

观“赣教杯”音乐优质课有感

熊珍

高新区第二实验学校，江西省南昌市，330096；

摘要：江西省教研员秦戈老师主持的南昌市中小学音乐学科教研工作会在珠市小学云飞路校区举行，会议由两堂“赣教杯”优质音乐公开课《木偶的步态舞》、《辛德勒的名单》进行展示。两位执教老师袁珂和杨柯善于抓住孩子们的心理特点，引导学生们在音乐实践中感受美、欣赏美、表现美和创造美。然而基础音乐教育事业道阻且长，还需更多的音乐教育工作者、研究者集思广益，共同努力。

关键词：欣赏课；《木偶的步态舞》；《辛德勒的名单》；创造力；儿童心理特征

DOI：10.69979/3029-2735.25.2.056

“赣教杯”是江西省教育部门为推动基础教育高质量发展举办的重要赛事。为响应教育部门的号召，南昌市教研员秦戈带领中小学音乐教师学习观摩两堂“赣教杯”优质课。此次音乐优质课展示活动在珠市小学云飞路校区举行，分别是南昌市松柏小学音乐教师袁珂执教的《木偶的步态舞》和南昌市珠市教育集团音乐教师杨柯执教的《辛德勒的名单》。此次音乐课堂精彩纷呈，给我们带来了一场视听盛宴，笔者发自内心的感叹仿佛在欣赏一场精致的“歌舞剧”，在享受课堂的同时，也引发了笔者的一些思考。“音乐教育是培养和提高学生感受美、鉴赏美和创造美的能力，陶冶情操，发展个性，启迪智慧，丰富和发展形象思维，激发创新意识和创造能力，全面提升学生的素质。”以上为基础课程改革纲要中的理念，两位教师在执教过程中与其理念达到非常高的默契程度，笔者将围绕两堂优质音乐课分别阐述：

1 音乐欣赏课《木偶的步态舞》

《木偶的步态舞》是人民音乐出版社小学三年级下册的一堂音乐课。法国作曲家德彪西于1910年为其爱女创作的一部钢琴曲集，题名《孩子们的角落》。《木偶的步态舞》是其中的第六首，也是最后一首。曲中大量运用了切分音和带顿音的八分音符，这是美洲黑人糕饼舞音乐的常用节奏，因此这首钢琴小品成为欧洲音乐作品中吸收黑人舞蹈音乐的先例。乐曲以此描绘一个红眼黑面、毛发耸然、外形奇特的黑人小木偶跳舞的滑稽形象。

1.1 舞蹈律动导入

三年级孩子们的共同特点是活泼好动、有一定的观察力、表现出创造力的倾向。袁珂老师执教的《木偶的步态舞》使用律动导入，成功的吸引了孩子们的注意力，

活泼好动的他们马上就跟着袁老师一起舞动起来，笨拙而又认真的模仿着袁老师每一个动作。有了具体的舞蹈动作，袁老师顺势启发孩子们，咱们刚刚跳的舞蹈就是模仿木偶人的舞蹈，并马上播放一段舞蹈视频，用直观的影像资料，给予孩子们动作素材，要求孩子们用不同的动作来表现相同的音乐，激发孩子们的想象力。袁老师关注到三年级孩子们的音高概念还没有完全形成的这个特点，在教唱主旋律部分，首先是要求孩子们聆听电子琴的声音，接着要求孩子们跟着袁老师和琴声一起轻声练习，使用“bang”演唱，最后让孩子们熟悉音高后在加快速度。这样一来，主旋律通过人声、器乐声的音响反复在脑海中强化，使得孩子们能够熟练的演唱出主旋律。

1.2 将“抽象化”的音乐元素“具体化”

中小学音乐课堂中，图形谱的运用在不断增加，并呈现普及的趋势。美国图学论者哈拉里说：“千言万语不及一张图。”图形谱就仿佛是凝固的音乐，使音乐变抽象为具体，化无形为有形，让不确定性为指向性，弥补了音乐的抽象性、非视觉性和非语言性。在袁老师的课堂中，她将图形谱运用的恰到好处，为整堂课大增光彩。首先，她让孩子们聆听《木偶的步态舞》全曲之前，将主题旋律用图形谱的形式展示出来，结合肢体语言来表现音高、力度、速度、节奏等音乐元素，将这些抽象的音乐元素直观的展示在孩子们的面前。其次，让孩子们聆听整首乐曲，袁老师在黑板上把整首乐曲的旋律线条画了出来，并要求学生将听到的音高旋律用手指画出来，利用旋律线条，分段教学，使学生们聆听完乐曲后，对乐曲的结构、音高的走向、节奏的变化有了初步的认识，使得孩子们的音乐学习由具象思维向形象思维无缝衔接。音乐形象鲜明的图形谱，将“抽象化”的音响效

