

因“乐”生情，以“美”敦品

——浅谈基于美育视觉下小学音乐课堂的“寓情”策略

刘季静

东莞市常平镇第一小学

[摘要]一直以来，音乐教育承担着“美育”的教学任务和功能，教师以听、练、唱等手段培养学生认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力，从而使学生具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。本文主要从美育视觉，运用以乐“激情”、以乐“蕴情”、以乐“抒情”的“寓情”教学策略，培养学生发现美、感受美和创造美的能力素养。

[关键词]美育；音乐教育；“寓情”策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.546

《义务教育小学音乐新课程标准（2011年版）解读》中，把“情感态度与价值观”目标放在音乐课程目标的首位，指出其“在人的成长历程中具有十分重要的意义，在引导人健康向上、积极乐观的精神基石”，并把音乐课程目标的设计建立在“对人的生命存在及发展的整体关怀上”。说明现在的教育改革不仅需要我们的音乐教育要有教育功能，而且要有怡情功能。所以，在音乐课堂中培养学生的共情能力是不可缺少的部分。那如何积极和善于创造良好的环境和条件以及如何引导学生在学音乐的过程中充分调动各自的听觉、声觉、视觉和动觉等感官去充分感受音乐之美，进而学会表现和创作，形成良好的音乐核心素养，已达成与人共情的能力，这是每一位小学音乐教育工作者应该不断思索并努力付诸实践的课题。

一、以乐“激情”——感受美

（一）创设情境，启发聆听

音乐学习离不开情境，在课堂教学中运用情境来沟通认知

与情感的联系，通过情境来促进学生产生相应的情绪反应，并将这种审美情感转化为理性认识，从而使学生产生一种积极向上的精神力量。

《美丽的草原我的家》是三年级的欣赏教学的内容，如何从创设便于学生理解音乐的情境，笔者在歌曲背景音乐中，通过多媒体呈现内蒙古草原美丽风光和蒙古族人民劳动生活场景的图片——蔚蓝的天空、辽阔的草原，人们在骑马、放羊、摔跤；夜幕下，人们围坐在篝火边拉着马头琴……润物无声地把学生带入擦大草原的场景中，在此基础上，师生共同随音乐韵律作肢体律动和造型，体验音乐情绪，与热爱家乡的真实情感达到共情。

（二）巧设问题，专注聆听

音乐课堂的设问，需要凸显问题的音乐性、针对性、层次性和生成性等方面的教学策略，通过循序渐进的把学生的思维一步步引向认知新高度的同时，再达到自己和其他人的共感共

教学环节		关键设问	实践活动
整体感知		全曲可以分为几个乐段？	
分段欣赏	第一乐段	第一乐段的情绪是怎样？在你的脑海中出现了什么样的场景？	听辨主要节奏型 骑马律动表现
	第二乐段	第二乐段和第一乐段相比，哪些音乐元素发生了变化？表现了庆祝节日时怎样的心情？主题出现了几次？每一次有什么不同？	视唱主题旋律，填唱歌词 了解二胡音色和演奏技法
	第三乐段	第三乐段的情绪和哪一段相似？描绘了怎样的场景？	对比聆听，想象场景 合作表现“冲刺”场景

鸣。

音乐课堂中，好的设问就一颗颗珍珠将各个教学环节有机地串联起来，它不仅厘清音乐作品的主线，而且可以在感受作品魅力的同时，与作品中的“万马奔腾”的画面达到了共情，实现了音乐课程在学生审美能力培养方面的独特价值。

（三）“四觉联一”，深化聆听

Orff提出，音乐具有整体性，在学习音乐时，要促进感觉的协调，达到听、视、声、动三觉的结合。在小学音乐教学中，音乐教师应把握“四觉联一”的原则，使学生通过各种感知器官，尤其是肢体、头颈、腰胯等运动器官，在动作中理解音乐。除肢体外，还可以引导学生通过抖肩、拍拍等方式，了解音乐的主题和内容。对于局部规律性较强的音乐，教师可要求学生按照声律节奏谱的规律来律动。

