

# 小学音乐单元整体鉴赏古诗词策略研究

张放

南昌市育新学校九龙湖新城分校 江西 南昌 330038

**[摘要]**自古以来,音乐便伴随着中国历史的发展而不断发展,诗词与音乐二者关系紧密。在中国古代文艺的发展历程中,古诗词与音乐的交融为中国文艺领域创造了许多伟大的作品,其蕴含着丰厚的民族人文情怀和民族精神。而今,素质教育不断发展,音乐更加受人们的重视,音乐课堂教学十分重要。那么,如何在小学音乐单元学习中教会学生鉴赏古诗词,更好地将民族价值文化传承下去,这对文化教育者有着严格的要求。基于此,本文主要探究如何在小学音乐教学中教会学生鉴赏古诗词,让学生感受古诗词音乐的意境和音乐中传递的文化价值。

**[关键词]**小学音乐教学;古诗词歌曲

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.1461

## 一、古典诗词歌曲进入小学音乐课堂的重要性

首先,素质教育改革不断推进,国家对于提高学生各方面的素质也更加重视,德育教育的推行力度不断强化,尤其是在小学音乐课堂课程中体现更为深刻。古典诗词歌曲是小学音乐课堂的重要组成部分,其不仅仅是为了传承古典文化,也是推行素质教育、德育教育的重要课程内容。<sup>[1]</sup>

其次,让古典诗词歌曲进入小学音乐课堂,在一定程度上可以提高学生欣赏生活中音乐美的能力,激发学生学习音乐的兴趣和创作音乐的激情,同时也能激发学生对生活的热爱,让学生在潜移默化中感受到音乐的内在魅力,更好的感受民族人文情怀和民族文化的价值。

## 二、古诗词艺术歌曲的艺术特征

### (一) 作曲技法

由于早期中国古诗词艺术歌曲的创作者都是留学于国外,对西洋的作曲技法、曲式、和声配器具有了解,所以创作方法遵循了西洋的方式,普遍具有与西方艺术歌曲旋律优美,极富诗情画意,意境深远的特征,且重视钢琴伴奏的艺术形式。但随着人才回归,创作手法有了新发展。作曲家谭小麟将现代派的作曲技法带回了国内,在创作中应用了作曲大师兴德米特的创作理念和手法,使得具有新风格的中国古诗词艺术歌曲产生,歌曲调性的转换、节奏的转变的复杂多变,具有无调性的风格。<sup>[2]</sup>如此一来,我国的古诗词艺术歌曲便与传统西洋作曲技法有了明显不同,古诗词歌曲创作进入一个新的阶段。新鲜元素的注入也为后来中国的现代派音乐创作奠定了基础。

### (一) 依曲填词

我国古诗词类艺术歌曲的选词来自中国自古相传的经典诗作、词作。创作歌曲的方式多为依照现有的经典曲调作为曲。因为艺术歌曲的旋律多为优美舒缓、简洁的,一般都是按照一字一音的对照方式,而且中国古诗词的吟诵方式偏慢调,多为一字一字地读,具有一字对一音的特征。作曲家在创作歌曲时充分利用这一特点,将曲和词的配合方式表现为一字对一音的节奏。如青主的《我住长江头》中的第一句,“我住长江头,君住长江尾,日日不见君,共饮长江水”,这样可以充分表达词的思念和悲伤,使听众身临其境。同

