

艺术教育系本科生如何将所学课程内容整合应用于福建省 学龄期儿童声乐教学实践

张伊涵 李峥 郑朝婧 胡婕

厦门华夏学院 福建 厦门 361000

[摘要] 本论文将详细阐述课题《企业品牌课程教培服务》研究成果,即《合鸟儿童声乐教学体系》,本体系通过查阅相关文献资料、科学调查研究、观摩教学、创新提升、实践筹备等过程,设定研究对象(根据儿童心理成长及智力开发程度,乳儿期为0—1岁、婴儿期为1—3岁、幼儿或学龄前期为3—6岁、童年期或学龄初期为7—11岁、少年期或学龄中期为12—15岁的科学规划)为福建省6—12岁学龄初期阶段儿童。

[关键词] 福建; 儿童声乐; 教学体系

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1301

一、研究意义

教育部对艺术教育培养高素质人才愈加重视,从小培养孩子艺术修养也越发受到中国家庭的重视,音乐课程层出不穷的出现在社会培训机构当中,其中不乏优秀的教学体系。但针对福建省儿童的生活环境、自身条件这些有普遍性特点开发的综合性、全面性、专业性的声乐教学课程体系并没有规范化、系统化、常态化。

笔者将艺术教育本科阶段所学课程内容整合,运用到本次课程体系开发当中,全面设计学龄初期儿童声乐教学,提高儿童脑力深层次开发和对音乐的理解能力。根据儿童身心发展特点设计阶段课程,突破传统声乐教学模式,使孩子们在声乐演唱过程中领悟知识、感受音乐、提高审美、发掘潜能、协调肢体、灵活头脑、规范语音、寓教于乐。借鉴、融入国外已成熟的音乐教学法,如柯达伊教学法、奥尔夫教学法、达尔克罗兹教学法等,将成熟的教学体系应用于笔者教学实践,开发出含基本乐理、视唱练耳、体态律动、声乐演唱、语音纠正五大模块为一体、全面突破福建省儿童学习声乐重点、难点的儿童声乐教学体系,将知识性与趣味性融合。

本篇论文将课题的研究成果加以阐述,明确此教学体系的内容、重点、难点,也将整合资源,后续开发、完善课程体系。

二、研究方向

在国家大力推进新文科建设、精细化教学的大方针下,笔者考察、调研福建省与国内外儿童声乐教学共性及特性,学龄初期儿童在成长发育阶段,教师需多运用感受音乐的方式让儿童学习音乐,根据学生声带及肌体发育程度进行演唱技巧上的训练。

首先,确定从五个方面培养学生能力,通过基本乐理的学习使孩子们从根本上了解音乐,打好音乐学习基础;通过视唱练耳的训练使孩子们敏锐听觉、提高洞察力,增强音乐记忆力,明确节奏和音准,从而获得丰富的音乐词汇以及熟练的读谱能力;通过身体韵律的练习来培养和提高学生们感受和表现音乐的能力;通过声乐演唱的学习使孩子们能正确运用气息、腔体、情感来表达歌曲,规范发声方法,保护嗓音;通过语音纠正,改变福建语音腔调,规范普通话,适应时代发展需要。

其次,确定此教学体系适用于社会培训机构。有时为功

利所驱使进行演出或考级的教学,并没有真正让学员在有音乐基础素养的情况下增加舞台实践,这就造成家长、儿童盲目展现、造成攀比的心理,脱离音乐教育的初衷。

授课较为单一,只进行基本的演唱教学,并没有将声乐演唱所要学习的歌唱技巧、身体韵律、基本乐理、视唱练耳、语音纠正等声乐演唱必备的音乐素质教育课程融会贯通,造成学习过程枯燥乏味,最重要的是脱离了声乐演唱学习的宗旨,即声乐演唱时歌者的身体即乐器,在系统学习声乐的过程中,学员应认识音乐、了解音乐、感受音乐、提高素养,达到开发智力、增强体魄的目的。

三、研究内容

小组上课标准为学生六人为一班,两位教师互相配合进行授课。本系列课程需培养学生:

