

论小学音乐课堂创造领域教学的 常态化实施

■ 李 丹

On the Normal Implementation of Creative Teaching in Primary School Music Classroom

创造是发挥学生想象力和思维潜能的音乐学习领域，是学生进行音乐创作实践和发挥创造性思维能力的过程和手段，对于培养创新人才具有十分重要的意义。^①在日常教学中，创造领域的教学发展需要站在学生的角度，围绕音乐本质展开教学设计、实践与评价。通过学生感兴趣的方式，设计符合学生能力，即“跷跷脚就能够得着”的内容，给予学生充分的自主空间，使他们不用担心批评、不用害怕出错，最终构建出学生在创造过程中的心理安全区。

目前，在小学音乐课堂实践中，学生在“创造”领域的表现相较“感受与鉴赏”“表现”“音乐与相关文化”三个领域来说，还是相对薄弱的，较缺乏自主性、选择性及探索的意识与方法。笔者通过多年的一线课堂观察及教师座谈交流认识到，影响小学阶段创造领域教学常态化实施的主要因素有如下几点：第一，教师观念落后，没有认识到创造领域的内容对促进学生素养形成的重要性；第二，课前准备工作相对繁复，需要教师

另外设计主题、流程并准备教具；第三，学生缺少自主创造经验，实践过程中思维“放不开”，无法真正体会创造之趣；第四，教师的评价缺少激励导向等。通过对以上问题的深入思考，我们意识到在尊重小学生年龄特点的前提下，应充分结合日常教学现状，尝试从教师观念、教学实践、人文评价等几个方面不断完善，进而促进创造领域教学的常态化实施。

一、改变教师认知，落实创造领域教学理念

教师对创造领域教学理念、内容的认知度，与其在课堂上带领学生开展创造性活动的效果是成正比的。诚如贝内特·雷默所言，一个专业领域的实力，最终取决于其从业人员的认知与信念。构成这个团队的个人，必须理解他们个人努力的本质和价值。教师是教育理念的践行者，是日常课堂教学的主导者，是学生学习形态的引领者。教师在任何一个学习领域的教学设计、实施与评价，都关乎学生在该领域的学习效果与习惯养成。

“鼓励音乐创造”是音乐课程的基本理念之一，作为课程内容结构框架的重要组成部分，“创造”的内涵即探索音响与音乐、即兴编创与创作实践。教师须明确的是：学生创造行为的前提是基于音乐听觉，其中不仅包括对音乐要素要有敏锐的内在感受力，还要具备对音乐要素精准的表现力。在创造领域的教学实践中，教师应尊崇如下原则：其一，师生共同建立和谐的教学氛围；其二，为学生提供有趣的活动主题；其三，以学生为中心展开教学设计；其四，关注并鼓励学生个性发展，改变“懒得设计”“不敢放手”的老观念，设定生动有趣的创造性活动内容、形式和情境，发展学生的想象力，增强学生的创造意识。^②

二、善用学习材料，促进创造活动常态进行

美国心理学家布鲁纳说过：“学习的最好刺激乃是对学习材料的兴趣。”在创造领域的教学活动中，

教师应从音乐本位出发，合理利用教学用具、教材等，带领学生展开常态而有效的教学活动。同时，还要充分激发学生的好奇心与探究欲，引导他们勇于在编创活动中表达自己对音乐的独特理解。

（一）以教具切入，激发参与兴趣

创造就在身边，万物皆可音乐。一张纸、一本书、小卡片、纱巾、石子、木条、课堂小型打击乐器、自己的身体……都是创造领域的“教具”来源。教师无须特意准备，而是要启发学生充分利用身边触手可及的物品，自主地去探索、模仿自然界与生活中的声音。此外，还要创造声音情境，讲好声音故事，将学生的所见所闻与音乐紧密联系在一起，帮助学生在倾听与表现中陶冶情操。

