

教育教学

奥尔夫音乐教学法在中职音乐课堂教学中的价值及实践

姚琼

泸溪县第一职业中学

DOI: 10.12238/jief.v7i5.14517

[摘要] 奥尔夫音乐教学法是一种富有创新与启发特性的教育手段,它在中职音乐课堂教学时表现出特有的优势及价值。本文深入剖析了奥尔夫音乐教学法在提升中职学生音乐素养、唤起学习欲望、培养创新精神等方面的积极效应,同时剖析了当前教学实践里存在的问题,且提出了对应的应用办法,通过合理采用奥尔夫音乐教学法,可切实改进中职音乐课堂的教学效果,为学生的全面成长和职业素养的增强打下稳固根基。

[关键词] 奥尔夫音乐教学法; 中职音乐课堂教学; 价值; 实践

The value and practice of Orff music teaching method in secondary vocational music classroom teaching

Yao Qiong

First Vocational Middle School of Luzhi County

[Abstract] The Orff music teaching method is an innovative and inspiring educational approach that demonstrates unique advantages and value in vocational high school music classrooms. This article delves into the positive effects of the Orff method on enhancing students' musical literacy, stimulating their desire to learn, and fostering an innovative spirit. It also examines the issues present in current teaching practices and proposes corresponding solutions. By effectively adopting the Orff method, the teaching effectiveness of vocational high school music classes can be significantly improved, laying a solid foundation for students' overall development and the enhancement of their professional skills.

[Key words] Orff music teaching method; vocational high school music classroom teaching; value; practice

在现代所构建的教育体系里,中职音乐教育担当着培养专业音乐人才与提升学生综合素质的双重使命,传统音乐教学模式往往过分注重理论知识的灌注,疏忽了学生主体性和创造力的造就,奥尔夫音乐教学法借助其独特的理念及方法,给中职音乐教学赋予了新的活力^[1]。该教学方法由德国音乐教育家卡尔·奥尔夫研发创立,看重音乐的本体特性、综合性、参与性和即兴风格,采用多元化的教学活动方式,激起学生的学习热情,造就其音乐感知能力、创新思维和团队合作精神,在中职音乐课堂中合理采用奥尔夫音乐教学法,不仅可提高学生的音乐素养水平,还能为其职业成长和未来日子增添光彩。

一、中职音乐课堂教学采用奥尔夫音乐教学法的意义

(一) 激发学生学习兴趣

奥尔夫音乐教学法把寓教于乐当作核心,把抽象、晦涩的音乐理论知识巧妙转换为充满趣味性和互动性的音乐游戏、律动、舞蹈等实践活动,构建起形象化的音乐学习场景,在节奏教学的环节,教师认真设计了节奏接龙游戏,把具象化的节奏符号作为承载物,引领学生在互动协作里探究节奏的变化规律;也或是开展声势律动活动,让学生凭借拍手、跺脚、捻指等身体动作感悟节拍韵律。此种沉浸式教学形式,贴合中职学生生活活泼好动、热衷投身实践活动的心理特点,顺利消除了学生面对音乐理论学习的畏难情绪与疏离感,把被动接纳改成主动摸索,有效增强课堂的活跃状态与学生参与热情,使学生在惬意轻松的氛围中深度体悟音乐魅力,引发长久的学习动力跟热忱。

(二) 培养学生的创造力和表现力

奥尔夫音乐教学法把即兴创作与表演当作重要起始点,为学生营造极具开放性与包容性的艺术实践平台,在课堂教学期间,教师拿出木琴、三角铁等基础奥尔夫乐器,划定季节、情感等开放性主题界限,鼓励学生冲破常规思维局限,自主组合音符与节拍,临时创作旋律然后进行演奏展示。这种无拘无束的创作流程,破除了传统音乐教学里固定范式的禁锢,全面释放学生的艺术想象及创新潜能,学生于公开表演环节期间,借助调节声音强弱、实现肢体的协调配合,将内心的情感与创意以具象形式表达,在不断打磨作品、展现本色的过程里,慢慢增强艺术方面的表现力与自信,促进个性表达意识的强化,就个性十分鲜明且有艺术潜能的中职学生而言,该教学法为学生打造了释放创造力的开阔空间,支持学生培育独立思考、大胆创新的艺术思维形态,实现从音乐学习到艺术创作人的蜕变。

(三) 促进学生的全面发展

奥尔夫音乐教学法作为一种综合性艺术教育体系,把音乐、舞蹈、戏剧等多元艺术形式深度结合,搭建起多维度的艺术教育体系,在中职音乐教学的实践活动中,教师把音乐剧排演当作载体,带着学生从剧本创作、角色塑造起步,将音乐旋律的领会、舞蹈动作的编排与戏剧情节的演绎恰当结合^[2-3]。学生在这一阶段里,不仅能加强对音乐作品的理解及诠释能力,提升音乐素养-层次,还需要凭借台词表达、肢体态势呈现角色情感,有效锤炼语言表达及肢体协调本领;团队成员需把分工明确好,在持续不断的沟通磨合中培养团队协作精神及集体荣誉感,学生在安排好时间完成排练任务、协调各方资源推进项目的进程里,逐步掌握时间管理跟组织协调等核心能力,推动认知能力、情感体验及社会交往能力协同成长,为未来职业进步与个人成长打下坚实基础。