(一)针对基本乐理在音乐学习中的基础词汇,是未来音乐学习的基石。学习音乐理论知识对于学龄初期儿童来说,非常枯燥乏味,容易让孩子们在一开始就对音乐失去兴趣。教师可借鉴优秀的教学法,如奥尔夫教学法,可向小朋友们简单讲解了四分音符和八分音符,并让小朋友们通过模仿教师动作的方式,感受节拍和律动。在小朋友们对节奏节拍有了基本认知后,设计有关本节课乐理知识的小游戏,让孩子们动起来,结合了“唱”、“奏”、“舞蹈”三个方面进行奥尔夫音乐教学。在课堂上播放耳熟能详的儿歌,让他们大胆地演唱出来,由教师带领其做一些简单的舞蹈动作,在播放歌曲的过程中,由教师引导儿童跟着音乐打节拍,培养他们的节奏感。在给他们传授基本乐理知识的同时,也激发他们对音乐的情感和体验。我们对于世界著名音乐教学法的研究不能就此止步,如何整合各类教学法和本团队的实践过程中的经验于一身融于此课程教学体系中,将是未来继续研究的重点。

(二)视唱练耳课程是本课程体系的重点,需要训练学生迅速掌握节奏和音高并整合于作品之中。“授人以鱼不如授人以渔”,孩子们学习音乐除了学会演唱歌曲以外,更重要的就是让孩子们拥有好的乐感和音感,学生有能力运用所学知识独立完成作品的演唱。采用匈牙利的著名音乐教育家柯达伊先生的柯尔文手势来进行教学。用每一个手势来记住音名,手势的不断升高也代表着音高的不断升高。在学生熟练掌握这些手势后,教师可利用柯尔文手势、音阶练习以及简单的旋律相结合,让学生有音高概念的同时,训练孩子们

手脑协调能力。在打好基础之后，可将柯达伊音乐教学法与合唱教学相结合，那么在小朋友们学习合唱曲目或进行节目编排时，就更加的有效率有质量且更加生动。

(三) 体态律动在实践的过程中，我们通过达尔克罗斯的体态律动，教会儿童把乐曲的感情化为具体的动作、节奏和声音。以简单的动作表现独特的音乐体验为基础，其目的就是发展学龄初期儿童的音乐能力，发展学龄初期儿童内在的音乐感觉，培养耳、眼、身体和大脑之间迅速交流的能力，在心中使时间、空间和能量相互之间建立联系。在实践课上，我们明确将“体态律动”这一部分放在课堂的开始，播放儿歌将音乐节奏感建立在儿童的内心，通过身体外的体态律动来激活这种感觉，确保儿童能体会到音调的起伏变化、节奏的快慢。将音乐与身体的感应和运动紧密结合，其目的是在于培养学龄初期儿童利用听觉与肢体动作来表现情感和感受音乐的能力，既培养节奏感，又有助于对音乐的全面感受，加强表演的自信心。

(四) 声乐演唱首先要学会运用气息功能（胸腹式联合呼吸），再配合控制发声功能（声带等），运用共鸣功能（头腔、胸腔等）把声音传递出去，最后运用语言功能（唇、齿、牙、舌）配合音高、节奏将歌曲完整的展现出来。在教授儿童演唱歌曲的过程中，我们应该充分开发儿童头声，训练轻声高位的技术，打造美好、灵动的声音，配合胸声进行演唱。

在儿童学习声乐初级阶段，教师需要让学生由浅入深体会声乐，塑造基本歌唱状态。例如：自然站立，笑肌微微抬起，给口腔留出充足的空间；呼吸时应该使用腹式呼吸，自然吸气。从最开始的发声练习中，让学生进行“a, e, i, o, u”五个元音的训练，配合“m、y”等辅音。最开始用“a、o”进行开口音训练，用“1 2 | 3 2 | 1 - |”音阶配合训练，打造口腔、训练气息与音准。在气息练习中，教师使用“气泡音”、“狗喘气”来让学生们感受胸腹式联合呼吸与发声器官互相作用的关系等。在歌曲上选择节奏型简单，表现欢快、规整，内容阳光，积极向上的四二拍、四四拍、八三拍作品。在学龄期儿童的课堂上，要让他们学习一首歌，应当由教师带领着学生，先进行带领朗诵歌词，再进行唱谱，将歌词代入到节奏型中，完成有节奏地朗读，最后才是将歌词代入到旋律中，进行完整的曲目的演唱。在声乐演唱中表演也是必不可少的一步，在完成歌曲的学习之后，动作的学习也是必不可少的。教师会根据歌词大意，对动作进行编排。在学习之后，学生们依次上台表演，这才完成一系列的课堂教学。

