

基于奥尔夫教学法构建小学音乐思维课堂的有效策略

袁明慧

青莲小学

摘要:对于小学音乐课堂教学而言,应用奥尔夫教学法在很大程度上推动了传统课堂教学方式的创新,让音乐课堂不再局限于一味的旋律和节奏,学生拥有更多空间能够融入音乐世界中来,进一步深化他们的学习体验,充分调动其多重感官,为学生提供更加自由、开放的学习探究情境,有效促进小学生创造性思维和艺术素养的提升。基于此,本文结合笔者实践教育研究,探讨了小学音乐教学过程中如何有效应用奥尔夫教学法。

关键词:奥尔夫教学法;小学音乐;思维课堂;策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.03.180

引言

音乐属于重要的基础性学科,是促进小学生艺术素养不断提升的关键一环,也是培养学生综合素养与审美能力的有效途径。基于现阶段的音乐课堂来说,很多教师依旧采取过去陈旧的教学模式,仅仅是让学生听音乐、跟唱等,无法有效激发学生对音乐的兴趣。奥尔夫教学法的应用能够充分调动学生学习积极性,充分尊重其主体地位,重视创造性思维能力的发展,同时奥尔夫教学法将音乐知识与实际生活密切连接起来,让音乐课堂回归本真,有助于课程教学目标顺利实现。

一、奥尔夫教学法概述

(一)奥尔夫教学法的内涵

奥尔夫教学法为德国知名音乐家卡尔·奥尔夫所提出的,其核心思想是在课堂教学中强调音乐的本源性,即组织开展音乐教学的过程中需要尊重学生的主体性,深入挖掘和展现其个性特点,让学生的音乐意识、舞蹈意识以及语言意识得以不断提升,让他们充分体会不同的音乐风格,感受其中的艺术魅力,促进学生音乐素养的持续提升。奥尔夫教学法在实践应用中,要求教师关注并重视学生实践能力、创新能力、探究能力的发展,应当结合小学生的身心发育规律以及个性化特征,为他们营造一个愉悦良好的学习环境,指导学生在这样的课堂中进行自主探究学习,以实现其个性发展。作为一种以学生为中心的现代化教育方法,小学音乐教师要始终坚持从学生的兴趣点出发,通过各种方式调动其学习积极性,确保课堂教学活动丰富有趣,让学生在教师的指引之下,依托于各种艺术体验,学习并了解基础音乐知识,体会音乐学习的乐趣。

(二)奥尔夫教学法的应用价值

首先,能够推动教学模式的创新与变革。很长一段时间以来,小学音乐教师在组织开展教学活动时往往是自己唱一句,学生学习一句的模式,但这种传统的教学模式是以教师作为课堂主体,学生处在被动的学习状

态,从某种角度来说会在很大程度上降低学生对音乐的兴趣,也难以促进其创造性思维能力的发展与提升。如果音乐教师采用奥尔夫教学法开展课堂教学活动,会有效解决好上述问题,可以更好地激发学生的学习兴趣,通过各种途径来引导学生积极主动参与到音乐活动中来,充分凸显其主体地位,有效发挥其主观能动性,让学生更加深入地体会到音乐中所蕴含的情感,感受音乐的魅力,最终促进课堂教学效率的提升。

其次,有助于深化小学生的音乐认知。过去一直以来很多音乐教师所采取的灌输式以及填鸭式的教学模式不但难以激发学生的兴趣,也不利于课程教学目标的实现,若不能够及时调整教学策略,很容易导致学生上课走神、学习效率不高。借助于奥尔夫教学法的灵活运用,可以很好地提高学生的参与积极性,强化其音乐认知能力,比如说教师在教学《上学歌》的过程中,可以让学生跟随乐器或者通过打拍子的方式来记忆,学生手脑并用,同时在小组合作的过程中加深印象,强化对节奏的理解,另外在尝试使用各种类型的乐器时有助于加深他们对乐理的认识,也能够扩宽其音乐视野^[1]。

