

奥尔夫教学法在小学管乐团训练中的运用研究

吴稚雅

深圳市龙华区高峰学校

[摘要]奥尔夫音乐教学体系是以儿童的发展为本,带领孩子在游戏中学习音乐,在游戏中掌握学习方法。它倡导音乐学习是和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的,在音乐学习过程中,人人可以亲自参与、表现和创造真正属于自己的音乐,从而提高学生的创造能力。本文结合当前我国小学管乐团训练现状,引入奥尔夫教学法,认为国内的小学音乐教学应把音乐和动作、舞蹈、语言更好的紧密结合在一起,进而让每个孩子都乐于参与音乐活动,在乐团中发挥创造性。

[关键词]奥尔夫教学法;小学教育;小学音乐;音乐素养

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.891

乐器演奏在于提高学生的音乐兴趣,强化学生对音乐的理解力和表现力培养学生的音乐创造力方面具有重要意义。但是学习乐器相对枯燥,需要学生花费大量的时间和精力如何提高小学生对学习的兴趣,使他们快乐学习,是小学音乐教师需要研究的重要课题。奥尔夫音乐教育理念和方法进入我国音乐教育领域以来,给我国的音乐教育带来一股新鲜的气息。音乐课程标准书指出,音乐教育应该以音乐审美为核心,以培养音乐兴趣为动力,开展面向全体学生,关注个性发展,鼓励音乐创造的教育,并且在教育中要弘扬本民族音乐文化,理解多元音乐文化。而奥尔夫音乐理念中,音乐是为每一个人服务的,并且尊重世界多元化的音乐,这与新课标提出的音乐教育理念非常吻合。再加上奥尔夫音乐教学法丰富多样,可以根据教学内容,教学对象不断创新,其独树一帜的教育思想和鲜明特色的教育方法将会为小学管乐队训练提供助力。

一、奥尔夫教学理念

奥尔夫教学方法和核心理念在于原本性,是指在教育行业中影响力比较强的一种新型的教学方法,包括传统音乐、肢体动作、声音语言、舞蹈编排等多专业内容,并将“人本主义”作为教学活动的根本原则,奥尔夫音乐教学的特征如下。奥尔夫音乐教育体系是当今世界最著名、影响最广泛的三大音乐教育体系之一。奥尔夫的音乐教育原理,即是原本性的音乐教育。原本的音乐是和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的;它是一种人们必须自己参与的音乐,即人们不是作为听众,而是作为演奏者参与其间;它是先于智力的,它不用什么大型的形式,不用结构;它带来的是小型的序列形式、固定音型和小型的回旋曲形式。原本的音乐是接近土壤的、自然的、机体的、能为每个人学会和体验的、是适合于儿童的。

(一) 综合性

奥尔夫教学方法在应用时,将说唱、舞蹈动作、语言声乐等多种不同类型的音乐形式整合起来,结合音乐风格和音乐旋律,让学生将内心情感表达出来。这种综合性使得学生在音乐课程中获得更强烈的体验,将内心情感表达得淋漓尽致。

(二) 元素性

元素性指奥尔夫音乐教学法关注音乐技能的训练,在训练时,教师需要给学生不中音乐素材,选用传统的大小调式、反复固定的节奏等,让学生理解乐理、掌握音乐技能,进而演奏出理想的管乐。

(三) 即兴创作性

奥尔夫教学法还体验了创造性,管乐团训练的重要目标还在于培养小学生的音乐创作能力,在奥尔夫教学法下,小学生可以在多样化的音乐创作活动中培养创造能力,表达小学生内心深处的情感。

二、奥尔夫教学法在小学管乐团训练中的运用路径

(一) 语言在管乐团教学中的应用

奥尔夫认为,音乐教学应该将语言、音乐、动作等元素有效整合,引导学生亲身参与到音乐体验、表达和创造活动中,在学生自主参与的基础上,教师再进行指导。奥尔夫教学法的根本在于诱发学生的音乐本能,让学生寻找心灵深处的需求。这样,奥尔夫教学法将语言、音乐、动作融合在一起,让学生表达和交流音乐。

语言是生活中必需的交流工具,能够表达思想、传递情感,语言由语气、语词、语调、语法、语符等多种要素构成,这些要素中,很多与音乐要素具有相通之处。比如,语音与音乐中的音量要素相通。语气与音乐中的音色相通,语调与音乐中的音调相通,并且在音乐作品中,语言要素起到了重要作用,对于音乐情感表达、思想传递具有重要影响。

