

音乐课堂的“趣味和声”教学探析

刘朔韵

新建区百兴学校

摘要：在中小学音乐教学中，学生需要学习的内容有节奏、节拍、旋律等等基础知识，其中也会涉及一部分关于和声的内容。但由于这方面的知识具备严谨的体系性和逻辑性，很长一段时间以来，音乐教师并没有注重讲解，也没有运用有效的方法培养学生对于和声的应用能力，只是在一些合唱活动、演唱比赛中稍稍涉及。因此，本文便针对音乐课堂的和声教学展开了一系列探究，由于中小學生正处于成长和发育的关键时期，所以必须采取趣味化的教学方式，才能导入晦涩难懂的和声知识，并锻炼他们应用能力，希望能够在潜移默化中逐步将相关知识渗透给学生，让他们掌握更多技巧。

关键词：音乐课堂；“趣味和声”；教学探析；中小学音乐教育

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.05.164

在音乐理论课程中，和声占据着重要的位置，是大学音乐专业中的重点教学内容。在当前中小学音乐教学中，由于学生的年纪不大，且与和声相关的知识点较深，所以在具体的教学实践中所涉及的内容较少，但和声教学也在中小学教育中具有一定的必要性，其能够提升学生学习音乐的兴趣，并且在合唱编曲中发挥着重要的作用。教师必须要去平衡基础音乐教学与和声教学的关系，要避免教学的片面性，并采取趣味性的方式逐步渗透和声知识，并让学生落实到实践中。本文便围绕音乐课堂的“趣味和声”教学进行了研究和探讨，期望能够让中小学生的音乐素养得到显著增强。

一、和声在中小学音乐教学中的定位

和声学是音乐领域中的一门深奥学科，主要探索和研究音乐中和声结构的理论。在学习和声时，必须要理解透彻和掌握基本乐理知识，如和弦、调式以及曲式结构等，并达到运用自如的程度。对于中小學生而言，由于他们的思维发展尚未成熟，可能难以全面把握和声学的多个层面和细微之处，所以过度强调和声学的理论知识可能并不切合实际。但换个角度来说，完全避免中小學生接触和声也是片面之举。因此，当前的音乐教材中大量增加了多声部的视唱、听辨以及歌曲等内容，要求中小学音乐教师逐渐向学生渗透和声的概念，但这一教学过程不必过于刻意或深入，而应该由浅入深展开，逐步培养学生的和声意识与音乐素养，为将来深入学习和声学打下坚实的基础^[1]。

二、和声在中小学音乐教学中的作用

（一）运用于歌曲教唱中的钢琴即兴伴奏

就当前情况来看，在中小学的音乐课堂上，教师经常采用教唱的方式来传授音乐知识，而在这一过程中，钢琴伴奏能够为教唱提供和声支持，让学生拥有别样的音乐体验。节奏常常被视为音乐的“骨架”，而旋律则

被认为是“血肉”，“和声”则可以被看作是音乐的灵魂和精髓，赋予音乐更深的层次和内涵，使音乐得以升华和重生。钢琴即兴伴奏是一种综合艺术形式，是以和声为基础的多声部组织形式。伴随着社会的发展与时代的进步，新媒体传播形式层出不穷，给中小學生带来了极强烈的视听冲击，音乐教师更应该通过和声教学来丰富所教歌曲的音乐形象，让学生在和声的美妙中感受到音乐的魅力，而他们的音乐素养也会得到最大限度地提升^[2]。

（二）应用于中小学合唱曲编写中

当前中小學生合唱比赛日益频繁，而且竞争激烈，在合唱活动、合唱表演中，和声技术理论都是编写合唱曲目的基石。要想在众多学校中脱颖而出、展现出色，要求合唱团队在一致性、和谐性上有出色表现，并在作品的创新性上展现独特魅力。音乐教师可尝试将一些优秀的独唱曲目改编为合唱曲目，在保留原曲目优美旋律的基础上，通过和声的处理和编排，打造出多层次的音乐效果，给人以耳目一新的体验。同时，合唱曲的改编不涉及复杂的和声，这是一个趣味性的实践活动，不仅能够让中小學生掌握更多音乐技巧，还能让他们的音乐感受、音乐理解能力得到进一步提升，帮助教师实现培养核心素养的目标。对于在这方面有突出表现的学生，他们可以在高考时通过艺考去往心仪的音乐学院深造。