最后,在过去的的小学音乐课堂教学中,很多教师常常将重心放在学生歌唱技巧以及音乐知识的传授和讲解上,如此一来便忽略了歌曲的旋律和节奏,小学生正处在活泼好动的年龄,这样传统的教学模式无法让其长时间集中注意力,也难以提高音乐学习效率。因此合理应用奥尔夫教学法,结合知识内容和小学生实际情况,制定有针对性的教学策略,开展丰富多样的音乐游戏,比如说让学生通过拍打身体各个部位来产生有节奏感的音乐律动,体会音乐的快乐,或者以开放式的音乐游戏来提高其课堂参与度和体验感,促进小学音乐高效课堂构建。

二、奥尔夫教学法的特征

(一)综合性

奥尔夫教学法具有十分显著的综合性特征,应用奥

尔夫教学法让音乐课堂不再仅仅局限于传统的教师讲、学生听的模式，音乐教师可以从节奏出发，融合语言朗诵、肢体动作等元素，充分关注学生音乐性的培养与发展。奥尔夫提出，节奏属于音乐中的基础元素，不同乐曲虽然有不同旋律，但节奏也能够是相同的，语言属于音乐的本质之一，在培养学生的音乐性时，身体应当作为最佳的乐器，捻指、拍手以及拍腿等很多形体动作都具有音乐性。作为一种综合性的艺术形式，音乐课程教学不能够局限在单一化的模式中，需要教师合理地融入动作、舞蹈、语言等诸多元素，以提升音乐课堂的吸引力。

（二）创造性

创造性作为人的潜在能力，潜力通常需要依靠外部环境的刺激才可以表现出来，而“即兴”恰恰是一种可以有效激发潜在创造力的方法。奥尔夫音乐教学法在应用过程中也非常重视即兴发挥，音乐课堂中指导学生动手、动口创造音乐，积极投身于音乐活动中来，让音乐教学摆脱过去那种一板一眼的填鸭模式。依托于即兴发挥的个性化、开放化的音乐学习环境，是培养和提高小学生艺术创造力的有效途径。即兴教学模式对学生来说也具有未知的乐趣，即便从表面上来说无章可循，但却有助于释放小学生的天性，教师要注意密切观察学生的真实反应，及时调整教育指导策略，进而有效发挥其个性特长，培养潜在创造力^[2]。

（三）实践性

实践性属于奥尔夫教学法的突出特征之一，这里的实践从字面上来说即实际践行，让学生亲身参与。过去的音乐教学常常是以教师为中心，学生仅仅能够被动地接受教师所选择的教学方法和知识内容，如此一来便在很大程度上降低了学生的学习体验感和课堂参与感，整个课堂氛围死气沉沉，缺乏活力，难以实现预期教学目标。而依托于奥尔夫教学法可以有效解决这一问题，拉近学生和教师之间的距离，师生共同参与各种音乐实践活动，完成学习任务，让学生在愉悦的环境中快乐学习。

三、基于奥尔夫教学法构建小学音乐思维课堂的有效策略

（一）重视传统音乐，展现地方特色

奥尔夫教学法具有多元化的突出特征，我国作为一个多民族国家，不同民族在历经千年的发展后形成了具有自身独特风格的民族音乐和差异化的艺术表现形式。在教学过程中，音乐教师能够将各民族音乐融入其中，充分重视传统音乐的结合，让小学生可以接触并了解各

个风格的音乐，感受不同的民族风情，进而培养其文化自信，通过这样的方式有助于提高学生的音乐素养，也可以在教学过程中培养其文化传承意识。与此同时，小学音乐教师还能够挖掘并利用传统音乐文化元素，充分凸显地方特色，将当地独有的音乐文化进行梳理整合。比如说在课堂教学中利用地方特有的童谣、民歌等来吸引学生注意力，让音乐知识具备更为凸显的时代特征与地方特色，在组织开展童谣教学的过程中，能够将课本中的童谣进行教学后，利用多媒体为学生播放当地具有特色的童谣，或者让学生利用课余时间自己搜集当地的童谣，在之后的一节课中给其他同学分享和表演，另外还能够把当地方言融合到童谣表演中，在调动学生学习兴趣的同时凸显地方文化特色^[3]。