(五) 语音纠正。语音矫正是指针对发音、声调、声音、节奏等口语表达和交流方面有障碍的人群进行系统纠正和训练。福建省“五分钟一个村，即五分钟一种语言”的多元化福建方言的大环境，孩子们从小耳濡目染的也多多少少带有一些地域口音。根据福建人明显的“h”、“f”，“n”、“l”、“r”不分的问题，笔者对学生们设定了一系列的方案。首先，将口部操日常化，只有将口部操带入日常，时时刻刻的训练自己的舌头，才能控制好自己口腔内的肌肉。除此之外，在唱歌之前教师要求学生必须将歌词按照节奏缓慢、字正腔圆地进行朗诵，以达到规范并运用到演唱

当中。

四、研究成果

设置三个阶段的课程，学习内容、程度如下：

(一) 初级阶段，前20分钟进行热身活动以及体态律动，儿童在教师的带领下跟着音乐做出身体律动，感受节奏。接着弹奏练声曲，带着孩子们训练声音位置。中间的20分钟，采用奥尔夫教学法，带领孩子们认识并掌握了基本的乐理知识，包括拍子、拍号、简单节奏型的拍打、以及一些符号的辨认及书写等，带领孩子们学习并掌握了柯达伊手势。最后的20分钟，带领孩子们学习本节课要求掌握的声乐曲目。针对初期预计成果中，“让孩子们有基本的节奏韵律基础”以及“对声乐的学习有初步的了解”完全达到。

(二) 中期阶段课程中，前20分钟，根据不同的音乐，孩子们进行自主的律动，然后根据教师给的旋律选择自己喜欢、合适的方式进行声音训练。中间20分钟，先结合柯达伊手势进行视唱练耳学习，再运用奥尔夫教学法对一条新视唱的节奏、旋律进行分析，然后演唱。最后20分钟，学习或演唱一些节奏偏难的声乐曲目。中期的实践课程中，孩子们能够掌握复杂节奏型组合，在身体律动中能够代入自己的状态。

(三) 末期阶段课程中，前20分钟里，学生们能根据多种不同节奏做出反应，并掌握不同节奏特点。中间20分钟里，运用掌握的柯达伊手势进行视唱复习，并熟悉运用奥尔夫教学法演唱新曲子。最后20分钟里，加入了表演的部分，将学过的动作加入歌曲演唱中，完成完整的声乐表演唱。

(四) 最终成果如下：以基础班为例，初阶阶段能做到熟记七个基本音级，基本节奏，在这基础上加上基本身体韵律及良好的表演状态。中阶阶段能够加入较复杂的节奏，用身体律动进行片段性表演。学生唱歌时基本有良好的表演状态。高阶能够独立完成声乐的表演唱。

五、结语

以上为本课题阶段研究成果撰写的论文，针对福建省学龄期儿童声乐教学的研究并没有停止，本团队将继续细致研究本课程体系的具体实施方案。

参考文献

- [1]何丽.浅谈奥尔夫音乐教育对儿童声乐教学的影响.北方音乐.2020.
- [2]刘颖异.儿童声乐教育存在的问题及发展建议.艺术评鉴.2021.
- [3]郭瑜.探究奥尔夫教学法在儿童声乐演唱中的运用.北方音乐.2015.

第一作者简介：张伊涵，女（2001.6—），汉族，福建福安人，本科，学生，研究方向：艺术教育专业。

第二作者简介：李峥（1987.4—），汉族，黑龙江哈尔滨人，硕士研究生，教师，研究方向：声乐教学、演唱。

第三作者简介：郑朝婧，女（2001.7—），汉族，福建福州人，本科，学生，研究方向：艺术教育专业。

第四作者简介：胡婕，女（1999.10—），汉族，福建福州人，本科，学生，研究方向：艺术教育专业。

基金项目：课题名称：艺术教育专业本科生如何将所学课程内容整合应用于福建省学龄期儿童声乐教学实践。