小学生年龄较低,音乐知识薄弱,因此在管乐团训练中,教师可以用语言帮助学生理解音乐作品,比如让学生朗读歌词、童谣,加深学生对音乐作品的理解,进而调动学生的演奏兴趣,增强学生的认知。同时,朗读歌词也可以让学生掌握基本的节奏。比如,教师引导学生朗读“万丈高楼平地起”的歌词根据歌词的节奏朗读,让学生自己体会附点音符的感觉,待同学们都能够把节奏准确朗读出来以后,可以请学生根据歌词的节奏敲一敲小军鼓,整齐地打出附点节奏型。因为学生对音符的感觉各有不同,所以没有经过标准化的训练,学生很难拍打出整齐的附点音符。而通过运用奥尔夫的语言教学,学生们熟悉了歌词的节奏后,就能根据歌词节奏敲打附点音符。

(二) 动作在管乐团教学中的应用

动作包含肢体动作、时空运动,也包括即兴的民间舞蹈等等。在音乐教学内容中加入动作因素可以丰富音乐课程内容。教师只需要在教学过程中配合音乐融入动作,就可以让课程散发出不一样的光彩。在我国小学音乐教学中,身体动作的应用比较少,所以,这种教学方法的发展潜力和空间都十分巨大。而在管乐团合奏训练中,教师可以应用奥尔夫动作教学中的声势教学法,也就是将身体作为乐器,利用身体动作发出声响。“声势”的产生时间比较早,早于语言和音乐的出现,因为它在情感表达、发泄比较直接,常用的声势有三种形式:拍手、跺脚、以手掌拍腿。拍手是将双手拍在胸腰前。以右手指尖击左手掌根,发出类似于共鸣的声音,在管乐团合奏教学中,教师可以让学生做出这样的动作,使他们体会曲谱的音调强弱变化。跺脚分为坐姿与站姿两类,可以单脚独立跺地,也可以双脚配合跺地。在管乐团合奏训练中,学生一般是坐在凳子上来演奏的,因此以坐姿跺脚为主,跺脚时动作应该轻柔,以免损伤腿部肌肉和膝盖,跺脚时注意感受音色和音量的细微变化。跺脚声音较为深沉,节奏不宜过密和复杂,所以在管乐团合奏

练习中适合负责节奏重音的声部进行跺脚,如大号或长号。以手掌拍腿是将两手自由放在大腿膝部处,进行拍打。以手掌拍腿需要学生将手中的乐器放下来,全身心配合音乐的节奏进行拍打。因为以手掌拍腿可以变换出极为丰富的节奏样式,所以它是管乐团合奏练习过程中打击乐学生极好的热身准备练习。除了这三种类型的声势以外,还有一些较为复杂的声势,例如,捻指,是中、拇指相互发出的响声,但是这种形式在小学音乐训练中应用比较少,因为他具有一定的难度,不适合小学生。所以不少音乐教师尝试用弹舌来代替捻指发声。弹舌的音量较小,并且富有乐趣,声音脆朗,比较受小学生们喜欢,在管乐团合奏训练中,教师可以让旋律声部(如小号、长笛、单簧管等)来运用弹舌声势来进行声势训练。

在管乐队训练中,教师可以结合关于乐器种类给学生设计不同的声势训练,比如演奏长笛和小号的学生进行弹舌训练,演奏长号和大号的学生进行跺脚训练,演奏圆号和上低音号的学生进行手掌拍腿训练,演奏单簧管的学生进行拍手训练。声势训练能够让学生进一步体会音乐节奏,进而使他们在演奏管乐器时,把握好自己的节奏,配合其他学生共同完成好乐曲演奏。总之,声势训练不仅能够激发学生对音乐学习的热衷度,还可以让他们在合奏乐曲时心中有一定的把握性,从而提高学生的管乐器合奏能力。在声势训练中,教师要注意维护好现场秩序,不要让他们胡乱拍手、跺脚。

(三) 听力训练在管乐团教学中的应用

奥尔夫音乐教育的核心在于听力训练,奥尔夫音乐教育的任何一种训练方式的目的都是为了增强学生对音乐的感知力和表现力。在奥尔夫音乐教学中的听力训练主要有素材范围的扩展、开放式的听力训练、动作的参与和图形谱的使用。不少管乐团训练追逐功利性目标,关注演奏技巧和演奏知识,而忽略了培养学生对音乐的感知力和表现力,而奥尔夫听力训练设计了丰富的训练形式和辅助工具,比如,图形谱教学。图形谱以视觉符号形式记录各种音乐元素,将音乐以可视化的形式直观呈现在学生面前,通过观看图形符号,学生对于音乐的音调变化、节奏变化有更清晰的认知。奥尔夫音乐教育的图形谱可以标示各种类型的音乐元素,从要素到结构甚至风格特征,所有的元素都可以通过图形符号简易地、直观地标示出来,并且其应用也比较简单,几乎不需要学习和准备就可以直接应用。教师可以引导学生创造图形符号比如画波浪线表示音乐强弱,波浪线起伏越大代表音强越大,波浪线起伏越小代表音强越弱,波浪线起伏的变化代表音强的变化;又比如画一朵云朵表示连音,如果出现断音,则在云朵的下面画几个点像下雨一样,也代表断音。