（二）注重动作教学，激发学习兴趣

小学音乐教师在运用奥尔夫教学法时应当充分关注并重视动作教学，引导学生把形体动作、语言、声势和音乐紧密联系起来，也能够鼓励学生发挥想象，自由大胆编创各种动作。依托于动作教学可以让学生更好地感知音乐，自由探究音乐的奥秘，体会音乐的魅力，同时在指导学生自主探究学习时，培养他们的思考能力和问题解决能力。对小学生而言，正处于活泼好动的发展时期，他们会被各种形体动作所吸引，提高其学习参与积极性，音乐教师能够联系动作教学和声势教学来让学生体会音乐节拍，加深其音乐意识，例如说在课堂教学中要求学生通过拍手、拍腿、跺脚等不同动作来表达情感、形成认知、感受音乐蕴含的思想感情。另外还能够将动作教学和语言教学联系起来，让学生更加快速地理解记忆歌词，提升吐字能力，在演唱过程中自由搭配自己喜欢的动作来体会音乐所传递的情感，激发学生的学习兴趣。

（三）开展节奏教学，培养学生节奏感

节奏属于音乐的基础元素之一，作为乐曲的灵魂所在，小学音乐教师在运用奥尔夫教学法时应当抓住适当时机开展节奏教学，以促进小学生音乐节奏感的培养和提升，提高学生音乐课程知识的能力。利用音乐节奏来引导学生体会节奏律动，从而逐渐寻找到音乐节奏中的趣味性，提升其音乐感知能力与理解能力，从另一个角度来说，通过音乐节奏教学还可以让学生更加快速地学会如何有效掌控音乐节奏，促进教学效率不断提升。其一，音乐教师能够借助绕口令来引导小学生体会音乐节奏，培养他们的节奏感；其二，还能够选择筷子与小碗等道具，配合之前学习的绕口令，将几名学生分为一个小组，各小组一边朗诵绕口令，一边使用筷子有

节奏地敲击碗边，利用这一活动来培养学生的感知能力，逐渐形成节奏感；其三，音乐教师能够让学生结合不同风格的音乐，选择圆舞板、双响筒、铃鼓等各种乐器给学生演奏，让其聆听强弱起伏不同的节奏，从而体会节奏的魅力。在音乐节奏教学过程中，设计组织循序渐进式的音乐活动，利用各种道具或乐器帮助学生开启音乐节奏之旅，促进其音乐学习能力不断提升^[4]。

（四）注重游戏教学，活跃课堂氛围

处于小学阶段的学生对各种游戏活动充满了兴趣，在课堂教学中利用各种音乐活动不但能够吸引其注意力，还能够实现寓教于乐的效果，让教师与学生共同在丰富的游戏活动中学习了解更多音乐知识，让音乐课堂氛围更加活跃。利用奥尔夫教学法，结合小学生的身心发育特点和学习需求，灵活设计多元化的课堂游戏，有效提升其学习积极性。比如说能够让学生通过表演、唱跳等不同形式来参与奥尔夫音乐游戏，在良好愉悦的课堂氛围中快乐地学习音乐知识、感受音乐魅力。在实际教学过程中设计了“杯子舞”的音乐课堂游戏，首先要求班内学生根据自己的兴趣爱好来选择所喜爱的歌曲，借助鼓掌、拍桌子、翻杯子等动作拍打出对应的音乐节奏。先让学生一个人进行模拟训练，随后组织各小组接龙，最终让班内所有同学都一起有序打出节奏。在这样的音乐游戏中，我们发现同学们时而双手鼓掌、时而拍桌、时而翻杯子，所有学生都乐在其中，还根据音乐自己编创了不同的动作组合。借助于杯子舞的游戏不但让课堂氛围更加活跃，还有效培养了学生的音乐节奏感以及创造力。