（三）有助于提升学生学习音乐的兴趣

在中小學生的成长过程中，他们对于世界的理解往往更多地依赖于感性的分析，在音乐领域尤为明显，和声属于相对抽象的内容，单一的、偏无调性的合唱很难引起他们的兴趣。因此，在学生的合唱排演练习中，教师可以将和弦拆分为四个音，让每个声部的同学分别演唱，或者通过变换新的演唱形式来展示这四个音。在亲

身参与和体验中,学生能够认识到饱满的和声效果的作用与价值以及其为音乐合唱带来的显著变化,使其学习音乐的积极性得到大幅度提升。因此在教学实践中,教师要有针对性的引入和声教学,使传统合唱、独唱教学的不足之处得到弥补和完善,让学生在体验和实践中形成对音乐的鉴赏能力,不断增加他们学习的积极性与主动性。而学生也会改变对于音乐这门学科错误的看法,真正去发展自己的音乐素养。

三、中小学音乐课堂的“趣味和声”教学策略

(一) 情境聆听式表演,激活和声直觉

在音乐的世界里,和声使其生动、立体,使音乐作品能够深入人心,触动人们的灵魂。和声理论知识并非凭空而来,是音乐创作实践的结晶,是对无数音乐作品的分析和总结。对于中小學生而言,学习和声理论知识能够加深对音乐的认识,感受到和声对音乐情感的推动作用,并掌握音乐创作的技巧和方法。在中小学时期,学生接触音乐有助于他们的全面发展,而且音乐和声训练是音乐教育中的重要组成部分,学生应该从聆听优秀的音乐作品开始,感受到音符之间的巧妙配合创造出美妙的音乐。情景式聆听教学法可以帮助学生在聆听时深入感受音乐作品的所渗透情感和背后的魅力,增强对音乐和声的感知力和辨别力。小学阶段的学生通常具有较强的吸收性,音乐老师在教学中应该充分利用这一特点,采用趣味性聆听的方式,帮助学生快乐学习和声并掌握和声技巧,激活他们在传统音乐教学中被忽略的和声听觉^[3]。

例如,在一年级学生的音乐教学中,他们刚接触多声部的练习,教师要采用生动而有趣的方式来引入和声的概念,可创设以下情境:在一栋三层高的楼房中,每一层都住着不同的小动物,一楼住着乌鸦,发出“呱呱”的叫声(要求学生们一起模仿);二楼住着蜜蜂忙碌地飞舞着,发出“嗡嗡”的声音;三楼则住着小鸟,欢快地唱着歌,发出“叽叽喳喳”的声音。早晨,当太阳升起来的时候,这些小动物们都醒来了,楼房里会同时传出各种不同的声音。此时,教师还要让学生分组模仿一种动物的叫声,感受到不同声音同时发出的概念,这正是和声的初始概念,以激发学习的热情。

(二) 联想和声音响,进行空间立体式读谱

音乐是一种抽象的艺术形式,五线谱可以简化音乐和声的表现,使得音乐形象具体地展现出来,能够“看得见、摸得着”。当前,我国小学音乐教学课程中使用最多的是简谱,虽然其具有一定的逻辑性和科学性,但会导致学生更多地关注音乐的横向进行,而忽视纵向的和声关系,这也是当前和声教学在中小学阶段不能深入开展的关键原因所在。因此,在和声教学中,教师要改

