

初中音乐课三维教学的探索

——以实践课堂为例

杨乐

南京市玄武高级中学

DOI:10.12238/jief.v4i4.5392

[摘要] 本文结合课堂观察,以江苏凤凰少年儿童出版社教材中初中学段戏曲相关内容的教学为例,对音乐课文本解读的深度、表达的精确度、思维的广度这三个维度如何实施进行了一定的思考,总结出一些经验与建议,希望能够与大家一同探讨。

[关键词] 初中音乐; 三维教学; 戏曲学习

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

Exploration of Three-dimensional Teaching in Junior Middle School Music Class

—Take Practice Class as an Example

Le Yang

Nanjing Xuanwu Senior High School

[Abstract] Combined with classroom observation, this paper takes the teaching of drama related content in junior middle school in the textbook of Jiangsu Fenghuang Children's Publishing House as an example, and gives some thoughts on how to carry out the three dimensions of text interpretation, accuracy of expression and breadth of thinking in music lessons, and sums up some experiences and suggestions, hoping to discuss with everyone.

[Key words] junior middle school music; three-dimensional teaching; learning Chinese opera

前言

随着2022年新课标的出炉,艺术类课程有了新的课程目标和内容,通过从“有学上”转向“上好学”,进一步明确“培养什么样的人、怎样培养人、为谁培养人”,优化学校育人蓝图。音乐课作为重要的艺术课程之一,其教学内容和教学方式都需要进行相应的变化以适应学生的学习。

1 文本解读的深度

教师对文本解读的深度关系到一节课的灵魂。文本包含课内教师教材和学生使用教材,也包含课外相关材料。在音乐课堂上,教师对教材高效凝练的解读,能帮助学生获取丰富的情感体验和直接的学习经验。教师要对教材中的基本知识、情感价值观理解得非常深入,更要对音乐作品有自己个人特色化的解读。通过不同教学手段展现出对教材独特而真切的诠释,补充其中的缺漏,这样的解读才能称为深度解读。

1.1 深入教材

教师首先要学会掌握课程框架,了解整本教材的基本内容,知道整套教材在各学段的分布和对应重点;在课堂中既要回顾

复习以往的相关内容,也要进一步深入学习本学段或本节课的知识点,更好地能够有意识的拓展延伸到今后高一阶段的学习。形成有记忆、有链接、环环相扣的学习链条。在苏少版的音乐教材中,小学五年级下册第三单元初步接触了京剧的音乐。在歌曲《梨园英秀》中,唱到了京剧“四功”“五法”“行当”。作品《京调》中,学生聆听了京胡等乐器音色。而七年级下册梨园漫步这一单元中,教学目标进一步强调感受戏曲音乐魅力,增强对民族音乐文化的热爱,从戏曲音乐中汲取精神营养,增强非物质文化遗产的保护意识。

深入教材可以从几个方面着手。首先,音乐是时间的艺术、是以听觉感官为主要接触途径的艺术。教师在备课时把身心融入音乐,放开思绪的禁锢,尝试加入自己的理解。对作品做到万分熟悉是音乐老师解读文本的前提条件。其次,聆听音乐,学生获得初步体验,只是音乐学习和欣赏的敲门砖。音乐要素是师生共同感知音乐、鉴赏音乐、表现音乐、创造音乐的一种媒介,也是师生深入文本的一种工具。南京市玄武区的雍老师在教唱《儿行千里母担忧》时,通过背景故事的介绍,让学生结合作品

情感,自己尝试通过力度的不同来表现人物内心情感的变化。这远远比教师自己强调力度、速度、演唱形式等音乐要素来的更加直观具体。

1.2 补充教材

在“新”文本的孕育过程中,教师也许会遇到较多纠结的问题,比如,随着时代的发展,作品能否有延伸到现实生活的可能。个人的理解是否与作者相悖等都需要引起我们重视和反复思考。“新”的含义并不是与原教材的完全不一致,它必须忠实于原教材但不能局限于它,教师要充分发挥自己的主观能动性,凭借自己的授课经验和发展中的教学理念与资源,总结出更丰富多彩、更具时代性的文本。基于“新”文本的教学,目标是教学生,那么就要关注学情,从学生的认知水平和音乐经验积累出发,远离学生实况则不利于课堂教学的效果,不利于学生音乐能力的发展。教师要自己观察隐藏在音乐作品中的有利切入点来引导学生进入课堂。

