

游戏教学法在高校学前音乐专业课堂中的应用

吴玉莹

山东英才学院

DOI:10.12238/eces.v6i4.10725

[摘要] 在高校学前音乐专业的课堂上,游戏教学法以其独特的互动性和趣味性,正被广泛应用于激发学生学习动机和强化音乐认知体验。本文探讨了该方法在课堂中的具体应用,从情境模拟和角色扮演到分层游戏设计等策略,分析了它如何有效提升学生的音乐感知、表现力和团队协作意识。同时,通过反思和调整课堂教学,进一步增强了游戏教学的针对性,从而帮助学生在愉悦的氛围中更深刻地掌握音乐知识。

[关键词] 游戏教学法; 学前音乐教育; 情境模拟; 互动性; 课堂策略

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

The Application of Game Teaching Method in the Classroom of Preschool Music Major in Colleges and Universities

Yuying Wu

Shandong Yingcai College

[Abstract] In the classroom of pre-school music major in colleges and universities, game teaching method is widely used to stimulate students' learning motivation and strengthen music cognitive experience because of its unique interaction and interest. This paper discusses the specific application of this method in the classroom, from situation simulation and role-playing to layered game design, and analyzes how it can effectively improve students' music perception, expressive force and teamwork consciousness. At the same time, through reflection and adjustment of classroom teaching, the pertinence of game teaching is further enhanced, thus helping students to master music knowledge more deeply in a pleasant atmosphere.

[Key words] game teaching method; Preschool music education; Situation simulation; Interaction; Classroom strategy

引言

游戏教学法在学前音乐教育中扮演着愈发重要的角色,尤其在高校音乐专业课堂中,其应用价值尤为突出。面对大学生认知和注意力相对有限的特点,传统教学模式往往无法充分调动他们的兴趣与参与度,反而容易带来机械化学习的效果。相较之下,游戏教学法通过构建灵活的互动模式,创造了生动的学习情境,让学生在情感、肢体和感官多维度的参与中深入体验音乐的内涵,这种方法能够吸引学生投入,在各类游戏活动中自然嵌入音乐理论,丰富学生的感知体验。

1 游戏教学法的特点与优势在高校学前音乐专业课堂中的适用性

1.1 互动性与趣味性: 激发学生学习的动机

在高校学前音乐专业课堂中,互动性与趣味性并非仅是“好玩”的标签,而是通过游戏规则的设计和课堂结构的调整,使能够在参与中自然获得学习的满足感和成就感。例如,在节奏

训练中,互动性的游戏活动更易唤起他们的兴趣,教师可设计“节奏接龙”游戏,学生按节拍逐一加入,形成逐渐加速、变化无穷的链条,这样的设计让学生在节奏的律动中感受到音乐的魅力,同时潜移默化地训练了节奏感。^[1]此外,教师可以利用“音符找朋友”的游戏,将学生分为若干小组,每个小组负责寻找或表演一种音符的特征并与其他小组互动,这种设计的互动能够增强学生对不同音符特性的理解,促使他们通过合作探究和互动交流,在潜移默化中加深了对音乐元素的认知,让他们在轻松的游戏氛围中逐步建立起对音乐的兴趣与理解。通过学习音乐中的歌曲、歌谣和儿歌等,学生可以提高自己的语言表达能力,学习到正确的发音和语调。音乐和艺术都是艺术的表现形式,它们之间有着共同的审美特点和表达方式,音乐与艺术相结合,可以根据音乐的节奏和韵律创作音乐图谱,将看不见摸不着的音乐具象化。^[2]

1.2 情境模拟: 增强音乐感知能力

情境模拟通过创造与现实生活情境相似的学习环境,让学生能够在模拟的互动过程中,激发起内在的情感共鸣与音乐直觉。在高校学前音乐专业的课堂中,通过情境模拟,学生能感知音符和旋律背后的情感色彩,体验到音乐与身体动作、言语、形象等多感官的关联,从而在多层次的感知中增强音乐的内在理解。以圣桑的《动物狂欢节》为例,这部作品通过不同音响效果塑造与之相对的动物形象。每个乐章都有其鲜明的动物形象和特定的情绪表达,如在《公鸡与母鸡》这一乐章中,作品通过不同乐器的对比,如用单簧管模拟母鸡的啼叫,高音钢琴则呈现公鸡的清脆鸣叫,展现了两者的生活状态与性格差异。在课堂上,教师可以通过情境模拟让学生扮演不同的动物角色,并结合音乐的节奏和音色进行表演。学生需要模仿公鸡与母鸡的声音变化,还需要通过肢体语言、面部表情和动作来体现动物的形态与气质,这种跨感官的学习方式能够提升学生的音乐感知能力。进一步地,在演绎《水族馆》这一乐章时,教师可以引导学生在课堂上模拟水中各种生物的悠游状态,并通过钢琴琶音和弦乐的配合,来感知水波的律动和海底世界的宁静氛围。此时,学生能更加精准地感知音乐中的流动感,还能通过身体动作与音乐的互动,体验到音乐所带来的身临其境的氛围,帮助他们在未来的教学中更好地理解 and 传递音乐的情感内涵。