进记谱方式,帮助学生理解和声的空间关系和层次感,并借助于实践活动和互动游戏等方式来增强他们的和声感知能力,对后续深入教学的开展奠定基础。

例如,在《铃声叮叮当》一课的教学中,教师要巧妙运用I级和V级根音作为二声部的和声元素,向学生展示和声的独特魅力,并让他们感受到和声在音乐中的重要作用,以及不同音符组合所创造出的和谐与美感。同时,教师要为学生介绍基础和弦术语等音乐理论知识,结合乐谱来讲解和弦的构成规律,并开展和弦儿歌伴奏活动,让学生在实践中感受多种音乐叠加起来的和谐效果,掌握丰富的音乐展现技巧。具体的教学并不是死板、固定的,教师也可以播放一段熟悉的音乐,让学生沉浸在音乐所传达的情感和氛围中,在恰当的时机自然地引出音乐和弦的概念和术语内容,然后利用图谱来帮助学生学习中和弦中各个音符的排列和组合方式,真正将抽象的内容内化到自己的知识体系中。教学活动最后都要与实践相结合,此刻也不例外,教师应让学生在课堂上对三部和声的旋律进行演唱,让他们在亲身体验中感受到和弦中各声部的流畅与和谐,并针对和声的原理和技巧提出自己的见解和看法,实现知识的融会贯通^[4]。

(三) 构建多声演唱教学,培养学生和声表现能力

构唱是音乐教学中的一种重要方法,基于音乐音节,要求学生按照实际要求演唱指定音高和旋律。在小学音乐教学阶段,协和音程构唱是音乐和声教学的核心部分。在演唱过程中,学生会遇到一些相似的音组,使他们在记忆上会有一些混淆,教师需让学生做好充分的准备,以清晰地辨别和记忆这些音组。以小学音乐教材为例,在和声第二部合唱中,三度音程叠置占据着重要的位置,而从此处入手采用多种方法进行三度构唱教学,如范唱、分组练习等等,这对于培养学生的听觉能力非常必要,能够帮助他们建立起对和声的感知。

中小学生的认知能力和音乐基础相对有限,将视唱练耳、音乐构唱纳入音乐和声教学内容中需要谨慎考虑。教师所采取的和声教学的方式需要更加符合他们的学习特点和认知水平,学生参与式和声乐化的教学模式恰恰满足这一要求,他们独特的歌唱声音与和弦连接起来,能够形成人声音响,达到培养学生音乐感知能力的教学目标。同时,教师也可以设计有趣的音乐活动和游戏,将构唱能力转移到其中,让学生在轻松愉快的氛围中学习和声知识,积极参与到和声的练习记忆中,在和声运用中做出更加完美的表现。

(四) 人声模拟乐队,帮助学生形成和声理解

人的声带发出声音来模仿乐队的多声部发声形式,为熟悉的音乐旋律伴奏。学生可以了解到不同声部之间

的和谐与对比,以及和声在音乐中的重要作用,这是一种富有创意和趣味性的音乐教学方式。在配上和弦并将其标记转化成为旋律的过程中,学生需要熟练掌握音乐和声的基本知识,如和弦的构成、和声的进行等。针对高年级的学生,他们可以发挥自己的创造力和想象力,为熟悉的音乐旋律创作出新的和声伴奏,展示自己的音乐才华。

对于部分小学生来说,和声法则的学习可能相对抽象和复杂,保持对好声音的热情尤为重要。在音乐课堂上,教师要带领学生认真聆听各种音乐作品,感受不同声音的美妙之处,提升他们音乐审美能力和感知能力。而且教师也要不断提升自己的综合素质,组织多样化的和声训练和模拟活动,使得和声教学具有的趣味性和吸引力大大增强,让学生掌握专业的技术方法,并通过“人声乐队”的形式表现音乐的魅力。

四、中小学音乐课堂的“趣味和声”教学思考

(一) 注重学生兴趣的提升

兴趣是强大的内在驱动力,不管学生处于哪个年级段,他们都会将更多的精力和时间投入到自己感兴趣的学科学习中。教师应充分认识和利用学生的这一心理特点,在音乐教学中设计趣味性的歌唱和表演活动,让学生积极参与其中,感受到音乐的魅力。特别是在小学阶段,学生学习某一课程的积极性,是由他们对授课教师的印象所决定的,教师必须要营造积极的课堂氛围,给留学生留下好印象。同时,提升学生的合唱艺术修养应是音乐教学的重要目标之一,学生要系统性地学习和声、节奏、音色等方面的音乐知识,教师也要特别注意合唱的训练。

