

高校音乐融合式课堂中的声势活动设计

周 晶

兰州交通大学 甘肃 兰州 730070

摘要: 随着素质教育改革的深入,音乐融合式教育的价值愈加凸显。声势律动作为德国著名音乐教育家奥尔夫首创的音乐活动形式,因其通过身体动作而触发音乐体验和创造力的特性逐渐成为课堂音乐活动中用于开发学生自然音乐能力的重要教学手段。音乐融合式教学是一项蕴含长期可持续发展理念的重要实验,教师从中研习并运用科学有效的音乐教学体系无疑是一种智慧。但是,作为奥尔夫音乐教育体系的重要原理,声势律动并不应局限于书本理论和有限的活动案例,想要进一步拓展符合课堂实际需求的教学创新空间,教师所应具备的丰富且有效的声势活动设计理念显得尤为关键。本文将聚焦高校音乐融合式课堂中的声势活动设计,旨在进一步优化当前音乐融合式教学情境,积极传达教学创新思维的动态转化理念。

关键词: 高校音乐;融合式课堂;声势活动;活动设计

引言:受传统教学方法的束缚,当前高校音乐融合式课堂教学大多停留在音乐理论讲述、音乐材料分析、基础视唱练耳训练等模式之上,逐渐脱离学生的实际能力和长期发展需求,学生的能动学习意识渐渐淡泊,创新和实践能力得不到有效引导和开发。

音乐作为一种艺术形式和情感表达语言,拥有显性映射社会价值观及文化特征的属性。音乐的教与学亦始终坚守以人为本的原则,有效传递人类情感,正确培养道德观、价值观,引导学习者在体验音乐之美的过程中,理解音乐学习的意义。

1 高校音乐融合式课堂中声势活动设计的必要性

音乐融合式教学中的声势活动设计应不拘泥于教师示范、学生重叠练习的被动学习模式,积极引导学建立明确的能动学习意识。优质的声势活动设计必将遵循学生的个体生长模式,准确捕捉学生对音乐的理解及接受程度,从而点燃其音乐学习热情,优化其情感体验,最终有效达成课程目标。

越来越多的音乐实验教学结果显示,抽象的音乐理论和技术传输并不适用于所有音乐学习者,尤其是非音乐专业学习者。因此,语言、文学和舞蹈等因素的融入或将为他们带来更多的学习体验,并助力其轻松获取知识,保持对音乐的热爱。声势活动设计并非描画遥不可及的理想课堂情境,而是旨在开创现有音乐融合式课堂教学条件下完全可以实现的多元化和趣味性情境。通过设计多样的音乐教学场景,有效引导学生在声势、律

动、节奏、旋律活动体验中获取丰富的学习资源及知识技能,从而有效提升课堂效率和教学质量,加强师生交流,激发学生的创新思维,推动学生在音乐美育方向的全方位成长。通过课程主题来设计相应的声势律动可以激发学生的自我探索和个体创作意识,使其在教师预先创设的音乐活动空间勇于自由表达音乐情感,这对于培养非音乐专业学生的潜在艺术创造力有着非常积极的引领作用。

2 高校音乐融合式课堂中声势活动设计的主要方式

高校音乐融合式课堂中的声势活动设计在这里专指教学预备环节中为学生量身设计的声势、节奏、律动活动方案及其教学成效预期。为构建更加高效的高校音乐融合式课堂,教师需要重视以下工作。

2.1 声势活动设计

在高校音乐融合式课堂中,教师想要更加完整地利用奥尔夫的声势策略,必须对声势的各种基础构造和技术有深入了解和研究。从现有的奥尔夫教学体系和实际应用来看,声势主要分为四大基础形式,即拍手、捻指、拍腿以及跺脚。这四种方式都有其独特自然的身体传导属性,代表着人们在日常生活中更为简单的自然行为,奥尔夫的声势行为是为了简化音乐教育,因此采用了最为简单的身体动作。

在高校音乐融合式教学环境中需要特别关注课堂情境氛围,只有在良好的环境中,学生的专注力才能得到提升,教学过程也会更加流畅,教学成果也会更为显著。通过对教学实践的探究,可以发现奥尔夫的声势活动在塑造课堂气氛方面具有重要意义。以教学实例来进行说明,如果教师可以主导一项名为“熟悉身体部位的