其次,教师还需要选择合适的课外资源作为补充教材,丰富学习内容。教师可以提前调查或了解学生的实际能力,通过聆听体验、观察比较等方法将音乐理论知识和实践技能灵活相融,进一步设计具有循序渐进、展开性的问题来激发学生的表现力。雍老师在京剧学习的课堂上,充分发挥自己的专业特长,反复吟唱。让学生多次听辨不同行当的音色与唱腔特点。比如在京剧传统戏里,旦行跟小生用假嗓演唱,花脸、老生、老旦等用真嗓演唱。雍老师通过自己的范唱,既体现了真假嗓的区别,又表现了传统京剧角色的嗓音区别。秦老师通过故事带领同学们进一步了解传统京剧的起源,为之后的现代京剧、京剧与其他艺术的学习做了铺垫。结合多感官、多体验、多方位课外资料与课本结合,适当地把教材“变厚”是课堂中需要的。我们还要突出音乐课的聆听特点,秦老师用视频的方式代替文字赘述,将传统京剧的起源展现给学生。既补充了教材上对京剧根源介绍的缺漏,也引起了大家对国粹发展的探知欲。

2 语言表达的精确度

初中音乐课教学活动的主要目的之一包含向学生传授科学的音乐知识。因此教学言语必须严谨。精确的表达才能给人以清晰明了的正确认识,比如,在基本音乐常识的教学中,有关音符时值、节奏的内容就应该特别注意教学语言的逻辑性。节奏用密集、疏松来表示,速度用快慢表示。生活中,我们往往会说节奏变快了,这样的语言是不能带到课堂当中去的。尤其是教学中遇到比较陌生的概念,要向学生解释清楚,或者让学生理解核心含义。比如雍老师的课堂中出现的名词:韵白。它是京剧念白的一种:用湖广音、中州韵念出来的白口。初中生可能听过这样的字眼,但未必真的理解。所以在说韵白的具体分类之前,首先要向学生解释一下何为白。散白又称方言白,指使用北京方言以外的其他方言语音的念白形式。那么教师可以邀请来自不同地区的学生,尝试用自己的家乡话念几句台词,来活跃课堂气氛,加深学生对于念白分类的印象。

在音乐学习中,教师要学会运用灵动的语言艺术。语言和音

乐一样是具有感情的,在描述和表现音乐的时候,语言表述要声情并茂,通过语言表达出对音乐情感的流露。假如一首情绪哀伤的音乐作品,教师用愉快的语言去讲解介绍,显然是违背了音乐及作曲家的主旨。这样的语言讲解也会使学生们产生对音乐本身的误解,还会造成学生对老师的质疑。教学过程不只是传授知识的过程。也是师生之间情感交流、引起共鸣的过程。所谓“声情并茂”就是在课堂上所教授的音乐情感要与自己口头语言所表达的情感一致。通过生动、有趣的的教学语言,激发学生的求知欲,调动学生参与性。引导学生拓展思维边界,有助于学生的智力开发,同时提高教学效率。生动的语言不仅具有幽默性,还应该具有启发性。也就是在生动的同时应该把有效的知识传递出去,做到“好学”与“乐学”。此外,要使课堂语言生动,还可以加入适当的肢体语言和表情语言。肢体动作以及面部表情也是语言艺术的重要组成部分。正确运用肢体语言和表情语言也是使课堂趣味化的有效手段。比如,在秦老师的课堂中,邀请了学生在演唱《唱脸谱》的B乐段时,用脸谱和自己的肢体动作刻画人物形象。让学生初步接触歌曲时,有了充分融入歌曲的机会,很快便能让大家投入到音乐中去。在表现A乐段时,“简直OK,顶呱呱”,教师的表情示范牵动着学生们作为中国人的自豪骄傲之情。让孩子们情不自禁的也表现出歌曲的情感,更唱出了作品的味道。当遇到无法用语言描述或语言描述不能使学生直观精准理解时,我们还可以尝试用非语言精确表达。比如在秦老师的《京腔戏韵向未来》这节课中,拖腔的演唱,她选择了用小型打击乐器来帮助学生数好拍子,而不是单调的数数字从而打破歌唱的完整度和情绪的表达。

3 教学思维的广度

在心理学中,学习的分类有多种:(1)信息层面的学习:学习只为了考试,获得一些信息而已。(2)意义层面的学习:学习和自己有关系,学习有意义,给自己带来什么。(3)能量层面的学习:通过学习知识,能够看到世界的多个层面,有黑色也有美好的东西。(4)应用层面的学习:能够将所学知识运用到自己的生活中去。

新时代的教师要交给孩子们的终极目标当然是最后一种学习状态。我们交给学生思考的意识,思维的能力。比如秦老师的课上,现代京剧和传统京剧的比较时,给同学们观看了几个不同的视频,分别对应了京剧“四功”——唱、念、做、打。当学生对做和打有出现不用意见和疑问时,她并没有着急解释。而是让选择不用答案的同学起来进行理由阐述。最终在大家的思考、讨论过程中总结出了四功的主要区别。