(二) 加强方法指导和帮助

和声教学对于学生有较高的要求,教师在教学过程中要采用多种方法,如详细讲解缓呼缓吸、缓呼快吸等知识,或者利用多媒体技术直观展示细节视频等等,培养学生自主掌握节奏的能力,控制自己的气息。因此,和声训练应注重节奏掌握和气息控制两个方面的培养,但不同年级学生的身体状况以及音乐基础都有所差异,教师要结合实际情况组织相关的训练活动,让学生掌握和声技巧,提高唱歌技术水平,并在合唱中演奏出美感。而且教师在为学生提供指导和帮助时,要注意语句措辞,否则便会打击学生的积极性,让他们对音乐课堂教学产生反感,也不利于今后教学的展开^[5]。

(三) 循序渐进开展和声训练

和声教学是一个系统性的过程,随着学生从低年级升入高年级,他们所接触的音乐知识和技巧也会相应地增加难度。进入高年级后,学生将面临更为复杂的节奏、篇幅更长的曲目等挑战,教师要将现代化的教学方

式,如示范演唱、微课教学等充分利用起来,引导学生练习和掌握难度较高的综合性曲目。但教师要特别注意知识的连贯性,避免“三天打鱼两天晒网”的教学态度,即不能随意中断或忽视对已学知识的复习和巩固,要让学生在持续性的学习和复习中形成清晰的知识框架。同时,教师在安排教学内容时也应避免一次性给予学生过多的信息和任务,最好是采用“细水长流”的方式,以减轻学生的学习压力。

(四) 结合学生实际情况,不要过高要求

学生在学习过程中难免会犯错误或无法达到老师的期望,是每个人都会经历的,教师要学会理解并接受这一点,在日常教学中不能对待学生过于苛刻或者是设定不切实际的高标准,这不仅会影响学生的学习进度,还可能削弱他们的学习热情。当学生在某个内容上遇到困难时,教师不妨暂时搁置这一难题,转而引导学生继续探索新的知识领域,此时先前的难点问题也会迎刃而解。当然,这并不是说教师应该对所有内容都采取宽松的态度。对于基础性和简单的知识点,仍需坚持严格的教学标准,确保学生能够牢固掌握,教师应保持灵活多变,帮助学生更轻松地掌握知识。

结束语

综上所述,在中小学音乐课堂中,虽然所涉及和声教学部分并不多,且教师并不重视。然而众多专家学者都表明,在中小学时期是培养学生音乐素养的黄金时期,教师也有必要采取趣味性的教学方式展开和声教学,提升学生对和声的感知能力,帮助他们学习相关的知识,积累专业的技巧,并运用于实践中。同时,教师在授课中要将理论与实践相结合,让学生通过不断聆听形成对音乐作品的鉴赏能力,并在面对不同歌乐歌曲时,都能够为其进行和声伴奏。

参考文献

- [1] 王晓燕. 让和谐美妙的“和声之花”在小学音乐课堂中处处开放——有效开展小学音乐合唱课教学的研究[J]. 亚太教育, 2020(3): 1.
- [2] 赵月. 小学音乐课堂中趣味教学的开展研究[J]. 文渊(中学版), 2020, 000(011): 588-589.
- [3] 张娟. 小学音乐课堂的“趣味和声”教学[J]. 艺术评鉴, 2018(2): 3.
- [4] 钟小花. 音乐课堂,可以如此美妙和谐——浅谈小学多声部合唱教学的探索与实践[J]. 岭南音乐, 2016(1): 2.
- [5] 李涛. 多元化音乐中的和声课教学——音乐学科必修课和声课教学的构想[J]. 艺术研究: 哈尔滨师范大学艺术学报, 2018(3): 2.