

浅析达尔克罗兹教学法在高校素质教育过程中的应用

陈泓宇

(河南检察职业学院 河南 郑州 450000)

[摘要]现如今,随着素质教育的深入推进,在高校教学中音乐教学也受到了越来越多人的重视,而合唱教学作为音乐教学中的重要内容,为了能够进一步提高学生对节奏的把握能力,提升合唱的质量,应从音乐教育理念的角度出发,将达尔克罗兹教学法运用到实际的教学过程中,该教学法的中心就是体态运动,而且在该教学法中认为,身体运动和运动之间具备非常密切的联系,因此在音乐教学中适当的融入体态律动有助于提高音乐教学的质量,为此本文特对达尔克罗兹教学法在高校教育中的应用进行分析,提供参考。

[关键词]达尔克罗兹教学法; 高校; 音乐; 素质教育
[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.1131

前言

由于受到传统教育观念的影响,与传统教学的本质不相符,但经过后世的演变,人体的运动和运动之间存在着非常密切的联系,而且也将这种律动作为高校音乐教学中的重要属性,因此应该在高校的音乐教学中适当的融入律动,从而使高校英语教育体系更加完善,为此用在高校音乐教学中,融入达尔克罗兹教学法,从而有效的提高高校素质教育的质量和效果。

一、高校音乐教育的发展现状分析

自从人们步入21世纪以来,整个时代朝向更加多元化和全球化的方向发展,在高校教育中,重点强调智力的原创性而非物质的积累,关注文化对人发展的作用,而音乐教育作为高校多元文化和美育教育中的关键内容,在我国如今的教育改革背景下,音乐教育学科也得到了深入的改进与重视。具体来说,在我国打开世界多元文化的广阔视角后,越来越多的西方音乐教育体系被引入到各大高校中。在今天,杰出的音乐教育工作者都普遍崇尚一种信念,那就是追求一种以亲身实践和体验为基础的原本性的音乐,而这种理念也在我国高等院校中得到了深入的体现与落实,并经过长期的积累得到了不断的完善与发展。

二、达尔克罗兹教学法的相关概述

达尔克罗兹、奥尔夫和柯达伊的音乐教育理念也被音乐教育学者称为音乐教育体系中的三大教学法,其中以达尔克罗兹教学法的应用范围最为广泛。最初在20世纪著名瑞士音乐教育家、作曲家,爱弥尔·雅克·达尔克罗兹创建了音乐教育体系,其认为音乐艺术的源泉是人类的情感,在音乐教育中如果只训练听觉、大脑和歌唱是远远不够的,必须从整个人体出发,同时最初的音乐学习也并非是一种乐器,而是人的体态律动,只有先感知音乐,在对音乐学习者进行引导,使其可以直接参与到实践中,才能够更好的接触各种音乐学习要素,达到教育教学效果。而奥尔夫音乐教育体系则由德国作曲家卡尔·奥尔夫创建,在奥尔夫教学法中提出人人都可以参与到原本性的音乐教育中,重点强调通过亲身参与的方式体验音乐与探索音乐,重点培养音乐学习者的音乐创造能力,使音乐、语言和动作三者可以互相结合。这也就充分的说明,奥尔夫和达尔克罗兹音乐教育理念的共性就是注重对每一个热爱音乐艺术的人的最基本反应能力的开发,而并非只是单一的强调知识的传授,而是重点关注英语学习者的亲身实践和亲身体验,只有这样才能够真正的感悟音乐。

三、达尔克罗兹体态律动教学法与音乐课堂教学之间的联系

达尔克罗兹提倡,在感受音乐的过程中,不能仅仅只依靠听觉感受音乐的速度、力度、节奏和情感因素应该通过其他感觉增强对音乐的体验,比如在演唱过程中不仅调动发声器官,而为了能够进一步提高演唱的效果,应该深刻了解音乐,同时演唱者自身也必须具备良好的音乐心理,并利用身体的部位将其反映出来。在达尔克罗兹教学法中认为人体和音乐之间存在着非常密切的联系,而且音乐当中的任何元素都可以通过身体运动展现出来。比如,在高校合唱指挥教学中,大多数学生在指挥时都无法将作品的情感表达出来,或是所表现出的动作不够到位,只是为了适应节奏的变化而进行指挥,同时也缺少对速度和力度方面的关注。而对于一名优秀的合唱指挥人员来说,前期的读谱也非常重要,读谱要大于指挥动作的设计,只有在完成读谱,才可以按照作品的内容设计相关的动作,而在进行读谱时,需要依靠内心的听觉,确保指挥使动作的技术性,利用肌肉将声音表现出来。