果转化为“具体化”的静态旋律线条,使孩子们更加容易理解、感受音乐,尽情的享受音乐带来的美感。

1.3 充分挖掘孩子们的创造力

创造力是艺术乃至整个社会历史发展的根本动力,是艺术教育功能和价值的重要体现。在音乐课中,生动活泼的音乐欣赏、表现和创造活动,能够激活学生的表现欲望和创造冲动,在主动中展现他们的个性和创造能力,使他们的想象力和创造性思维得到充分发挥。《木偶的步态舞》这首作品的主题旋律使用了大量的切分音和带顿音的八分音符,袁老师在教孩子切分音时,将手臂比作一座两边短中间长的小桥,用非常直观的方式带领孩子们学习切分音,并且引导孩子们充分发挥自己的创造力和想象力,有个别小朋友立马能想到用跺脚、拍手等其它方式来学习切分音。

袁老师在这堂课中充分尊重了三年级学生的心理特点,为他们创设了一个轻松愉悦的学习环境,学生们亲身参与和体验的过程当中,达到最佳的学习状态。

2 音乐欣赏课《辛德勒的名单》

《辛德勒的名单》是人民教育出版社七年级下册的一堂音乐课。电影《辛德勒的名单》,再现了德国企业家奥斯卡·辛德勒在第二次世界大战期间,保护了1200名犹太人免遭法西斯杀害的真实历史事件。1993年该片获得第66届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演、最佳作曲等7项大奖。影片着重表现了不仅仅是画面本身,更多的是人物复杂而沉重的内心世界。其主题音乐的旋律在影片中由小提琴、圆号、钢琴以及管弦乐队等交替演奏,并作为场景音乐和片尾音乐渲染出各种复杂的情感和情感。

2.1 音乐学科与其他艺术学科有机联系

《辛德勒的名单》本堂课的重点在于引导学生领会音乐在影视作品中无可替代的功能,音乐在影视中的形式及作用。杨柯老师在执教的过程当中,播放影视配乐的片段,提出问题:“影视配乐包括场景音乐和主题音乐,同学们觉得我们刚刚听到的是哪一种?”杨老师提出问题引发学生思考,最后阐述场景音乐和主题音乐的概念。杨老师善于发现音乐学科与影视学科内在的、有机联系的信息,深化学生音乐文化艺术性的认识,全面提高其艺术水平。

2.2 融感知、体验、理解、视听为一体

杨柯老师在这堂课中,善用对比的方式引导学生感知音乐的不同色彩。导入部分,杨老师首先要求学生聆听三条旋律,并谈谈它们分别表现了怎样的情绪?第一

条平行旋律具有号召力和推动感;第二条上行旋律给人激昂的感觉;第三条下行旋律给人带来凄凉感。其次要求学生聆听两条相似的旋律线条(波浪型)。第一条旋律音高起伏较小、速度缓慢给人柔和的感觉;第二条旋律音高起伏较大、速度较快,给人极度不平静的感觉。通过对比,学生感知和体验到不同的音乐元素带来不同的情感。

杨柯老师反复通过对比,让同学们聆听,不断提出假设,启发同学们理解和思考,孩子们在课堂中融感知、体验、理解、视听为一体,将《辛德勒的名单》这首优秀的音乐影视作品作为学习材料,在老师的引导下,促使学生在感受这首经典影视音乐中,心灵得到陶冶和升华,审美修养得到丰富、加强和提高。

3 凸显音乐课程的价值

两位音乐公开课的执教老师袁柯和杨柯无论是从课堂设计、教学环节还是教姿教态上都体现出非凡的教学能力,然而这两位老师是江西省赣教杯一等奖的获得者,也就是说她们两位代表了江西省音乐教学的最高水平,每年从教学大奖赛中顶着光环夺目奖杯的寥寥几位。笔者通过分析两位老师执教的课程发现,两位老师都有一个共同的目标,就是尽力凸显音乐课程的价值,也就是提高学生的审美能力,陶冶学生的情操,启迪学生的智慧;开发学生创造性的思维,提升其创造力;传承民族文化优秀文化,增进学生对世界音乐文化的丰富性和多样性的认识和理解;促进生生、师生人际交往和情感沟通。

3.1 音乐课程的人文性、审美性与实践性

如何最大化地把音乐课程的价值观体现在课堂中,两位老师的课从各自的角度进行了诠释,而这两节课又有着共同点,那就是在课堂中教师不但要向学生传授知识,更要发展学生的认知、情感和行为,通过关注学生的精神生命,并按照人生命成长、发展的规律和需求实施教学,把教师心中的真、善、美投映到学生的心中,各自成就最美好的课堂!这也说明了音乐课程的人文性、审美性和实践性其实最终都指向学生生命的成长和完善的。