（五）运用表演形式，深化内容理解

音乐属于一门艺术性极强的课程，也是人们表达情感的重要途径，对于小学音乐教学来说，要转变过去一直以来仅仅强调音乐技巧教学的局面，更多地帮助学生感受并体会音乐所传达的情感。与简单的音乐欣赏和歌曲演唱比起来，运用表演形式开展表演活动更加有趣，也有助于学生更好地表达情感，而表演活动也属于奥尔夫教学法中非常重要的一部分^[5]。在丰富多样的表演形式中，学生处在一个轻松愉悦的学习环境下，学习效率也得到了显著提升，比如说教学《蜗牛与黄鹂鸟》这首歌曲时，首先利用多媒体给学生呈现一组图片，要求其认真观察图中的小动物，当学生发现蜗牛和黄鹂鸟后提出准备好的问题：请同学们回忆，蜗牛是如何爬行的？黄鹂鸟飞行时又会做出什么动作呢？学生随即对两种动物的动作予以模仿。之后教师再弹奏或者直接播放两段不同的旋律，引导学生猜一猜哪段旋律是描述前进缓慢的蜗牛，哪段旋律是描述快速飞行的黄鹂鸟，此时再对

学生说：同学说根据蜗牛和黄鹂鸟的特点自行思考，再自主设计一段故事，发挥你们的想象力并将两种动物之间的故事表演出来，在表演的过程中将刚刚的两段旋律加入适当位置。借助于发现-模仿-创造的过程引导，学生对音乐内容有了更加深入的理解，也让音乐课堂变得更具趣味性。

（六）创设良好情境，培养学习能力

学生在课堂中的学习状态会在很大程度上影响到课堂教学质量，因此小学音乐教师在选择运用奥尔夫教学法的过程中必须结合小学生的学习需求，努力为其创设一个喜闻乐见的学习情境，这样才能够让课堂教学内容吸引小学生的注意力，提升其学习积极性，让他们以更加饱满的精神状态投身于学习中来。小学生正处在思维能力发展的关键时期，他们往往更愿意接受显著且便于理解的知识内容，因此在构建小学音乐思维课堂的过程中要结合具体知识内容来营造良好的学习情境，引导学生在具体情境中更加高效地学习理解音乐知识，从而有效加深他们的学习体验，保障学生在音乐知识学习中的新鲜感，有效调动学习积极性，降低音乐知识的学习理解难度，为学生提供一个可以自由探索的空间，拉近学生与音乐之间的距离，从而深入体会到歌曲所表达的情感，和音乐作品产生情感共鸣，深化对音乐的感悟，培养音乐学习能力。

四、结语

总而言之，奥尔夫教学法在小学音乐课堂教学中的应用充分契合小学生的身心发育规律，依托于寓教于乐的思想观念，从调动学生音乐学习兴趣着手，通过各种教学策略拉近音乐和学生的距离，让他们更加深入地理解并掌握音乐知识，实现了课堂教学的创新发展，有助于培养和提高小学生的艺术修养，为他们身心全面发展打下坚实基础。

参考文献

- [1] 苏颖. 奥尔夫音乐教育中国化的机理研究[J]. 三明学院学报, 2021, 38(06): 120-124.
- [2] 严雪娇. 针对小学音乐欣赏课中“主题音乐”的探究[J]. 儿童音乐, 2021(06): 67-72+79.
- [3] 覃思. 《奥尔夫元素性音乐教育》课程混合式教学模式的研究与实践[J]. 艺术评鉴, 2021(23): 67-70.
- [4] 龚姿毓. 奥尔夫声势教学法融入音乐课堂初探[J]. 湖北教育(教育教学), 2021(11): 67.
- [5] 高君丽. 浅谈奥尔夫音乐教学法对小学音乐教学的价值[J]. 天天爱科学(教学研究), 2021(10): 117-118.