时,还可以发挥古诗词的独有韵味。

### (二) 词曲结合来抒情

从歌词内容上来看,古诗词艺术歌曲的歌词全都来源于中国古代古诗词文学。古诗词歌曲作曲者通常会将自己的主观情感和古诗词表达的字面客观情感进行融合,从而很好地表达自己广泛的内心情感世界。在歌曲结构上来分析,古诗词艺术歌曲篇幅都不会太长,具有短小精悍,简洁明了的特点,而且古诗词歌曲曲风独特,抒情性极高,独具民族特色,很好地保留了古诗词的原汁原味。古诗词艺术歌曲《花非花》就是一首民族调式歌曲,曲作者在旋律声部采用了唐代《清平调》的曲式,使歌曲具有鲜明的民族传统风格,变得神秘朦胧,极大程度上让听者感受到诗人对过往美好事物的留恋与惋惜之情,在音乐风格上,独具一格。<sup>[3]</sup>古诗艺术歌曲的音乐表现手法与古诗词描述得意境巧妙融合,具有意境美、情境美。《花非花》这首古诗词歌曲整体给人淳朴淡雅之感,歌曲表达如梦如幻,渲染了一种朦胧美的意境和诗人对自由和平的美好向往的情感。

## 三、古诗词音乐的社会影响及价值

中国古诗词是中华民族文化历经千年而得的结晶,经过后期不断发展,演变为了古诗词艺术歌曲,这样的变化发展也反映了中华民族独有的民族特色、悠久的历史文化和独特的审美理念。中国古诗词艺术歌曲借鉴了欧洲的作曲技巧,并在其中融入了民族特色文化因素,达到了中西合璧的效果,提升了中国古诗词音乐的境界,成为声乐教学中不可或缺的教学内容。其价值可从以下三个方面概论:

### (一) 声乐学习方面

学习古诗词艺术歌曲不仅可以提高声乐爱好者的专业素质,还可以提高其文学修养和对音乐的审美能力。在学习歌曲过程中,学者要有扎实的演唱功底,同时还需要不断去加强声乐语言训练,认真去领会诗词的音蕴,这样才可以展现出作品中所蕴含的民族特色。

### (二) 理论研究方面

中国古诗词歌曲融合了中国古典诗词的声韵与西方作曲技巧,这样的完美融合可以让听众体会本民族的传统韵味,同时,又能在音乐中感受到西洋音乐所具有的浪漫色彩。二

者的融合起到了西学东用，以古喻今的作用。古诗词音乐在歌曲创作方面极大地还原词作者想要表达的内心情感，所以保证了古诗词的原汁原味，具有理论研究价值。

### （三）文化传承方面

古诗词艺术歌曲是中华民族文化的传承与创新。所谓继承是发展的必要前提，发展是继承的必然要求，古诗词艺术歌曲是中国古诗词在西方浪漫主义作曲技巧基础上的发展，也是在发展中国原有的古典诗词。<sup>[4]</sup>

## 四、鉴赏古诗词音乐的有效教学策略

本文以人音版小学音乐六年级下册第一单元“古风新韵”作为教学案例，对本单元整体鉴赏古诗词的策略进行分析，以下一些教学策略，以便学生更好地体会古诗词音乐的魅力，更好地掌握古诗词音乐的鉴赏方法。

### （一）优化教学情境，强化主体意识

情境对人的情感感受有直接的影响作用，不同的情境下人们的感受有所不同，人的情感也会发生不一样的变化。因此在鉴赏古诗词音乐的教学中，教师应该充分利用这一点，为学生创设特定的情境，帮助学生完成直观的鉴赏教学。比如，在歌曲《关山月》鉴赏学习中，教师借助相关的图片展示，将乐、诗和画结合，让学生充分发挥想象，引起学生的联想，帮助学生更好地体会其中的意境。除此之外，教师在教学过程中要充分发挥指导者与组织者的作用，成为学生与音乐认识的桥梁和纽带。在教学时，教师要充分发挥学生学习的主体性，通过平等的师生互动过程，实现古诗词音乐鉴赏教学的顺利开展。在进行教学时，要多注意引导学生去发挥自我意识，去鼓励学生抒发自己的感受，这样的教学过程不仅能够活跃课堂氛围，更能够加深学生对古诗词音乐的理解。

