

提升小学生审美能力的礼乐弦歌琴弹唱教学策略的研究 ——以古诗词为例

詹艳秋

成都市五块石小学校 610081

[摘要]当前新课标的课程基本理念,强调以音乐审美为核心。音乐审美指的是对音乐艺术美感的体验、感悟、沟通、交流以及对不同音乐文化语境和人文内涵的认知。这一理念立足于我国数千年优秀的音乐文化传统,与我国教育方针中的“美育”相对应。本文针对小学生,探析其在礼乐弦歌琴弹唱方面的不足,并提出解决方法;针对小学音乐教师,提出了形成学生礼乐弦歌琴弹唱古典诗词以及提高小学生审美能力的礼乐弦歌琴弹唱古诗词的实施策略。

[关键词]小学生审美能力;礼乐弦歌琴弹唱;古诗词

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.708

一、问题的提出

美育从古至今都是我国教育的重要组成部分,尤其是在素质教育的大力倡导下,美育更是五育的重要组成部分。对于小学阶段的学生而言,他们开始接受美育大部分来源于古典诗词教学。这是因为古典诗词体现着古代文人的智慧,其集语言美、韵律美以及意境美等于一体,其典型的特征就是富有韵律之美,讲究工整和平仄,读起来朗朗上口、抑扬顿挫,铿锵如钟鼓,舒缓似流云,能唱能歌,极富艺术感染力。

《2011版小学音乐新课程标准》中课程价值中要求:为学生提供审美体验,陶冶情操,传承民族优秀文化。基本理念中指出要注重学科的综合以及弘扬民族音乐,理解音乐文化的多样性。结合《音乐课程标准》内容,开展古诗词的弹唱教学,能够有效培养学生的民族音乐审美意识,激发学生对古诗词学习的兴趣,强化学生对古诗词的理解,培养学生音乐文化素养,提高音乐审美能力。

二、现实问题

1. 弹唱技能技巧不足

用礼乐弦歌琴弹唱古诗词需要在“弹”与“唱”两方面齐头并进,但是现状是学生两者能力不够均衡,要么是在“唱”就顾不上“弹”,要么是“弹”的时候顾不上“唱”。还有就是因为自身弹唱技能技巧能力不足弹唱古诗词没有美感。

例:在学习古诗词《苔》中,因为右手弹奏节奏型一改之前所学的单一节奏型弹奏,上升为复合型节奏型;左手按品的音多变。学生基本能单独弹奏,也能单独演唱,但是两者同时进行就会出现有的学生顾得上手顾不上唱,弹奏的速度和演唱的速度不能统一,比如“白日不到处,青春恰自来”这一句,弹奏的节奏是平均的一拍一个音,但是演唱的节奏却是“3 3.3|3 4—|”带有切分节奏,因此会有很多孩子不能准确地配合好手和唱。

2. 作品的选择太难

小学语文课本内涉及的古诗词多,但是并不是每一首古诗词都适合用于礼乐弦歌琴的弹唱,也并不是每首古诗词的旋律和唱词学生都喜欢。并且在现有曲谱的作品中难易程度和学生年段不对等,有些低段的古诗词弹奏乐谱较难,并不适合该学段的孩子学习。

例:小学语文一年级下册古诗词《赠汪伦》二年级上册《梅花》《望庐山瀑布》《刺勒歌》等,乐曲的编配上旋律较为复杂,还涉及后半拍的进入以及左手按品的多变,对于低段的学生,手小、按全品力度不够、指法变化跟不上,其弹奏能力达不到要求。

3. 内容形式单一

传统的古诗词弹奏表现形式单一,学习中学生每次都是拿着琴千篇一律的弹唱,没有形式上的变化。根据小学生好奇心理特点,时间长了就会觉得无趣枯燥,进而失去学习的兴趣。

4. 缺乏多元化的学习、展示平台

如果仅仅是单纯靠音乐课堂上进行古诗词弹唱的学习是远远不够的,学生长时间在单一模式下学习并且没有展示的平台,对平时所学没有输出的渠道学生将会失去学习的动力,进而影响学生对美的体验和音乐的热爱。

