

基于核心素养的音乐民间故事教学实践

——以交响组曲《天方夜谭》第一乐章为例

刘轲

上海周浦实验学校

摘要：随着教育的不断发展和改革，“双减”背景下对音乐教育提出了更高的要求，如何真正地融入核心素养，提高学生的音乐审美能力与综合素质，使学生带着饱满的热情，积极主动地参与到课堂学习之中。本课以学生为主体，通过跨学科教学的方式，引导学生开展自主学习合作，为音乐教学的变革进行一些有益的尝试。

关键词：核心素养；学科融合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.10.128

一、问题的提出

根据教育部2022年版艺术课程标准课程理念中的突出课程综合——“以各艺术学科为主体，加强与其他艺术的融合；重视艺术与其他学科的联系，充分发挥协同育人功能。”音乐不仅与美术在通感层面有着异曲同工之妙，与文学也有许多相通之处。笔者以里姆斯基科萨科夫交响组曲《天方夜谭》（又名一千零一夜）中的第一乐章《大海和辛巴达的船》¹为例，引导学生进行自主学习——通过对音乐要素（节奏、节拍、旋律、速度、力度、乐器等）的分析，更好的理解如何利用音乐要素去塑造不同的主题形象，为新课标核心素养中的创意实践奠定坚实的基础，同时也借助美术与音乐的通感和文学对故事情节的诠释去启迪学生进行感知，用艺术更好的去理解文学，互相促进、相得益彰。

二、教学设计与分析

为了激发学生的学习兴趣，使学习目标更加明确，笔者设置了学习任务单，通过了解作品的故事背景，从而增强他们对课程内容的探索欲。笔者以核心素养的四个目标为出发点对本课内容进行教学设计：

1、审美感知能力的培养

采用教师小提琴演奏《梁祝》作为导入，从描绘故事的作品角度出发，引入课题，为本课内容做铺垫——音乐可以描绘不同内容的民间故事。

首先是两个人物形象的主题：教师用钢琴和小提琴分别演奏国王和王后（舍赫拉查德）音乐主题，此处采用选择不同色彩图片（联系美术与音乐的通感）和人物形象图片（结合文学故事对人物形象描述）的方式让学生感知不同音乐旋律带来的不同音乐情绪及人物形象。再次欣赏交响乐队演奏的两个不同人物形象视频，并设问引发同学们的思考。如：（1）哪段音乐力度强？哪段音乐的音区比较高？（2）两段音乐分别运用了什么乐器？之后出示音乐形象图谱，采用模唱、手势律动、观察、分析、对比等方式与学生一起感知作品是如何运用不同音乐要素来塑造人物形象的，国王和王后音乐形象的不同与音乐要素变化的关联。经过以上的共同学习实践，学生对国王与王后主题的各音乐要素也有了一定的认知，可以分小组自行填写主题对比表（一）。

接下去欣赏大海主题片段，引导学生根据之前师生共同对国王、王后主题进行分析的方式方法，以小组为

单位探讨国王主题与大海主题的各音乐要素之异同，填写主题对比表（二）。之后浪花音乐主题出现，此主题是由王后主题的变化发展，引导学生小组讨论并填写主题对比表（三）。

《大海和辛巴达的船》学习任务单²

- 课前学习任务：
1. 想一想：之前学习过哪些音乐描绘的民间故事？
2. 查一查：了解《一千零一夜》的故事背景。

课堂学习任务： 主题对比表（一）

主题	{ } ¹	{ } ²
乐器	∩	∩
旋律	∩	∩
音色与力度	∩	∩
音乐形象	∩	∩

主题对比表（二）

主题	{ } ¹	{ } ²
节拍	∩	∩
速度	∩	∩
乐器类别	∩	∩
音乐形象	∩	∩

主题对比表（三）

主题	{ } ¹	{ } ²
节拍	∩	∩
速度	∩	∩
力度	∩	∩
音乐形象	∩	∩

注：主题对比表（一）括号中两个主题为：国王、王后。
主题对比表（二）括号中两个主题为：国王、大海。
主题对比表（三）括号中两个主题为：王后、浪花。
先跟随音乐体验感知，请学生确定主题并填入（ ）后，再进行对比。