案例1 《雨中的森林》

活动要求：配合教师的念白，利用教具进行声音模仿。

教具准备：雷音筒、雨声响筒、蛙鸣筒、鸟哨、纸片、水盆、方凳……

表1

教师旁白	学生行为
天空阴沉沉的，狂风撕破了乌云，雷声隆隆轰鸣着……	1. 负责演奏雷音筒的学生由弱渐强完成演奏； 2. 全体学生轻拍方凳模仿雷声
雨像断了线的珠子一样落了下来，越下越大……	1. 负责雨声响筒的学生由慢到快地完成演奏； 2. 全体学生晃动纸片模仿大雨的声音
雨渐渐小了，停了……	演奏雨声响筒的学生控制演奏力度，表现雨声由强到弱、由急到缓的变化
远处偶尔传来小鸟清脆的叫声……	演奏鸟哨的学生开始模仿
池塘里的小青蛙唱起了动听的歌……	演奏蛙鸣筒的学生开始模仿
雨过天晴了，空气中弥漫着清新的草木香，还有一条小溪在流淌……	一至两名学生拨动水盆中的水

这是一个充满趣味的合作过程,教师营造的氛围有效激发了学生的创作灵感。在教师的引导下,学生利用小型打击乐器、方凳,甚至是看似与音乐课毫无关联的水盆、纸片等物品,合作模仿出了他们脑海中大自然的音色。因此,在日常音乐课堂上,教师除了要启发学生模拟自然界的聲音外,亦可设定某一个生活场景,如忙碌的清晨、游乐场一角等,鼓励学生通过观察与合作,巧用教具完成声音模仿。

此外,利用学生感兴趣的周边物品来有效激发学生的参与兴趣,在这一过程中并不需要拘泥于形式,更不用过于看重结果,关键在于培养和锻炼学生的创造意识与创新思维。长此以往,一定会在学生心中播下一颗“创造”的种子——在音乐中探究、实践并生成独立想法。

(二) 以要素切入,突出音乐本质

依据小学生的年龄特点,建议在每节音乐课中适当增加培养学生音乐创造力的基础训练环节。教师应从音乐本位出发,紧紧围绕音乐要素展开教学设计,带领学生针对音高、音色、速度、节奏、节拍、乐句等进行编创,进而提升学生的音乐创造力。久而久之,可以帮助学生养成用音乐语言去表现音乐的良好习惯。以下,列举两个基础训练的范例进行简要说明。

案例2 成语接龙

教师启发学生用已知节奏型,对所给成语进行节奏编创。教师打恒拍,并根据学生的反应调整速度。学生独立完成每小节成语的节奏编创,随后合作完成节奏成语接龙。例如,“一帆风顺 0 | 生机盎然 - | 蒸蒸日上 0 | 国泰民安 | ……”

此类节奏编创,不仅可以选择成语,也可以选择古诗或者日常生活用语等,在充分调动学生学习兴趣的同时,亦可提高学生对已知节奏型的熟练掌握程度。此外,根据学生的能力差异,要对不同年级段设置梯

度目标,最终在编创节奏的过程中逐步帮助学生做到会读、会听、会认和会写。

案例3 乐句问答

学生使用“1235”四个音编创旋律,并与教师完成乐句问答。例如,教师边打恒拍边演唱两小节旋律“35 12 | 333 |”后,请一名学生即兴唱出答句旋律“35 32 | 11 1 |”。随后,教师变换不同问句,与多名学生依次完成乐句问答。

编创短小的旋律并与他人合作完成即兴乐句问答,是非常适用于小学生的一种旋律编创活动,它综合了节奏、音高、识读乐谱、合作表现等多方面音乐能力的培养。此类简单的旋律编创是挖掘、提升学生音乐创造力的直接途径,具有重要的实践价值。

以上两个教学案例,不仅关注音乐要素、突出音乐本质,而且方式简单、操作简便,最关键的是可以在每节课上重复实践。同时,紧紧围绕音乐要素展开的创造实践活动,既满足了学生的好奇心与求知欲,又能够较长时间地激发和维持学生的学习主动性和积极性,有助于学生养成良好的音乐创作习惯。

(三) 以教材切入,形成教学常态

以教材为载体,在课堂中实践,是促进创造领域教学常态化实施的关键。教师应从教材作品中挖掘创造元素,巧妙地将创造活动融入教学过程。期间要注意从学生的实际认知水平出发,重视创造力培养的阶段性,不要急于求成;关注创造力培养过程中的音乐性,力争有感而发,让学生的思维与音乐产生共鸣。以下,笔者将从教材中部分作品的歌词、旋律、节拍、律动等方面的编创内容进行简要说明。