三、解决的方法

1. 引导学生通过多渠道了解古诗词背景达到赏析的目的

古典诗词与我们在时间和空间上有一定的距离,凭借小学生的阅历不足以理解和体会,这就要求我们在教学实践中想方设法(如:图文并茂、情境再现、情节表演等)让学生把握古诗词中的关键词句,咬文嚼字,深度咀嚼,引导学生充分感受和探寻古诗词美妙的意境。

2. 提升学生弹唱技巧

每一个学段的孩子的认知力和学习力是不同的,礼乐弦歌琴的技巧学习难易程度也是有区分的。低段的学生更多采用单音单指固定节奏型弹奏的方式进行弹唱,注重歌唱的表情状态和弹奏的姿态;中段学生加入更多的节奏型以及音的变化,同样保持正确的歌唱状态以及良好的弹奏姿态;高段学生可以弹奏旋律,丰富演奏形式,歌唱的技巧增加。

四、教学策略

1. 形成学生礼乐弦歌琴弹唱古典诗词的实施策略

(1) 策略一:以古典诗词背景为出发点的作品赏析

教师可以通过播放“古诗词创作小故事”“再现古诗词情境”的方式,让学生在观看动画或者表演的过程中了解古诗词的全部创作背景,了解作者在创作古诗词前后的经历,之后让学生以小组为单位,通过小话剧表演等方式再现古诗词情境,便于学生在之后的古诗词弹唱中加入自己的体会,对

准确选择合适的节奏型弹唱古诗词做铺垫。

例：在人音版二年级的《草》的古诗词弹唱教学中，教师为其配奏情绪相当的鸣鹤琴伴奏，播放提前制作好的小动画把白居易十六岁时送别友人的情景模仿出来，通过“白居易”动画人物的话语，动作体现出少年人的意气风发。然后组织学生开展即兴表演，让学生通过自己的语言表现出白居易对友人“依依不舍”“满怀期待希望下次再见”的这种情感表达出来，实现情境再现，加深对本首诗的情感理解。

(2) 策略二：以技巧训练为落脚点的文化感悟

在古诗词的弹唱中，怎样把情感表达出来？就要从演唱技能和演奏技巧着手：

演唱技能：在了解古诗词背景、感受古诗词情感的前提下进行吟唱，歌唱的情绪、状态要随诗词情感变化而进行调整。

比如杜甫的《绝句》创作于平定“安史之乱”后杜甫回到成都草堂，当时他的心情很好，面对一派生机勃勃的景色，情不自禁写下了这首小诗。在演唱时要引导学生用轻巧而有弹性的声音来演唱。在演唱时前两句“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”这两句，以“黄”衬“翠”，以“白”衬“黄”，色彩鲜明更托出早春的生机初发的气息，因此歌唱的着力点主要在舌尖，吐字清晰灵巧，面带微笑让声音自然地往上扬。后两句“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”中冰雪消融隐喻诗人历经十年重重阻碍终于有了重展机会的喜悦心情，演唱时就需要流畅轻快。

弹奏技巧：根据古诗词的情绪和演唱状态来进行礼乐弦歌琴弹奏技巧的练习。同样以杜甫的《绝句》为例：

杜甫的《绝句》乐曲轻松明快，在礼乐弦歌琴的弹奏上多采用单音弹挑表现诗人愉悦的心情，单音弹挑需要注意在弹拨弦的时候触弦面积不宜过大，用指尖触弦快速灵巧，力度要轻巧；用划弦的弹奏手法表现流动的美景，划四根弦时手指触弦不能过深，力度要轻柔流畅。