四、在高校音乐教学中应用达尔克罗兹教学法的具体策略

(一) 掌握教学的四个阶段

(1) 课题暗示与音响刺激

教学过程中,教师可以通过开展游戏性活动或示范演奏动作的方式,给予学生音乐和节奏方面的刺激,引导学生把握音乐节奏,同时教师也可以通过组织学生开展相关的游戏活动,刺激学生的神经系统,使学生可以在学习过程中保持高度的专注度,从而有效的提高课堂的教学效果。

(2) 初步反应与相互作用

学生在进行合唱指挥时,必须要根据乐谱做出预判动作,但是大多数学生往往只是通过简单粗劣的动作将其展示出来,而对于后期比较复杂或细节处的动作则准备不足,因此,教师在教学过程中应该利用动作示范和演奏示范的方式,为学生强调动作,而且在教学过程中,教师应尽量使用简练的语言为学生发出提示,鼓励学生在灵活性方面和动作变化方面可以不断的提升自身的能力。具体来说,音乐教学中融入达尔克罗兹教学法,可以有效改变学生机械化学学习的缺陷,使学生可以更加关注自我情感和自我思考。除此之外,教师在教学过程中也要及时了解教学项目是否合理,避免出现学习难度过大的现象^[1]。

(3) 反映和表现的改进

在这一教学阶段中,学生应该充分的发挥出自身的优势,将音乐表现出来,所做出的动作要比前期更加具有创造性和完善性,而教师则需要发挥自身的引导作用,及时发现学生存在的问题并进行解决,鼓励学生进行沟通与交流,使学生可以想出更多的反应方法,比如利用不同的身体部位和动作将音乐的内涵展示出来,这样一来就可以有效的激发学生的学习动力,使学生可以积累更多的知识。

(4) 综合反应与视谱

如今的教育背景下,高校的音乐教育体系也得到了完善,而完善的教学体系则包括对耳朵、眼睛、四肢和大脑的综合训练,而在达尔克罗兹教学法体系中,必须遵循在抽象的理解后积累经验的原则,因此,应在完成前三个教学阶段,后再加入视谱教学,如果过早的引入视谱教学,则可能会导致学生只会按照乐谱进行合唱,

最终影响到学生的创新能力。

(二) 把握教学的三个要点

(1) 音乐音响的刺激

音乐是一种动听且美妙的音符,当音符传入到人的大脑和耳朵中,会使人产生情感上的共鸣,所以音乐也属于一种听觉艺术,而在音乐这种艺术中,最重要和最基础的环节就是聆听和赏析,这也就说明,音乐艺术是一个审美的过程活动。因此,在高校的音乐教学中,教师应该是先演奏好相关片段的作品,或为学生播放相关的演唱视频,以此加深学生。对音乐音响的理解,而后教师在进行演奏或演唱时,应该重点关注情感的融入,使音乐中特有的元素可以充分的展现出来,比如音乐的速度、音乐的力度或音乐的节奏感,这样一来可以对学生起到一定的暗示作用,从而使学生的神经系统可以感受到刺激,让学生可以更加专注的融入学习中,也有助于提高学生的肌肉反应速度。