(四) 歌唱在管乐团教学中的应用

在奥尔夫教育观点里,歌唱可以为学生发展其他音乐能力奠定基础。歌唱时学生能够全面体验音乐,而且歌唱可以强化学生表现力。例如,学生总是不能用自己的乐器流畅地吹奏完一首乐曲,老师会让学生先唱旋律,唱好了就自然而然吹好了。在管乐团教学中运用歌唱的方式进行管乐器教学,还可以让学生放松肢体,改进呼吸方法,从而提高他们对音准的感知能力。又如,大部分小号学生在吹奏时有喉头紧张、肢体僵硬的毛病,所以高音G对于他们来说一直是一个难题。在训练过程中,学生在模唱时,教师要时刻提醒学生放松,不要把气息堵在喉咙那里,而且一定要把这个音唱准。吹奏时,教师除了让学生注意吹奏高音G时口风的位置和大小以外,还要让学生用刚才模唱的感觉演奏这个音。《凤阳花鼓》是一首安徽民

歌,采用单乐段结构,描述了民间艺人身背花鼓、口唱小曲的卖艺生涯。教师可以通过歌唱帮助学生进一步了解安徽民歌的浓厚地域色彩,在传授音乐知识的同时,让学生感受到传统地方特色音乐文化的熏陶。

(五) 即兴创作在管乐团教学中的应用

奥尔夫说过:“让孩子自己去实践、自己去创造音乐,是最重要的”。在奥尔夫体系中,即兴演奏和创作的目的是让学生发展音乐能力。奥尔夫认为即兴是一种灵感游戏,能够让学生发展想象力,通过即兴表演,不善于幻想的人逐渐变得富有想象力。例如,竖笛即兴演奏,在低年级,让学生做单节奏的即兴演奏,随着学生竖笛演奏技巧的不断发展,单节奏即兴演奏发展至多个音的综合即兴。当学生慢慢熟悉音乐材料和演奏技巧后,教师可以与学生进行小乐句(1—2小节)的“问答”,即教师演奏一句起始句,学生接教师演奏的尾音,或者与教师的节奏形成鲜明的对比,或者使用教师所有的音但节奏必须有变化。即兴演奏让学生自主处理音乐元素,逐渐地学生能够掌握更多的音乐表现技巧,音乐创造力得到发展,个性表达也越来越自信。即兴演奏不仅使得演奏氛围更加轻松愉快,也能够为学生创建顷刻之间的美妙感受。在即兴创编活动中,教师要理解尊重每个学生的想法和表现,尊重学生的个性,并对学生的想法加以正确引导。绩效要做的目的并不是创造完美的音乐,而是让学生体验音乐创作的乐趣,让他们充分表达。即兴创编活动在管乐团训练中的应用,提高学生对音乐结构和曲式的领悟力,使他们真正感受创作音乐的乐趣,不断增强音乐再创作和音乐解释的能力,实践证明,孩子们学得开心,用得灵活,接受挑战时会获得成就感、满足感、焕发出潜在的创造能力。即兴创作不仅能够增强学生的音乐感知力和表现力,还有助于增强学生的信心,通过创作个性化的音乐,他们越来越敢大胆表现自己,进而变得开朗,好动脑筋,好提问题,敢于创作,敢于敞开心胸大胆地表现自己,逐渐使学生的聪明才智和创造性能力获得极大发展。

结语

综上,我国教育变革工作逐步开展,传统形势下的小学音乐教学方式存在诸多问题,无法满足小学生现阶段学习要求。将音乐新课程与奥尔夫教学进行整合实践,有利于学生音乐素质的提高,有利于激发学生的学习兴趣,有利于发展学生的思维能力,培养合作精神。小学音乐教师在管乐团训练中,正确应用奥尔夫音乐教学法,以学生为主体,将动作、听力训练、歌唱活动、即兴表演等多种方式有效结合,在提升小学生管乐演奏能力的同时,培养他们的音乐能力和音乐素养,让小学生在音乐知识期间真正感受到音乐的魅力。

参考文献:

- [1] 宋超.应用奥尔夫音乐教学法,让课堂充满乐趣[J].求知导刊,2021(07):71-72.
- [2] 王媛媛.论奥尔夫音乐教学法在小学音乐教学中的应用[J].天天爱科学(教学研究),2021(03):97-98.
- [3] 万雨轩,单宏健.奥尔夫音乐教学法在小学课程中的应用[J].大众文艺,2021(02):171-172.
- [4] 陶清岚.奥尔夫节奏教学在小学音乐教学中的思考[J].戏剧之家,2021(02):105-106.
- [5] 刘熙.奥尔夫教学法在小学民族乐团教学中的应用与研究[D].江西师范大学,2016.