(四) 增强学生的职业素养

就中职音乐专业学生而言,奥尔夫音乐教学法如同桥梁般连接理论学习与职业实践,为其搭建了系统又多元的职业技能训练体系,学生借助系统学习奥尔夫乐器演奏的技法,能熟练把控多种乐器的操作窍门,增添音乐表现渠道;参与节奏编排创作实践,能提升音乐创作方面的思维与艺术审美能力;参与音乐剧表演这类综合性艺术实践,可锻炼舞台上的表现力与现场应急能力。这些专业技能的积累与强化,不仅有益于学生在学业考核中拔得头筹,更让学生在职业发展的道路上具备突出长处,不管是针对音乐教育领域需要的课程设计与课堂组织能力,还是表演行业期盼的舞台呈现跟艺术感染力,或是音乐创作领域重点强调的创新思维与艺术呈现,奥尔夫音乐教学法造就的综合技能,都可切实提高学生在职业方面的竞争力,协助其精准贴合行业需求,在未来的职业工作里实现可持续成长。

二、中职音乐课堂教学中奥尔夫音乐教学法存在的问题

(一) 教师专业能力不足

奥尔夫音乐教学法作为凸显创新性与实践性的教育体系,对教师的专业素养及教学能力设置了较高规格,该教学法要求教师不仅要精通奥尔夫乐器的演奏技巧,灵活采用节奏编创、即兴创作等教学手段,更应具备组织涉及音乐、舞蹈、语言等多种元素综合艺术活动的能力^[4-5]。现阶段部分中职音乐教师专业成长路径有突出短板,专业培训体系的健全程度不足,让他们对奥尔夫教学法的理论精华和实践要领缺乏深度理解与系统把控,教学开展的过程里,缘于经验积累不充分与专业自信匮乏,教师不易精准把控教学的节奏与方法,未能充分激发奥尔夫音乐教学法在提升学生音乐感知及创造力方面的特有优势,直接妨碍了课堂教学质量提高与教学目标达成,致使教学实践跟先进教育理念产生脱节现象。

(二) 教学资源有限

奥尔夫音乐教学法的恰当实施,十分依赖数量多且优质的教学资源作为支撑,从实体教学设备的层面去审视,专业的奥尔夫乐器、先进的多媒体设施是实践教学开展的物质根基;有条理的音乐教材、各式各样的教辅资料,则是组成完整教学体系的智慧依托。但在实际生活里,部分中职学校被教育经费投入匮乏、资源配置优先级的考虑等因素所限,音乐教学资源建设长期呈现滞后态势,教学设备老化破旧,难以跟上现代化教学需求;奥尔夫乐器数量稀缺,难以做到学生实践操作全员都参与;教材内容更新的步伐迟缓,跟当代音乐教育发展趋势对不上号。目前教学资源匮乏的现状,极大束缚了教师实施教学创新的手脚,使教师没办法设计出贴合教学法要求的多样教学活动,同时也大幅度削弱了学生的学习积极性与课堂参与的主动性,不能为学生构建沉浸式、多元化的音乐学习情境,难以达到奥尔夫音乐教学法对教学资源多样、创新的要求。

(三) 学生个体差异大

中职音乐课堂学生群体呈现出十分明显的多元化特性,在音乐基础好坏、学习能力大小、兴趣爱好范畴等方面存在较大出入,部分学生鉴于前期音乐教育的缺失,音乐方面基础弱,对音乐学习抱有畏难的情绪;部分学生还是有一定基础,但学习能力参差不齐有别,对新知识、新技能的接受速度跟理解深度不一样;另有一部分学生受自身兴趣偏好影响,对奥尔夫音乐教学法提倡的综合性艺术活动不认同。更值得关切的是,部分学生鉴于青春期自我意识高度觉醒,或是扛着学业与生活的多重压力,在课堂互动与表演环节呈现羞涩、不自信的情形,甚至生出抵触心理,这种复杂的个体差异情形,对教师在教学设计与课堂管理上构成严峻挑战,教师要消耗大量的时间与精力,深入知悉每个学生的特点跟需求,定制个性化教学方

案,同时还得兼顾课堂的秩序与教学的进度,在分层教学与整体推进之中找平衡,这无疑极大加剧了教学实施的难度与复杂状况。

三、中职音乐课堂教学采用奥尔夫音乐教学法的策略

(一) 加强教师培训

创建系统化的教师专业成长体系是推动奥尔夫音乐教学法深度落实的核心途径,学校得建立起长效培训的机制,按周期让教师参与奥尔夫音乐教学法的专业培训课程,采用邀请国内外知名专家开展专题讲座及示范教学的做法,指导教师全面掌握奥尔夫乐器演奏技巧、节奏编创关键方法以及即兴创作实操要点^[6]。大力搭建学术交流平台,支持教师积极参加教学研讨会跟工作坊,在跨校、跨区域的经验分享间迸发思维的火花,实现教学智慧的共同进步,学校宜倡导教师进行理论深耕活动,经由研读奥尔夫音乐教育经典专著、剖析前沿学术研究产出,深刻领悟其“原本性音乐教育”理念的核心要义,从理论层面重新梳理教学认知体系,进而把先进的教育思想转化成精准高效的教学实践活动,持续增进专业素养及教学创新本事。