2、艺术表现与创意实践能力的培养

在大海主题的学习过程中笔者先设计同学们肢体律动来表现音乐，随后随着大海波涛翻涌气势不断的增强，交响乐队中出现了定音鼓来烘托这一场景，此时的关键设问：请仔细聆听并捕捉乐曲中增加了哪种乐器来渲染大海惊涛海浪的气势？并用手拍击桌面的形式来模拟定音鼓，感受此乐器的加入对故事情节发展的推动作用。

除了以上的艺术表现活动，笔者还结合新课标学习要求：“能根据指定主题和表达需要，集体编创、表演结构较为完整、情节稍复杂、表现形式多样的音乐故事、音乐剧、情景剧、音乐游戏及其他音乐作品。”在课程的综合表现环节设计了如下活动：结合音乐旋律尝试运用多种艺术形式表现国王、王后以及大海的形象（如：人物表演、舞蹈、身体律动、小乐器演奏）。通过对文学故事的了解和音乐旋律的分析，国王和王后也已经在学生心中留下了鲜明而深刻的印象，请两位同学根据自己对人物形象的理解用肢体语言进行表演，其中王后的人物形象可以结合舞蹈进行即兴的创编，将舍赫

拉查德纯洁善良、温柔聪慧的特征更好的呈现。大海主题第一次出现采用小乐器模拟小提琴颤音及拨弦的方式进行表演，第二次出现全体同学用手拍击桌面以渐强的力度和握拳敲击桌面模拟定音鼓的节奏，营造大海波澜壮阔、惊涛骇浪的壮观场景。

3、文化理解能力的培养

《天方夜谭》作为阿拉伯民间故事集，在学习过程中结合音乐对人物形象、故事情节的描绘，学生能感知不同的音乐体现了不同地域、不同人群的精神文化内涵和思想观念，从而尊重文化的多样性。其中作曲家对舍赫拉查德音乐形象的刻画中运用了围绕着固定音上下浮动、小幅度环绕式的旋律音型，就像伊斯兰美术中的那种装饰性的不断环绕的花纹一样，风格细腻典雅，同时也代表了他们世界轮回不息的宗教思想。故笔者在展示舍赫拉查德音乐形象旋律图谱时，提出了关键设问：舍赫拉查德主题的旋律线的走向有何特点？之后请学生进行观察，得出旋律线围绕着mi音上下浮动。设置此环节进行分析，旨在用音乐与美术相结合的方式阐明这一地区的音乐特征和艺术风格，从而增强学生对文化内涵的感悟、领会、理解能力。

三、教学过程与分析

本课教学内容包含有故事情节，从学生熟悉的乐曲导入开始，基本都能准确说出导入乐曲的名称《梁祝》，并能较快以良好的学习状态的进入本次故事的欣赏过程中。以参加课堂学习的42位同学为例，在聆听国王和王后（舍赫拉查德）主题片段时，选择色彩图片和人物形象的数据统计如下：

主题	色彩图片/人物形象	选择人数	选择比率
	黑色图片	38	90%
国王主题	白色图片	3	7%
	男性人物形象	40	95%
	女性人物形象	1	2%
王后主题	色彩图片/人物形象		
	黑色图片	3	7%
	白色图片	38	90%
	男性人物形象	1	2%
女性人物形象	40	95%	

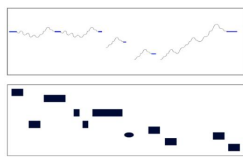
通过上述表格，可以得出结论——除1位同学弃权外，90%以上的同学仅通过聆听音乐就已对故事中的人物形象有了基本的感知。