作者简介: 周晶(1976年-),女,汉族,甘肃靖远人,兰州交通大学讲师,硕士研究生。研究方向:音乐学。

游戏”的活动,参与体验游戏过程的学生将会对自我身体的各个层面有了更深入的理解。在这种活动氛围下,学生身体各个部位的默契和沟通能力得到了提升,反应能力和创新能力也随之增强。当授课正式开始时,学生的活跃度和注意力都得到了很好的展现。同时,因为声势游戏的合理设计和运用,学生的个体表现将会更加活跃,因此教学成效也相应提高^[3]。

在采用奥尔夫声势活动教学法后,若需保留和借鉴这一教育方法的核心思路,教师在教学过程中要主动选择表达固定音型材料的教学策略,这种做法能够显著提高教学成效。从实际应用角度出发,选择固定音型形式可以帮助学生使用其最熟悉的语言、身体动作和生活中的音频设备作为教学材料,这种方法能够将多音区的教学过程简化,并且有效地减少了技能教学的复杂性,尤其在合唱和合奏的教学中可获得更好的效果。此外,这种方法的应用不仅促进了学生大脑与身体的协调合作,而且提升了教学的综合系统性^[4]。

2.2 节奏活动设计

奥尔夫教学方法以节奏为核心,这也体现出以人为中心的哲学,而其中需要教师首先明确的核心概念即节奏和节拍。节奏是根据一种特定的法则整理出长短一致或有所不同的音调。节拍展现了相同时长的强烈拍和微弱拍有序循环的特点。虽然单纯的节奏本身缺乏其真正意义,但当节奏被整合到一个特定的时空中并经过特定的排列时,节奏便具有了某种意义。人们的日常生活本就处于众多节奏组合背景之中,这些节奏原本是为人类最基本、最纯粹的音乐表现元素,例如,人拥有心跳节奏、足迹节奏等,如果这些节奏被打破,身体的功能和状况就可能受到损害,因此,节奏无疑是每个人与生俱来的一种能力。这样看来,将节奏作为音乐学习的开始,使学生深刻体验到音乐作为最简单直接的教育方式,实际上完全契合了音乐的原初属性。奥尔夫明确表示,音乐源于身体动作,而动作的本质则是音乐自身。因此,那些具有音乐基础的学生更能够通过节奏感的方式来有效地体验和欣赏音乐。

利用声势作为节奏练习方法非常适宜于需要大量学生参与的课堂教学,它可以创造出多维度的声音效果,使现场氛围有趣且富有张力,更能吸引学生深入体验,同时也能激发个体创造力,从而为后续的教学活动提供可行性保障。鉴于其与传统的教育方法有所不同,因此也将会更最大限度地激发学生的好奇心。当今时代,由于网络时代的信息传播迅速、高频且密集,中国与全球的联系愈发紧密,高校学生作为音乐学习及音乐消费的青

年主体人群,其与国际音乐讯息场域的空间距离越来越微小。因此,在奥尔夫教学体系的实际运用中,教师应融合不同的声音、节奏以及各类流行与多民族元素进行音乐教学设计,如在简单的脚步和舞蹈动作中辅以鲜明的身体主题语言、设计节奏动画随机卡片、打击乐器动点拍桩游戏等,这些多元探索方式使得学生能够迅速融入教学场景,过程既简洁又充满趣味,迎合了讯息时代的发展趋势。当前,我们从针对普通高校音乐选修课程所开展的一系列教学改革和实验中也不难看出,非音乐专业学生群体不论是否具备音乐基础,都更加倾向于喜欢能够激发自身隐而未现的音乐技能和创造力的教学方式,这不仅可以吸引学生沉浸于音乐的学习乐趣中,还可使其获得重新评估自身音乐潜能的机会,同时也能够鼓励学生自发自信地创作出属于自己的音乐作品。这些令人感到惊喜的发现将为未来音乐教育和音乐社会学研究增添鲜活案例。

2.3 律动活动设计

在音乐融合课堂中,教师必须重视提升学生的实际体验和感受能力,引导学生在音乐学习过程中获得更深入的理解,提升音乐教学品质,以促进学生对音乐知识的进一步深入思考。因此,教师应重视音乐基础教学中的声音及节奏材料的选编和设计,以便帮助学生对音乐学科有更深入的理解,从而进一步提高其自身的音乐感知能力,鼓励其深入参与到音乐学习情境中,最终获得更为良好的教育成效。