### （二）帮助学生了解古诗词歌曲内涵

在进行着单元中古琴曲《关山月》的教学时，可以先给学生教授一些相关的背景知识，更好地理解歌曲所要表达的情感。《关山月》是汉代乐府歌曲之一，表达了守边战士在马上吹奏的军乐，乐曲表现了征人思乡报国的情感。此歌曲音韵刚健而质朴，气魄宏大，抒壮士之情怀，真挚感人，富有浓厚的北地音乐风味。在教学中，教师可以先让学生聆听音乐，感受乐曲的韵律与情感，此时可以对学生进行提问，第一遍听时可以听出何种情感。接下来，教师可以利用相关的诗词朗诵来帮助学生更好地找到歌曲的韵律，可以让学生随音乐默诵这首李白的唐诗《关山月》，提示学生要把诗词朗诵出乐曲的韵律来，六年级的孩子对诗词有了一定的理解，因此，朗诵诗词也有一定的韵律。最后，教师可以创设情境，发挥学生的主体性，让学生用桌子当古琴，模仿古琴的演奏姿势进一步感受乐曲的意境。

### （三）了解诗词与音乐创作的关系，了解结构

从《诗经》到乐府，从“徒歌”到“相和歌”，大多是诗乐一体。诗词发展到唐朝时期已经和歌曲的旋律、节奏

相吻合了，尤其是七言律诗更是与音乐呈完美结合效果。我们经常接触的绝句和律诗大多都运用了起承转合适的创作手法，“起”是起因，文章的开头；“承”是事件的过程；“转”是事件结果的转折；“合”是对该事件的议论，是结尾。因此，教师在进行古诗词歌曲的鉴赏教学时可以挑选与之旋律相同的、学生比较熟悉的诗词进行理解，更好地了解音乐与诗歌的相同之处，让学生了解诗词与音乐的创作手法和结构，除此之外，还要对诗词的格律进行了解。教师在教学过程中可以让学生了解诗词中所体现的人文学修辞手法，让学生具有从不同的艺术角度去加理解、揣摩诗词的能力，这对鉴赏古诗词音乐具有重要的作用。

### （四）进行合理示范引导

音乐是人们情感的凝聚艺术，具有强大的感染力和影响力，教师在教学过程中也应当包含情感，以情动人，用自己的情感来激发学生的感情。尤其是对于部分教材中学生较难理解和欣赏的音乐作品，教师更是要通过范唱、动作、语言、神态、指挥等方式给学生合理示范引导。例如在教学《花非花》时，教师可以先带领学生进行教学演唱，一开始教师可以先带学生按节奏进行读歌词，随后可以让学生轻唱歌词，在教学中注意音准，尤其是高音部分的气息控制，更好地完成演唱。最后，在学唱完整歌曲时，教师要让学生去体会古诗歌曲的意境，教师要注意引导学生用轻柔、优美的声音来演唱。每个字的字头可唱得稍为、虚幻而柔美些，体现、朦胧诗的意境，唱好歌中的力度变化。注意气息的运用，尤其是最后一句“去似朝云无觅处”的渐慢与渐弱的处理，气息要控制好。

## 五、总结

总之，在音乐鉴赏教学中将诗词与音乐彼此相融相吸相鉴，可以帮助学生置身于立体的艺术空间中去对古诗词音乐进行感受、讨论、创作，这样的鉴赏教学能有效地激发学生的学习热情，还可以加强对古典文学的感知和理解，因此，小学古诗词音乐鉴赏是十分重要的课堂教学，教师应不断探索教学方法，不断通过优化教学情境、合理示范引导、创设思维空间、强化主体意识等方面去提高学生对于古诗词音乐鉴赏的能力，除了这些方法，相信随着业内的研究与应用不断深化，小学古诗词音乐鉴赏课程教学策略还将在今后的教学中发挥出更多更好的作用。

### 参考文献

- [1]陈明星. 古诗新唱情韵悠长——谈小学音乐教学中的古诗词教学研究[J]. 读天下: 综合, 2018.
- [2]曲海月. 小学古诗词教学与音乐融合的应用策略研究. 渤海大学, 2019.
- [3]刘丽娜. 吟诵在小学古诗教学中应用的行动研究[D]. 2019.
- [4]郭佳. 古诗词歌曲在小学音乐教学中的实践研究[D]. 河南师范大学, 2019.