(2) 肢体动作的设计与肌肉反应训练

学生在聆听音乐作品时,需要融入自身的情感,以此对教师所演唱或演奏的片段达成初步的理解,随后教师应引导学生做出相应的动作反应,比如力度增强时肌肉需要保持紧绷的状态,如果音乐比较柔和,那么则需要放松肌肉,而这些动作反应,只属于一些粗略或细微的反应,所以教师在教学过程中应设计出更加明显且具有延伸性的动作,只有这样才能强化学生的音乐感受,比如当音乐的情绪比较舒缓和平和时,学生的肌肉也处于放松状态,在这种情况下,学生的肌肉可表现出画圆的动作^[2],而当音乐的力度开始不断增强时,那么学生的肌肉也会越来越紧绷,这种情况下,学生可以通过托起双手并逐渐上升的动作将其表现出来,而当学生感觉到肌肉开始逐渐放松时,可以将双腿从站立的状态转变为下蹲的状态,经过这种长期的训练,就能够使学生在音乐的刺激下做出更加迅速的反应,也可以增强学生对音乐的敏感度,加深学生对音乐的理解。

(3) 指挥图示与肢体动作的结合

学生在进行合唱指挥时,将设计好的肢体动作与指挥图示进行结合,可以说是整个教学中最关键和最重要的一点,因此,在教学过程中,教师必须要重点关注动作的前期设计,并与指挥图示进行结合,找到二者之间存在的共性,使二者可以进行有效融合。再将之前所设计好的肢体动作保留后,利用指挥图示对其进行强化,比如当作品的力度减弱时,学生的肌肉也会逐渐放松,此时教师可以将指挥图示逐渐缩小,或将指挥图示的位置缓慢下移,这样一来就说明音乐的力量也在逐渐减弱。如果音乐作品的曲风速度比较快,那么这时学生会产生一种顿挫的感觉,强化学生的跳跃感,使学生可以更加有力的挥拍动作,而这种挥拍动作,具有非常强大的生命力,从而引发观众的情感共鸣。

(三) 在高校音乐教学中运用体态律动教育理念

达尔克罗兹教学法主要阐述了两个方面的内容,一方面是根据人体的本能对学生训练,使学生可以在学习的过程中与音乐节奏保持同步。在学习过程中,学生需要将自身的体验作为终极的学习目标^[3],并在训练节奏律动时,使身体的各个部分可以得到充分的配合,这样一来就可以充分的利用手、大脑、眼睛和脚等部位,感受音乐的节奏和节拍。比如,学生在进行合唱指挥时,必须对手部的肢体动作进行利用,因为手臂可以充分的表达出合唱作品的情感。同时,发声在合唱中也非常重要,也是呼吸状态逐渐向发声状态转化的一个过程,其对声音的形成发挥了非常重要的作用。如果学生在合唱过程中出现起身不统一的情况,则会直接影响到合唱的效果,而合唱指挥则可以利用手势对其进行引导,比如在合唱一些密度较大或气势恢宏的音乐作品时,必须确保指挥动作干净利落,如《在太行山上》《长江之歌》等音乐作品的合唱指挥中,务必要保证手势刚劲有力;而在一些比较抒情的音乐作品中,如《长城谣》,在合唱指挥中,需要确保手势的轻柔性、连贯性,使整个线条非常流畅;而在一些开头比较舒缓,具有戏剧性的音乐作品中,如《祖国,慈祥的母性》,在合唱指挥中必须要做到紧密结合和动静结合。

除此之外,在达尔克罗兹教学法中,重点指出大脑和身体应该具备对动作的控制能力和协调反应能力,使学生在完成相关动作时,身体与大脑之间可以互相配合,在这一过程中需要学生尽量保持放松状态,从而使身体、情感、听觉和大脑之间可以得到互相配合,以此强化学生的音乐理解。

结束语

总而言之,在高校的音乐教学中,合理的利用达尔克罗兹教学法,可以使整个教学更加流畅有效的提高课堂的教学效果,增强学生的音乐素养,实现高校音乐教学的目的。

参考文献

[1] 赛颖.“互联网+”时代背景下高校音乐教学改革与创新模式[J]. 艺术评鉴, 2020(18): 89-91.

[2] 王思子. 浅析音乐中考改革对中学音乐教育发展的意义[J]. 北方音乐, 2020(18): 202-203.

[3] 韩媛媛. 高校合唱指挥教学的开展意义与创新策略研究[J]. 黄河之声, 2020(03): 74.

作者简介:

陈泓宇(1988—),女,河南省鹤壁市,硕士研究生,助教,音乐学(钢琴),河南省郑州市新郑市检察职业技术学院。