笔者又出示了两幅图谱——国王的块状图谱和王后的线性图谱供学生选择，统计如下图：

主题片段	图谱	选择人数	选择比例
国王	块状	37	88%
王后	线性	35	83%

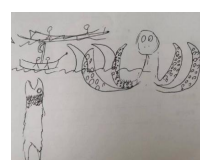

图片选择

图谱选择

接下来继续聆听音乐，感受王后给国王所讲述的故事会发生在哪里呢？引导学生结合音乐对故事场景进行想象，用绘画的方式来表现。有些同学画出了宫殿，有些画出了大海，还有些画出了海中的生物。此环节锻炼了学生创意实践能力，让学生的想象力得以充分发挥与释放。

学生作品一

学生作品二

学生作品三

学生作品四

在欣赏大海主题时，只通过聆听就能感受大海与国王主题旋律相似的有32位同学，占76%。接下来笔者展示乐谱并再次聆听，并根据学习任务单表格中各音乐要素对国王与大海主题的分析对比，统计结果如下：

音乐片段	音乐要素及形象		正确人数	正确率
国王主题	节拍	2/2	42	100%
	速度	慢速	32	76%
	乐器类别	铜管乐器	42	100%
	音乐形象	威严残酷	42	100%

音乐片段	音乐要素及形象		正确人数	正确率
大海主题	节拍	6/4	42	100%
	速度	中速	29	69%
	乐器类别	弦乐器	42	100%
	音乐形象	波浪涌动	42	100%

通过对以上音乐要素进行分析，同学基本上都能感受到国王和大海主题旋律的相似性，但以上数据来看学生对于速度的反馈正确率偏低。笔者反思后总结原因——每个人对速度的感知有其个体差异性，在日常教学中学生对于慢速、中速、快速的标准尚未清晰、明确，因此才会出现答案不统一的情况。接下来笔者明确不同速度的标准，再采用节拍器对旋律片的速度进行衡量，在此学习过程中学生对速度的感知力、判断力也得到了提升。

王后与浪花主题环节的对比，单从听觉层面出发，感觉两者存在相似性的只有16位同学，仅占38%。通过再次对比聆听及分析乐谱、感知音乐要素等方式对学习任务单表格进行填写，统计结果如下：

音乐片段	音乐要素及形象		正确人数	正确率
王后主题	节拍	4/4	42	100%
	速度	慢速	34	80%
	力度	较弱	36	86%
	音乐形象	温柔美丽	42	100%

音乐片段	音乐要素及形象		正确人数	正确率
浪花主题	节拍	6/4	42	100%
	速度	快速	36	86%
	力度	中强	35	83%
	音乐形象	浪花朵朵	40	95%

笔者进行了分析后原因如下：在感知王后和浪花主题时，由于音乐旋律普遍处于高音区，考虑到有些同学处于变声期，故在此环节只采用了边听边画出旋律线的方式，相比之前国王与大海主题学习过程中多次模唱感知，其学习效果存在明显差异。笔者因此也深刻认识到模唱主题旋律是感知理解音乐形象不可或缺的。通过此环节对速度正确率的统计，可以看出学生在对速度的感受和认知能力已经有了一定的提升——国王与大海主题表格中国王主题和大海主题速度正确率分别为76%和69%，而王后与浪花主题速度的正确率分别为80%和83%。

乐曲的尾声部分，笔者没有直接揭示水手辛巴达的命运，而是结合文学写作的方式，请学生聆听音乐并按照自己的感受写出故事的结局：

A同学写道“辛巴达的船在大海上航行，随着天渐

渐黑暗，乌云密布，大海的起伏也越来越明显，辛巴达在经历了波涛翻滚之后，大海又恢复了平静，乌云散开，太阳光有重新照射着大海，又行驶了一段，终于看到了彼岸。”

B同学写道“辛巴达的船经历了猛烈暴风雨和波涛汹涌的大海的考验，在风暴中海面上波浪滔天，差一点就把辛巴达的船打翻，正当海面稍微平静的时候，忽然一阵海啸迎面扑来，船翻了，沉没在大海中，辛巴达也葬身于大海，这是令人感到悲壮的时刻。”

C同学写道“海上波涛汹涌，溅起的海浪涌入辛巴达的船上，船渐渐的下沉，辛巴达加快航行的速度，船在海浪中摇晃颠簸……最后大海恢复了平静，辛巴达安然无恙。”