(1)“唱”,指的是唱功,通过运用声乐技巧来表现人物的性格、感情与精神状态,把传声与传情结合起来,通过声乐的艺术感染力,表现剧中人的心曲。(2)“念”指的是音乐性念白。戏曲念白大体上可分为两大类,即韵白和散白,都是经过艺术提炼的语言,具有节奏感和音乐性,铿锵悦耳,与唱相互协调。(3)“做”指的是做功,一般又特指舞蹈化的形体动作。演员在创造角色时,手、眼、身、步各有多种程式,髯口、翎子、甩发、水

袖各有多种技法,灵活运用这些程式化的舞蹈语汇,以突出人物性格上、年龄上、身份上的特点,并使自己塑造的艺术形象更增光辉。(4)“打”则指的是武功,是传统武术的舞蹈化,也是生活中格斗场面的高度艺术提炼。一般分为把子功和毯子功两大类。

学生用过观察、思考、研究、讨论得出了虽然“做”与“打”演员都有动作,但是“做”是具有舞蹈化的形体动作,而“打”则是传统武术的舞蹈化。二者有相似点也有不同点。学生在学习过程中发出不同声音,最后自我讨论理解总结,提高了学生提出问题的能力,同伴合作的能力以及自我探索的思维能力。

想要学生提升学习思维能力,就需要教师拓宽自己的教学思维广度。在秦老师的课堂中,我们除了看到清晰的课堂教学思维,还看到了现代京剧的进一步发展。她在课堂上给学生们观看了京剧与多种艺术形式更深层次的融合。文字语言与音乐密切关系的情感体验。新《贵妃醉酒》、京剧与现代舞跨界融合、京剧与诗歌艺术等。在课后拓展环节,秦老师还提到了京剧与交响乐的融合、京剧与小说的融合、京剧与电影融合。她还结合了当下身边发生的时事,比如东奥京歌《一起向未来》等,联系实际,更能引起学生的共鸣,激发他们了解学习京剧文化乃至民族音乐文化的兴趣。当然,多种艺术形式的联系比较,并不是让学生从中挑选最好的方式,而是体会某一种艺术形式对情感表达有不可替代的作用。玄武区教研员张老师点评道:如果课上能选取一种京剧与其他艺术的融合进一步了解,会使得音乐课的立意与深度更加丰满与立体,更加能够触动孩子们内心深处对音乐的体会与理解。

长期以来,我们习惯了教师教学生听,即使是经过改革后的启发式教学,也存在着把学生的思维限制在教师所规定的范围内的遗憾。在音乐教学中。除了会演唱、演奏,还要会思考与创造才是教学生的最终目的,因此在培养学生创造性思维方面我们学会了万彩动画大师、剪辑等软件制作微课,让学生在有限时间内,多感官生动形象地体验音乐。Ipad中库乐队的运用也激发了学生自我创作的意识和信心。音乐是一种非语言的信息,是一

种工具箱的艺术。所以音乐课堂中需要教师培养学生的形象思维。在赵老师的欣赏课《在中亚西亚草原上》就利用美术作品与音乐主题形象进行关联。充分的体现了视觉与听觉的感官联动和思维碰撞。只有教师的教学思维变广了,才能促进学生的学习思维、创造思维、发展思维。

4 总结

综合以上的分析,我们发现一节好的音乐课是教师引导、学生自主探究、享受听觉、视觉联动的审美体验和学习过程。要想成为初中音乐课堂中一个好的引导者,教师需要从深入文本解读、练习精确表达、拓宽教学思维这三方面进行学习和探究。在以下方面多做努力:(1)常怀反思之心态。敢于质疑自己、允许自己对传统和权威持有不同想法,勇于和善于找出问题,始终抱着虚心和细心两颗“心”解读教材。孕育有个人特色的“新”文本教材。在学会先进的技术手段后,选择课外资源要创新、新颖并与学生实际息息相关。(2)常顾实践之经验。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。教师与学生是互相学习、互相进步的共同体。坚持与学生一起思考一起探索,边教边学。在授课中总结语言表达的精炼性、艺术性。(3)常散多方之思维。多了解走在时代前列的教育理念和教学思维,多接受不同艺术的熏陶,多与同行、专家进行沟通和思想碰撞。找到适合自己的教学风格与教学思维。让音乐课成为孩子们向往的课堂。

[参考文献]

- [1]何龙.初中音乐教学中学生创新能力的培养[J].学周刊,2022(07):159-160.
- [2]程郁华,胡召.新时代基础教育音乐教师核心素养的内涵及结构初探[J].中国音乐,2021(05):10-16.
- [3]梁玲玲.初中音乐课堂教学师生互动问题的生成措施探讨[J].考试周刊,2020(73):161-162.

作者简介:

杨乐(1991—),女,汉族,江苏南京人,硕士研究生,研究方向:声乐教学与研究。