小学生通过此类开放性的音乐活动，能够增加小学生对音乐的理解，是一个小学生抒发情感体验的过程；同时，也能够

给身体不太协调或性格较内向的小学生一个展示的机会，提高小学生自由律动的能力、增加小学生对动作、舞步的积累。

二、以乐“蕴情”——发现美

（一）学法，多样美

学生对于音乐艺术的审美体验和文化认知，只有在生动、多样化的音乐实践活动中，通过亲身参与，才能生成和实现。因此，教师要以“学生的学”为中心，设计丰富的教学方法，引导学生主动参与。使学生在音乐聆听、表演和创造中学会学习、学会思考、学会合作、学会分享，进而认识音乐，理解音乐，与音乐共情。例如，教师可采用奥尔夫音乐教学法中的“图谱观念”。学生能迅速掌握乐曲节奏的变化，旋律线的变化等，捕捉音乐的细节。为丰富视觉教学，教师还可运用简单图式组合颜色等，改善图式的频谱，帮助学生在短期内发现图式的规律。

例如在《打字机》的教学案例中，通过视听结合，主题旋

律赏析,感受旋律走向和特点,有效的学法指导,能使师生、生生间互相配合,全心投入到探索与创新的合作学习之中,能够更好的达到与音乐共情的教学目标。

(二) 合作,和谐美

每个孩子的心灵深处都蕴藏着丰富的情感。我们要相信积极的内心情感是可以变成孩子学习获得成功的巨大动力。音乐学习是一种特殊的学习,它不能保证你每一次的努力都能达到预期的目标和效果。那我们应该如何呵护孩子勇敢尝试的想法,并激励他们即使失败仍能勇往直前的积极心态?

四年级学生在学会演唱《春天举行音乐会》后,主动要求尝试小乐队合奏,他们自告奋勇,有的担纲主奏声部,用口风琴吹奏歌曲主旋律;更多的则选择乐三角铁、双响筒、串铃等打击乐器创编节奏型进行伴奏;经过练习,演奏开始了!打击乐手们卖力演奏,人脑非凡;口风琴声部势单力薄,主旋律淹没在一片喧嚣之中。笔者请孩子们各抒己见,大家七嘴八舌说开了:“合奏要以‘和谐’为前提,要突出主旋律”“打击乐不能太多,演奏的时候要轻轻的,不能喧宾夺主”“口风琴是红花,打击乐是绿叶,绿叶映衬红花才美……”笔者充分了孩子们的见解,并鼓励他们尝试自我改进,经过改进后,口风琴的数量增加了,打击乐首演奏的音量控制了,当一曲演奏完,教师的各个角落不约而同地响起了掌声,每个人的脸上都书写着成功的喜悦!

合唱、合奏和歌舞表演等音乐实践活动,都必须依赖良好的共感能力才能得以完成。只有身处和谐互助的合作氛围,学生才会感染生动的音乐气息,诠释美好的音乐形象,并感受到与他们合作的价值,从而明白合作精神的重要性。

三、以乐“抒情”——创造美

(一) 巧设活动,点燃共情之花

创造没有固定的模式,音乐创造活动更没有:“标准答案”。音乐教师应该启发学生立足于音乐作品,创造性地进行艺术表现,让孩子去展示各自的想象力和创造力,让音乐课堂真正成为发展学生个性,培养全面发展的创新型人才的舞台。

在授课《春天举行音乐会》这单元音乐内容的时候,笔者事先在教室里摆放了各种常见的打击乐器和一些发声材料,在课堂上,鼓励孩子去尝试演奏并探究他们的音色或是哪些音色适合草原上的声响,除了常见的双响筒模仿走路声、手串铃模仿鼓掌声、铝片琴模仿泉水声外,孩子们还很兴奋的抖动铁皮,模仿雷声;揉搓塑料袋模仿雨声;还惟妙惟肖地用人声学起了模仿牛羊的叫声……