D同学写道“巨大的海浪拍打着船帆，风呼啸的猛烈，将甲板上的物品卷上了天，辛巴达沉着冷静，有条不紊的指挥着船员水手们，自己则掌舵避开风浪礁石。暴风雨渐渐停息，辛巴达找到了传说中埋藏着无数的宝藏的小岛，在那里他建立了辛巴达国。”

为了更全面有效的把握学生的学习情况，激发学生积极性的同时发现学习过程中存在的问题，笔者设置了一下评价量规：

评价指标	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	小组自评	师评
艺术表现	肢体能跟随音乐进行律动，音乐情绪恰当，节拍敲击准确、速度均匀，力度从弱到强变化明显，能跟随音乐进行场景表现，并具有较强的音乐表现力和感染力。	能用恰当的音乐肢体进行表现，力度强弱变化明显但速度不够均匀，有一定的音乐表现力及感染力。	节奏敲击基本准确但速度不够均匀，力度有强弱变化，但不明显。音乐表现力及感染力还需进一步提高。		
小组合作	小组中每位同学都能积极认真的参与音乐主题对比表中各项内容的讨论，小组分工明确，完整填写主题对比表。	绝大部分同学能够积极参与音乐主题对比表中各项内容的讨论，小组分工较为明确，基本完成主题对比表的填写。	大部分同学能参与小组活动，只有极少数同学未参与讨论，未参与主题对比表的填写。		
绘画感知	能画出完整的图画，主题表现明确。	能描绘出完整的图画，主题表现不够明确。	能描绘部分场景，主题表现有明显欠缺。		
结局创编	叙述流畅，条理清晰，内容完整，语言通顺，场景描写细致，情节设计合理，没有错别字。	叙述流畅，内容完整，场景描写不详，没有错别字。	语言不够通顺、流畅，场景描写很少，有错别字。		

四、结论与方向

在本课教学的各个环节中，学生的主观能动性得到了有效地发挥，笔者选择几位同学的学习成果在课堂中分享，增强了课堂的趣味性。回顾教学全过程，反思与总结如下：

1、关注学生核心素养能力的日常应用

音乐要素是音乐具有表现的品性，在课堂中不仅要教授相关知识，更要注重其对于提升核心素养能力的重要作用。“授人以鱼，不如授之以渔，”在日常生活中能运用所学对音乐作品进行分析和理解，领悟作品的表现意图和思想内涵，才能真正认识到音乐的美，理解乐曲的内涵，把握作品的精神内核，实现将所学富有创意地运用于实践，为生活增添艺术情趣。

2、关注学生团队协作和配合精神的意识

在本课教学中涉及小组讨论和团队协作的环节有主题对比与综合表现，在主题对比环节中，同学们基本都能积极参与讨论，并完成主题对比表的填写，而在综合表现环节中，沙锤与串铃在模拟小提琴颤音与拨弦时，易发生两个相同乐器的演奏也会出现节奏不统一的情

况，经过不断的练习磨合，小乐器组同学克服困难。从头至尾仔细聆听全部音乐旋律，而不只仅仅关注自己演奏的那部分，再通过身体律动、眼神交流等方式配合更加默契，从而解决了此问题。

3、关注学生自我表现能力的培养

音乐是表现的艺术，能在艺术表演中承担某个角色，并与他人合作共同完成相应的表演任务。新课标中在3——9年级学习任务中设置了听赏与评述、独唱与合作演唱、独奏与合作演奏、编创与展示、小型歌舞剧表演、探索生活中的音乐六项任务，而目前音乐教学中的歌舞剧表演锻炼的机会较少导致学生对此表演方式缺乏信心和经验，今后应多为他们创造表演的机会，让学生乐于表现自己，增加自信心，提升自我表现力。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准[S]. 北京. 北京师范大学出版社. 2022
- [2] 杜宏斌. 新版课程标准解析与教学指导[M]. 北京. 北京师范大学出版社. 2022