3.2 以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力

音乐审美的内涵是音乐对艺术美感的体验、感悟、沟通、交流以及对不同音乐文化语境和人文内涵的认知。这一理念是音乐课程核心理念,它立足于我国音乐文化传统与“美育”方针,彰显音乐课程在潜移默化中培育学生美好情操、健全人格和以美育人的功能。重视学生音乐情感的体验,应从多样化的文化语境出发,根据

音乐艺术的表现特征,引导学生整体把握音乐表现形式,领会音乐要素在音乐表现中的作用,提高音乐素养。音乐基础知识和基本技能的学习,应与音乐艺术的审美体验及不同文化认知进行有机的结合。

兴趣是音乐学习的根本动力和终身喜爱音乐的必要前提。在教学中,要根据学生的身心发展规律,以丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,激发学生对音乐的兴趣,不断提高其音乐素养,丰富其精神生活。

3.3 突出音乐特点, 关注学科综合

音乐是听觉艺术,学生主要是通过听觉活动感受与体验音乐。音乐音响随着时间流动而展现,不具有语义的确定性和事物形态的具象性,然而它又与人类社会生活,各种文化艺术有着紧密的联系,这就为学生感受、表现音乐,想象力、创造力的发挥,提供了广阔而自由的空间。教师要关注音乐艺术的时间性、表演性和情感性等特征,并在教学过程中加以强调和体现。在教学中,学科综合应突出音乐艺术的特点,通过具体的音乐材料构建起与其他艺术门类及其他学科的有机联系,在综合过程中,教师要引导学生对不同艺术门类的表现形式进行比较,拓展学生的艺术视野,深化学生对音乐艺术的理解。

4 音乐教育路之漫长

江西省中小学音乐教育者如果能像这两位老师一样精心设计课程,努力提高自己的音乐素养。

4.1 做一个特色音乐教师

从袁珂老师和杨珂老师的教学实践看,他们各自有着鲜明的专业特色。其实,当一名音乐教师已经具有以下特征:具有鲜明的课堂风格和人格魅力;具有出色的学生艺术社团排演能力;具有对音乐教材的选择和对课程的开发能力;具有创见性的教学评价手段.....时,就会很容易地从音乐教师群里中脱颖而出。但回溯这些音乐教师的成长经历,就会发现,他们的这些能力并不是他们刚从教时就拥有的。可能在开始时他们仅仅有一些小小的个人特色或个性,而这种个人特色与个性一旦得到认同并获得外部环境的支持,再加上教师自己的发展意愿,那么,这种特色和个性就会转化成为一名特色音乐教师的能力。

4.2 熟悉掌控自己的课堂

音乐教师的关注点离不开课堂教学,课堂教学能力是音乐教师的立身之本。因此,音乐教师能够熟悉教材,掌握教学基本方法和步骤,能在音乐课上与学生自由流畅的交流,是自己职业生涯的首要目标。

4.3 积极进行音乐教育研究

音乐教师应学会及时记下自己教学实践的点滴体会,注重梳理教学方法,积累教学经验,反思教学过程,从而不断总结概括经验、教训,有意识、有针对性地进行教学行为的重塑,这就是教师的研究行为。音乐教师可以通过写教学反思及论文,做教育科研课题,收获进步。

从教师队伍培养方面来说:首先,高校培养出来的音乐专业人才因根据中小学音乐教师的要求来进行,这样一来,培养对口的音乐人才走上工作岗位后,才能游刃有余的为音乐教育事业做贡献。其次,音乐教育理念随着时代的更新也在不断的变化,那么教育部门也需要对音乐教师不断进行新的理念和教育方式方法的培训,尊重传统教育理念的基础上,借鉴国外优秀教育经验,不断完善教育水平。从学生素养方面来说,由于地域不同,学生音乐素质也参差不齐,那么就要求音乐教师们需根据自己学校学生素质水平来合理设计音乐课程。音乐这门学科的教育功能是使学生在潜移默化中掌握知识,认识真理,净化心灵音乐课程作为九年义务教育中的必修课之一,它的任务不是培养音乐家,而是培养而热爱生活的人。冰冻三尺非一日之寒,以上仅仅只是笔者自己的一点看法,基础音乐教育事业道阻且长,还需更多的音乐教育工作者、研究者集思广益,共同努力。

参考文献

- [1] 基础教育课程改革纲要(实验稿)[E] 中华人民共和国教育部, 2011.
 - [2] 王晓娟《小学音乐欣赏教学中图形谱的设计》[J]. 载中国音乐教育, 2013.
 - [3] 义务教育教科书音乐教师用书:简谱通用. 三年级. 上册[M]. 北京:人民教育出版社, 2012. 8.
 - [4] 义务教育教科书音乐教师用书:简谱通用. 七年级. 上册[M]. 北京:人民教育出版社, 2012. 8.
- 作者简介:熊珍(1988.9-)女,民族,汉,江西南昌,中小学一级音乐教师,研究生,研究方向:音乐教育,高新第二实验学校。