1.3 合作与竞争: 培养团队协作与竞争意识

在学前音乐专业课堂中,教师在设计合奏游戏时,可以将学生分组,每组担当不同乐器的角色,完成一段旋律的合奏。此时,团队内部需要密切协作,既要掌握自己乐器的演奏节奏,还要清楚其他乐器的配合位置,这样的设计不仅考验每位学生的音乐节奏感和配合意识,更要求他们关注他人,理解个体与团队的音乐协调性,这种实战演练能够让学生逐渐形成默契,提升对团队音乐的理解。在“音乐挑战赛”式的课堂活动中,学生们被分成不同小组,通过表演不同音乐片段或创意改编,争夺分数或排名,这种“竞赛”需要每位学生为团队荣誉努力,在舞台上展示个性与音乐理解。这样的竞争设置可使学生在“赢”的驱动下逐步探索自己的表现力。也正是这种内外的激励,让学生的音乐表达更具张力,同时在竞争与合作的磨合中,培养出对音乐的更深层次的理解和珍视。

2 游戏教学法在课堂实践中的具体应用策略

2.1 角色扮演法: 增强音乐表现力

在学前音乐课堂中,如果仅限于技术和乐理的灌输,学生容易陷入机械重复的状态,而角色扮演能有效地打破这种枯燥,将学习转化为一种富有创造性的体验,如在讲解乐曲《彼得与狼》时,教师可以让学生分别扮演乐曲中的彼得、小鸟、小鸭等角色,要求他们在演奏对应角色的旋律片段时,不只是演奏音符,更是去表现角色的性格与情绪,这样的角色化任务让学生既要理解每个旋律的特点,又要根据音乐的节奏和旋律节拍,尝试用肢体动作和表情来“演绎”这些角色的个性,激发他们的音乐表现力。同时,角色扮演为学生创造了一种“身临其境”的体验,要求他们真正理解角色的情绪、情境和性格,并在演奏中去体现出来。

例如,当学生扮演《动物狂欢节》中的“狮子”时,学生被引导去揣摩“王者”这一角色的威严与力量,从而在演奏乐曲时加重节奏、强化力度,甚至可以配合夸张的身体动作和眼神,以表现狮子的强大气势,这种角色扮演能让学生感受到音乐是情绪的流动和情境的再现^[3]。此外,学生在参与角色扮演时,会调整演奏方式,以更贴近角色的表现,使他们逐渐在内心建立起一种对于如何表现音乐、如何赋予音乐个性的敏锐直觉。

2.2 多媒体游戏辅助: 丰富感官体验

在学前音乐课堂中,多媒体游戏辅助的教学策略是图像、音效与动画相结合,通过动态画面的冲击力来强化学生对音乐情境的理解,带动他们更自然地进入音乐世界。例如,在节奏训练游戏中,通过多媒体辅助,教师可以使用视觉化的节拍标记,设计出由色彩与音频组合的节奏体验,每个节拍的敲击在屏幕上展现为不同的颜色和亮度,学生可以“看到”每一拍的节奏变化,与此同时,通过节奏音效能够刺激听觉,使他们的视觉与听觉相互作用,这种多感官融合的体验让学生在游戏过程中产生一种自然的律动感,深刻理解节奏的律动与变化^[4]。同时,教师可以用多媒体创造一个“音乐森林”的虚拟场景,背景音效模拟自然环境,配以生动的画面,使学生宛如置身其中,小鸟的鸣叫配以清脆的短音符,溪水的潺潺以悠长的钢琴和弦呈现。通过这种方式,学生能从听觉上辨别音色,还能通过场景中的角色了解音色所传达的情绪和氛围,从而对不同乐器的表达特质有了直观的认知。随着游戏的进展,他们被引导去探索不同音色的表达效果,逐渐体会到每个音色在整体音乐表现中的独特作用。

2.3 分层游戏设计: 关注个体差异

在高校学前音乐专业的课堂中,对于那些音乐基础薄弱的学生来说,基础层的游戏可以采用简单的旋律识别、音符匹配等活动,让他们在成功体验中建立对音乐的信心。而在同一课堂中,进阶层的学生可以参与更具挑战的节奏组合和音色辨别游戏,甚至尝试短小旋律的即兴创作,通过富有节奏感的环节进一步拓展他们的音乐表达能力,这样的分层设计可以有效避免单一游戏带来的低效体验,让不同能力的学生在同一课堂中感受到专属于自己的成就感。在节奏训练环节中,教师可以将学生分为“节拍维持者”和“节奏拓展者”两组,前者专注于准确的节奏敲击,而后者则尝试在此基础上加入变化的节奏型,提升协调性与创造力。维持节拍的学生在合作中感受到节奏的稳定性,逐步打下节奏感的基础,而负责拓展节奏的学生则可以通过调整和变换拍子,增强对音乐节奏的掌控力,各层学生在相互配合中形成一种内在的音乐节奏循环,并共同感知到合作的重要性,这种“维持与拓展”的双重角色设定可以满足不同层次的需求,促成课堂中自然的音乐互动与成长。