创新活动需要孩子与音乐共情的感受,没有共情也就没有创新,会因为创新来源于各自有色彩的生命个体,来源于具有创新精神和思维个性的人。

(二) 各美其美,开拓创造时空

轻松愉快的音乐课堂需要依靠教师的引导,因材施教很重要。低年级学生,喜欢玩,喜欢模仿,喜欢表演,教师一定要突显学生的主体地位,巧妙设计教学环节,比如带领学生积极参与游戏,让学生大胆地表演,在玩中表演,在演中学习,从而深化学生对知识的理解,增强学生的音乐体验和情感体验,

锻炼学生的表演能力和创造能力。同时,教师要充分发挥主导作用,融入学生的游戏当中,和学生一起游戏,拉近学生和教师之间的距离,激发学生学习音乐的兴趣,提高学生的思维能力,培养学生的音乐实践能力和鉴赏能力。

在进行一年级《火车开了》一课的教授时,能够去使用“开火车”这个小游戏,吩咐学生们将一些小凳子去摆放成一条长长的火车的样子,之后让学生去坐在凳子上面,在去要求一个学生去扮演火车司机这个学生,同时其他的学生去扮演一些乘客。教师可以去要求学生去模仿火车运行时会发出来的咔嚓、咔嚓的声音,之后老师可以说出“咔嚓、咔嚓,火车开了”,之后老师也可以去融入学生里和学生一起游戏,而且可以去帮助学生对歌词进行反复的训练,防止学生出现不感兴趣的情绪而导致死记硬背的状况。

对于低年级的音乐游戏来说,需要去使音乐课真正的“活”起来,能够让学生在音乐过程里“动”起来。我们需要在小学低年级音乐教学里进一步的融入音乐游戏的元素,这样能够去很好地辅助教学,帮助学生去真正的投入到音乐中,体悟美,老师在教学中,需要合理的运用音乐游戏,立足教学实际,因材施教,挑选有效策略,促进孩子们打开音乐殿堂,最后把将孩子们带进美的世界。

(三) 和谐共舞,培养创新品质

文学巨匠高尔基说,美是自由的象征。每个孩子都有一双充满个性的“心的耳朵”。在教学实践中,教师应该尊重并鼓励孩子把每一次的音乐实践都变成一次“创造”,例如同一首歌曲有不一样的演唱形式,同一个乐句有不一样的演唱处理,同一首作品可以描绘不一样的音乐意境,或者塑造不一样的音乐形象,只要你的听觉想象足够合理!让学生养成创造的习惯,梳理创新的追求。因为只有勇于创造的人,孩子优秀品质的潜能才会被激发,在今后的人生体验中才能真正去发挥自己的力量。

第斯多惠指出:教学的艺术不在于传授的本领,而在于激励、唤醒、鼓舞。教师是爱的使者,离开了情感,一切教育都无从谈起。在音乐教育教学变革发展的今天,小学音乐教师需要秉持现代化的教学理念,遵循小学生身心发展的基本规律,善于走进孩子的情感世界,用热情、诚恳的胸怀,唤起孩子们学习音乐的兴趣和激情,深化学生对音乐的体验,不断强化和形成学生的音乐素养,为学生核心素养的发展奠定艺术教育的基础,让孩子们的心灵在跳动的音符中自由放飞!

参考文献

- [1]李菊梅.奥尔夫音乐在小学音乐节奏教学中的应用思考[J].天津教育,2021(12):142-143+150.
- [2]钱丽莎.小学音乐课堂实施整体感知教学的实践研究[J].中国教师,2021(04):73-74.
- [3]黄春丽.小学音乐课堂中节奏的教学方法分析[J].文科爱好者(教育教学),2020(06):202-203.
- [4]谢颖.略谈小学音乐课堂中学生节奏感的培养[J].新课程研究,2020(29):106-107.