(二) 丰富教学资源

优质教学资源是维持奥尔夫音乐教学法有效实施的物质支柱与智慧之源,学校应进一步加大专项经费投入,创建周全的音乐教学资源体系,一方面采买专业的奥尔夫乐器,更新一下高清多媒体教学设备,订阅权威级别的音乐期刊,采买智能化教学软件材料,夯实教学硬件跟文献资源基础;鼓励教师努力挖掘网络资源的大宝库,借助专业的检索与筛选能力,系统地搜集整理与中职学生认知特点及学习需求相契合的奥尔夫音乐教学视频、伴奏音乐、节奏练习软件等数字素材,搭建校本化资源库,主动尝试拓展校社合作渠道,跟社区文化中心、专业艺术团体搭建长期协作桥梁,采用联合搞艺术活动、开展实践教学基地共同建设等方式,做到教学资源的多元整合及共享,为学生打造多层次、沉浸式的音乐学习体验空间。

(三) 因材施教

践行差异化教学思想是提升奥尔夫音乐教学实效性的关键招法,教师应采用入学测评、课堂观察、课后访谈等多种形式,全面把握学生的音乐根基、兴趣偏好与学习要求,基于上述情况实施分层教学及个性化辅导,针对音乐基础欠佳的学生,制定阶梯式教学途径,以简单节奏模仿、基础乐器演奏等入门性质的练习为切入要点,协助学生逐步积攒音乐感知的经验,建立学习的底气;对于拥有一定音乐素养且兴趣盎然的学生,则给予进阶式学习任务,激励其参与繁杂的音乐创作、多元的表演实践之类活动,充分挖掘艺术潜能。实施教学方法及评价模式的创新,全面运用情境教学、项目式学习等多样教学法,构建过程性和终结性相融合、定量与定性相契合的评价体

系,全方位聚焦学生的学习经历与成长进步,及时给出有针对性的指导以及激励反馈,实现“人人皆可成为人才,人人都能施展本领”的教育目标。

(四) 营造良好的教学环境

营造良好教学环境是唤起学生音乐学习内驱力的重要保障,教师应下功夫构建民主平等、开放包容的课堂文化体系,采用优化教学安排、改进教学话语、丰富互动样式等方式,营造闲适愉悦、和谐有序的课堂感觉,充分尊重学生的个体的差异与独特新颖创意,鼓励学生打破思维的既有定式,自由表达自己对音乐的见解及创作灵感。看重师生关系跟生生关系的协同构建,把关爱、理解与信任当作纽带,搭建积极互动的师生伙伴关系及互助协作的同学关系,让学生在温暖支持性的集体氛围里获得情感滋养与心理上的安全感,用心规划音乐教室的空间,合理安排学生的原创音乐作品、精彩表演照片及艺术创作过程记录的摆放,营造饱含艺术气息与人文关怀的学习环境,使教室变为学生显露才华、收获成就感、增添自信心的成长天地,全面助力学生音乐素养的综合提高。

四、结论

在中职音乐课堂教学中,奥尔夫音乐教学法体现出重要价值和意义,它能够唤起学生的学习兴致,造就创造力和表达才干,助力学生全面进步,加大职业素养,教学实践里还存在教师专业能力不够、教学资源不多、学生个体差异明显等问题,利用强化教师培训、扩充教学资源、有的放矢教学和营造优良教学环境等策略,能够有效处理这些问题,把奥尔夫音乐教学法的优势充分发挥好,增进中职音乐教学的质量跟成效,为学生的未来成长搭建坚实支撑。

[参考文献]

- [1]胡倩怡.音乐传播视野下中职音乐课堂有效教学的探索与实践[J].琴童,2024,(22):6-8.
- [2]金璐.深挖中职音乐鉴赏课中的劳动精神——以“中国民歌”课堂教学为例[J].新课程教学(电子版),2024,(21):169-171.
- [3]吴洁琼.流行音乐与中职音乐教学的有效融合[J].新课程教学(电子版),2024,(21):178-180.
- [4]樊颖异.混合式教学在中职音乐课堂教学中的应用探讨[J].成才之路,2024,(32):81-84.
- [5]傅琳琳.全媒体时代智能手机在中职音乐课堂的创新融合——以肖邦作品教学为例[J].作家天地,2024,(31):163-166.
- [6]王玉荣.中职音乐教学中应用多媒体及电影音乐构建“趣味课堂”的研究[J].电影研究,2023,(04):74-76.