,使得音乐变得不再那么难以捉摸。例如,我为乐曲《打字机》设计了以下图形谱:

在聆听了《打字机》的 A、B 两个部分之后,我引导学生完整地欣赏了整首曲子。在欣赏过程中,我将复杂的音乐结构简化为简单的图形谱,学生们借助图形谱迅速识别出第三部分的音乐是对第一部分的变化再现,从而高效地解决了结构划分的问题。

再比如为了帮助同学们更深入地理解《春到沂河》第一部分的音乐,我向学生们展示了以下图谱,有了这种具象化的图形谱,学生能够清晰地辨别五次变奏的不同特点。

(6) 以学生为中心,创造性使用奥尔夫打击乐器:

奥尔夫打击乐器在小学音乐课堂中的应用较为广泛,其核心特征是强调打击乐器的“节奏性”,鼓励学生自由地进行创作。

学生们能够依据个人的理解,利用打击乐器自由地表达对音乐的感受。以《打字机》一课为例,作曲家安德森巧妙地将打字机的击键声、换行铃声以及倒机的声音融入乐曲之中。在课堂上,我激励学生们使用打击乐器来模仿这些打字机特有的声音。当我展示响板、双响筒、串铃、木鱼、三角铁、沙锤、铃鼓等打击乐器时,学生们根据每种乐器的独特属性,通过讨论,提出了以下的演奏方式:

代表声音	所选乐器
击键声	响板、铃鼓、木鱼
换行铃声	三角铁
倒机声	双响筒(刮奏)、串铃、沙锤

显而易见,运用奥尔夫打击乐器不仅能够提升学生的体验感,还能锻炼他们的实践技能,并激发他们自主创造的能力。

三、丰富的拓展欣赏

一堂高质量的音乐欣赏课程,不仅要求学生深入聆听一首作品,还应当适度拓展,引导他们欣赏更多优秀的作品。通常,这一环节被安排在教学流程的最后阶段,即拓展欣赏环节。在这个阶段,我们可以拓展哪些内容呢?这通常取决于我们所欣赏的音乐作品及其教学目标的设定。以《打字机》为例,在这首作品中作曲家对日常生活中的声音进行了富有成效的探索。我设定了如下教学目标:引导学生探索日常生活中的各种声音,并为我们的音乐伴奏。在拓展环节,我准备了一串烤肉竹签、一串钥匙和一个不锈钢碗,并将这些物品固定在谱台架子上,用它们来模拟打字机发出的三种声音,为《打字机》第一部分进行伴奏。我生动的示范表演让学生们忍俊不禁,在此基础上,我拓展欣赏了《单簧管波尔卡》,并请同学们讨论如何用生活中的声音为这段音乐伴奏。经过小组讨论,同学们提出了以下几种伴奏方式:敲击地板、拍一拍凳子、弹舌、响指等。这些充满创意的声音探索让我们的课堂变得更加生动有趣,进而提升了课堂教学的质量。以民族管弦乐曲《阿细跳月》为例,本课程的教学目标之一是让学生理解“跳月”风格的音乐特征。在课程的尾声,我引导学生欣赏了三首风格各异的云南少数民族民歌:《小河淌水》、《猜调》和《跳月歌》。通过分析节拍和骨干音特点,学生们成功地辨识出《小河淌水》和《猜调》并非跳月风格的音乐。以莫扎特的《土耳其进行曲》为例,这首作品广为人知,甚至有同学主动请缨为大家演奏。为了拓展学生的音乐视野,我逐一播放了不同版本的《土耳其进行曲》给学生听,包括演唱版、爵士乐版以及 24 个大小调版本。学生们对这些风格迥异、改编得几乎面目全非的《土耳其进行曲》感到震惊,深刻体会到了音乐家们是如何将音乐玩转出无限可能。

除了上述提到的欣赏策略,教师还可以尝试将音乐与其他艺术形式相结合,如美术、文学或戏剧,以此丰富音乐欣赏的内涵。例如,在欣赏《春到沂河》时,教师可以引导学生用画笔描绘他们心中的春天景象,或是鼓励他们创作一首与音乐作品相呼应的小诗。这样的跨艺术领域探索不仅能够加深学生对音乐的理解,还能激发他们的创造力和想象力。此外,教师还可以利用网络资源,为学生们提供更多元化的音乐素材。通过在线音乐库或音乐教育平台,学生们可以接触到世界各地的音乐作品,从而拓宽他们的音乐视野。教师还可以组织线上音乐会或音乐分享会,让学生们有机会展示自己的音乐才华,同时欣赏到同龄人的音乐作品。

综上所述,新课标下的小学音乐欣赏教学应采纳多元化的教学方法,为学生开辟音乐体验的广阔空间,激励他们积极投身于音乐活动之中。通过丰富的实践活动,培养学生的音乐兴趣,提升他们的音乐审美水平,进而推动学生的全面成长。

作者简介

钟玉琴,女,1975 年 4 月生,硕士毕业,一级教师主要研究方向为音乐教育。邮编:100093

单位:北京市海淀区中关村第二小学