例如,在高校音乐融合式课堂中,教师应充分利用现代化信息技术创新声势和节奏,以期增强学生在课堂中的主导型学习感受,帮助学生对音乐知识所蕴含的思想和情感有更深刻、直观的了解。教师在教学过程中应该融入信息技术,重视加深学生对音乐学科的深入探索和认识,使得学生能够更好地理解音乐创作的历史背景和文化底蕴,从而真正感受和体验音乐作品的精神内涵。尤其在视唱练耳教学环节中,教师可结合声势律动特征,引导学生共同创作主题声势谱,并尝试在身体律动背景下演绎自己所创作的音乐片段,这的确会是一次小有成就的宝贵体验,学生因此也会对音乐及其创作的深层含义有所感悟,并进一步产生对音乐表演的强烈意愿和热情,从而提高音乐融合式课堂教学的成效。

例如,教师实施集体歌唱教学《新中国的歌》,应结合多媒体信息技术,将声势律动和音乐主题教育紧密结合起来,不仅可以全方位地推进高校音乐融合式教育,还可以更加生动地体现声势律动的本真意义,从而鼓励学生深入体验歌曲作品《新中国的歌》背后所蕴含

的时代特征和民族凝聚力。在教学过程中,教师需发挥自身的引导优势,对歌曲作品的艺术背景进行收集和整理,以便帮助学生深入理解歌曲创作所要传递的文化内涵和思想情感,激励学生对中国音乐文化产生浓厚兴趣,进而在这一过程中强化培养学生的民族自信 and 家国情怀^[5]。需要注意的是,当教师在实现音乐作品赏析融入声势律动的过程中,需要紧密地结合音乐作品的结构、旋律、节拍和风格特色,利用信息技术及音乐软件来分解作品段落,通过乐句旋律风格和节奏特征的特写训练帮助学生理解和掌握音乐旋律走向与节奏型特征,从而确保学生能够深刻体验和感知音乐作品的特定情感和主题形象。在这样的歌唱教学过程中,只有精密到毫厘的声势律动设计预备才可能实现全然调动师生能动意识、聚焦音乐情绪的理想情境^[6]。简而言之,声势律动环节设计可有效引导学生积极参与到歌曲的学习中^[7]。

3 结束语

在教学过程中,教师可根据自身的经验,全面整合音乐教学资源,大胆采用优质前沿的音乐教学理念,深入挖掘音乐在高等教育中的美育和德育因素,坚持立德树人的教育思想,从而确保有理有据的因材施教。在目前现有的教学素材条件下,采用模块化的教学方式,并结合奥尔夫音乐教育理念,利用语言和体态等多样的音乐实践教学方法,将美育、德育与音乐教育完美结合,以确保高校音乐教学实验工作的长期稳定进展。高校音

乐教育工作将以音乐学科基础特性及其客观规律为前提,坚持不断探索、勇于创新的宗旨,努力培养既有道德与艺术素养兼得的新时代人才,促使每位学生都能够在愉快、轻松的环境中获得进步。

参考文献

- [1]苏世奇.奥尔夫教学法在高师视唱练耳教学中的应用综述——以六盘水师范学院为例[J].大众文艺,2018(18):173-174.
- [2]李远宁.奥尔夫音乐教学法在学前教育专业乐理教学中的应用策略研究[D].昆明:云南师范高校,2018.
- [3]单士琦.奥尔夫音乐教学法对基本乐理与视唱练耳的课程改革研——以正德职业技术学院为例[C]//新课程研究杂志社.《“双减”政策下的课程与教学改革探索》第八辑.《“双减”政策下的课程与教学改革探索》第八辑,2022:110-111.
- [4]刘艳.奥尔夫音乐教学法在小学电子琴社团中的应用探究[D].呼和浩特:内蒙古师范高校,2020.
- [5]刘怡玲.基于奥尔夫教学法的学生音乐创造力培养现状研究[D].上海:上海师范高校,2020.
- [6]林莉.奥尔夫音乐教学法在学前教育专业音乐教学中的应用探讨——以《视唱练耳》课程教学为例[J].中国文艺家,2019(11):154-155.
- [7]鲜晓明.中职学前教育专业开展奥尔夫音乐教育的模式探索[D].湛江:广东海洋高校,2019.