3 游戏教学法在高校学前音乐专业课堂应用的效果与反思

3.1 提高音乐理论的理解和记忆效果

在学前音乐专业课堂上,游戏式的记忆和学习可以从“重复—强化—反馈”入手,使原本抽象的乐理知识在动态互动中逐步

内化。例如,在节奏与拍子的理解中,教师可以设计“节拍接龙”的互动游戏,学生们按顺序在指定节拍上敲击鼓或拍手,教师不直接纠正错误,而是让学生依靠自己对节奏的理解和判断进行调整,每当有学生失误,全组重新演练,从而通过集体的合作体验感受节奏的规律性,这种互动中的反复实践能够加深节拍的记忆,使学生的注意力更专注于正确的节奏感。在教学大调和小调的音程时,教师可以设置一个“音程探险”游戏,学生分成若干小组,每组需要找到一段旋律中的指定音程,或在老师弹奏出特定和弦后迅速用肢体语言表现出该和弦的情感特质,这样的游戏环节能够让学生在实践中感知和体会。游戏的结果是让音程通过身体与情感的参与得以直观化和个性化记忆,这种带有反馈和即时强化的学习方式能够在无形中激发学生对理论内容的兴趣。

3.2 提升学生的课堂参与度与自信心

在学前音乐课堂中,通过游戏化的互动设计,学生可以从“听讲者”转变为“参与者”,在轻松的氛围中感受到音乐的魅力,如教师可以设计一个“音乐角色扮演”环节,让学生以角色的身份来演绎音乐作品的情绪和节奏。学生可以选择不同角色,根据角色的性格特点,通过节奏变化、音色模仿等手法展现角色情绪,这样的设置让他们体验到音乐中的故事与情感表达,使每个学生在音乐的探索中找到自己的位置和声音。在这些互动过程中,尤其是平时较为内向、不爱表达的学生,也逐渐放松下来,通过模仿、探索角色表达出内心想法,这种活动让学生能够体验到成功的喜悦,慢慢消除对舞台和他人注视的紧张感,在无形中强化自我肯定。学生反复参与这些角色扮演和音乐表演活动,可以逐渐积累自信心,变得敢于表现和分享自己的想法,这种自信是通过互动体验和他人接纳中不断积累的,既能够帮助学生放下对错误的担忧,也能够激发他们在音乐课堂上大胆探索、展现自我的动力。

3.3 反思与调整:提升游戏教学法的针对性

在学前音乐课堂中,反思和调整是评估教学效果的必要过程,更是优化游戏活动设计和强化教学目标达成的关键,游戏教学法常以娱乐性和互动性为特色,但在实践中,若缺乏反思,活动可能仅停留在表面,未能有效服务于音乐教学的核心目标。因

而,教师需仔细观察学生的参与情况和反馈,识别出哪些游戏活动能够真正帮助学生掌握音乐要素,哪些环节则可能导致学生分散注意力或仅追求游戏的刺激性,这种动态的反思过程促使教师不断优化活动内容,使之更具针对性,确保每一项游戏活动都能服务于特定的音乐教学目标。在具体的调整过程中,教师可以将游戏教学分为阶段性的单元,依据学生的学习进展逐步增加游戏的复杂度,例如,针对节奏训练,教师可以初步设计简单的节拍模仿游戏,通过反复观察学生的反应,识别出适合的节奏模式和难度,如果学生在模仿中出现频繁失误或明显的困惑,教师便可反思是否节奏设置过于复杂,或是活动形式没有有效帮助学生形成节奏感。这时,调整可以集中在简化游戏规则或分阶段增加难度,使学生在逐步练习中逐渐建立对节奏的掌控感。

4 结语

综上所述,游戏教学法在高校学前音乐专业课堂中的应用,不仅革新了传统教学的单向传递方式,更为学生带来了参与、合作、竞争与反思的多层次学习体验。通过角色扮演、情境模拟、多媒体辅助等方式,教师在传授知识的同时,有效地激发了学生的参与动机和表现自信。课堂中根据学生需求进行的反思和调整更使得游戏教学法具有极高的适应性。学生通过层层体验,将音乐理论转化为个体化理解,同时在游戏中不断积累表现的自信。

[参考文献]

- [1]陈姝杰.学前教育中游戏化教学的设计和运用分析[J].求知导刊,2024,(12):125-127.
- [2]贺琳娜.高校学前教育专业音乐课程教学的改革分析[J].中国民族博览,2023,(23):141-143.
- [3]何子璇.游戏化教学在高校理论课程中的应用初探——以学前教育专业为例[J].才智,2023,(05):61-63.
- [4]郭诚琛.高校学前教育专业学生音乐审美力的培养研究[J].戏剧之家,2023,(01):167-169.

作者简介:

吴玉莹(1999--),女,汉族,山东潍坊青州人,硕士,助教,研究方向:音乐教育。