(3) 策略三：以文化自信为根本点的作品选择

礼乐弦歌琴弹唱作品的选择也是关键所在，作品的风格、情绪表达直接关系到学生对古诗词的审美感受。

语言精炼具有音乐性。短小精悍、节奏明快时入选诗词的一大特点。小学教材中的古诗词虽然体裁众多，但却少歌、行、引这些长篇古诗体，同时也没有太多长调的慢词，这是因为这些诗词篇幅过长，对于学生的理解、记忆都有一定的难度，同时这些体裁的作品其内在的韵律、节奏感不如短诗明快，音乐性也相对不明显，对学生吸引力不如那些短小的古诗词。

(4) 策略四：以展演为提升点的文化发扬

学生在弹唱古诗词时表达其内在感受需要一个外输的渠道，因此可以采用各种形式为学生搭建展示的平台，如课堂内小组弹奏交流、班级展示、全校展示以及参加市、区级的展演。通过各种展示平台把对古诗词的理解、感悟用表演的形式传递给别人，以达到文化传播。

2、提高小学生审美能力的礼乐弦歌琴弹唱古诗词的教学策略

(1) 创设古诗词情境，强化情感导入

马致远《天净沙·秋思》将多种景物并置拼接，组合成一幅秋夕照图，表达漂泊天涯的游子思念故乡、厌倦漂泊的凄凉之情。由此可见，学习古诗词中所蕴含的丰富情感，是充分理解古诗词语言的首要工作。用情境教学法的教学策略为学生营造一个良好的与所学诗词意境相匹配的教学情境，能让学生很好地全身心投入到学习当中。

(2) 在弹唱中发挥学生的个体优势

在学生个体之间存在差异，根据一段时间的教学效果，对学生实际情况进行有效分析，针对性地进行古诗词弹唱培养，让学生在学习过程中能够充分发挥自身的能力特点和优势。比如一个班里面有的学生接受能力会快一些有的慢一点，那在古诗词弹奏风格不变的情况下编配上可以分为复杂型弹奏和简易型弹奏，根据学生的水平情况来进行选择学习，最终达到“弹”“唱”合一的效果。

(3) 在指导学生提升弹唱技能中教师方法有变化

<1>示范法。教师弹唱示范要标准，便于学生的模仿学习。

<2>拓展视野。以视频、现场展示、师生交流探讨等方式找到古诗词弹唱的不同表现形式。

<3>小组长、小助教、小老师的合作互助。有了小组长，老师的教学效率才能稳步提高；有了小助教做示范，各个小组长在小组自由练习时更知道要怎么指导组员们了；有了小老师用行动让老师思考出更适合的教学方法。如：在古诗词《春晓》的教学中，我让学生用左手按住3品的四根弦，然后右手依次拨响四、三、二、一弦，来为《春晓》伴奏，练习的时候问题多多，声音卡顿。小果举手告诉笔者：“用食指按弦，然后用中指按住食指，好像更有力量。”小露说：“可以两根弦两根弦的按，这样就不会卡顿啦！”小文说：“一根一根地按，好像也可以。”我让学生走上台前，配合着他们的示范，再来说一次，然后让全班同学尝试练习，选择最好的解决方案。问题是学生发现的，由学生提出解决方案，再由学生选择最佳方案，课堂本就是学生的，老师做好引导工作，让学生有更多发挥的空间。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部制定 义务教育《2011版音乐课程标准》 北京师范大学出版社

[2] 曲海月，杨军，小学语文古诗词教学与音乐的融合[J]. 课外语文(上)，2019，(1)：50-51

[3] 鲁欢利. 诗情画意，乐在其中——浅谈古诗词与小学音乐课堂的有效融合[J]. 戏剧之家，2019，(2)：192.

[4] 杨道麟. 美学视野下的语文教育研究[D] 山东师范大学. 2011

[5] 刘沛，陈文雯 中华小四弦进阶教程 人民音乐出版社

[6] 鲍颢 中华小四弦弹唱教程 西南师范大学出版社

[7] 王昕，刘映莲，王飞 中华小四弦古诗文弹唱曲集 西南师范大学出版社

作者简介：

詹艳秋 1981.8.女 四川汉 大学本科 中小学一级 成都市五块石小学校 研究方向：音乐教育。