改编歌词:不改变原有框架的歌词编创。以《法国号》一课为例。

原歌词：喻巴巴，喻巴巴，谁在唱歌？喻巴巴，喻巴巴，每天这样。

喻巴巴，喻巴巴，谁在唱歌？那就是我的法国号。

改编框架：____，____，谁在唱歌？____，____，每天这样。

____，____，谁在唱歌？那就是我的____。

编创旋律：补充完整或编创短句。以《土风舞》一课为例。

为下面的节奏编创旋律并唱一唱：

作品基本节奏： $\frac{2}{4}$ X X | X X | X X X | XX X0 |……

学生编创旋律： $\frac{2}{4}$ 5 5 | 3 1 | 2 2 4 | 3 2 10 |……

节拍互换：对熟悉的音乐作品进行节拍转换。以《铃儿响叮当》一课为例。

原旋律： $\frac{2}{4}$ 3 3 3 | 3 3 3 | 3 5 1 2 | 3 - |……

学生改编：

$\frac{3}{4}$ 3- 3 | 3- - | 3- 3 | 3- - | 3- 5 | 1- 2 | 3- - | 3- - |……

即兴律动：鼓励学生用肢体表现出对音乐的理解。这是学生根据当时的感受而产生的一种音乐创造行为，它往往与即兴表演联系在一起。^③例如，根据《动物说话》中的歌词内容，带领学生模仿小动物的样子及其典型动作；以《星光恰恰恰》中的节奏作为切入点，启发学生用不同的动作（拍手、跺脚、摆臂、点头等）表现相同节奏的乐句；充分利用《三只小猪》故事情节，鼓励学生随着音乐编创“搬稻草”“钉木头”“砌砖墙”等律动。

不同版本的教材对创造领域的内容均有着明确的梳理。例如，“人音版”教材中的“编创与活动”板块，不仅精心构建了作品的重点学习内容，还是形成性评价的依据与载体，层层推进，有效激发了学生学习音乐的积极性。教师要尊重教材、讲好教材，更应该遵循音乐课程标准的理念，合理开发教材。同时，还要挖掘编创主题，关注课堂生成，从点滴做起，努力让

创造教学活动成为课堂的常态。

三、注重人文关怀，明确创造实践评价导向

德国教育家第斯多惠在《德国教师教育指南》一书中写道：“教学的艺术不在于传授本领，而在于激励、唤醒和鼓舞。”我们的音乐课程评价也应着力于诊断、改善与激励的功能。特别是针对学生在创造领域表现的评价，更应该体现重过程、轻结果的形成性评估，关注学生个性发展，保护创新思维，注重人文关怀，做有温度的评价。

（一）在创造中获得尊重

正如陶行知先生所说：“你的教鞭下有瓦特，你的冷眼里有牛顿，你的讥笑里有爱迪生。”不论是成人还是学生，当自己的创意或付出换回的否定大于肯定时，必然会对自己的想法及行为产生怀疑，失去做下去的动力与信心，甚至伤害到自尊心。因此，我们应尊重学生、欣赏学生，努力发掘学生身上的闪光点，让每个学生都能在音乐编创的成就感中获得自信。同时，还要用欣赏的目光关注学生，以赞扬的语言鼓励学生，让学生充分感受到来自教师、同学的尊重。

（二）在创造中体验满足感

如果“尊重”是来自外界的肯定，那么“满足感”就是难得的、来自学生内心的主观感受。音乐创作实践的学习是一个循序渐进的过程，如果教学没有从学生实际出发，而是对学生的要求超过了其能力和水平的話，那么就会挫伤学生的积极性，甚至会使其失去创作信心。所以，在创作实践中，使学生感受到创作成功的喜悦和满足感非常重要。^④在创造领域的学习中，让学生为自己的小小创作成果而感到满足，真实感受到自己的点滴进步，是学习过程中最为宝贵的体验。因此，教师有责任激发出学生的主观力量，培养学生的音乐想象力、创造力，切实提升学生的音乐素养。

（三）在创造中发展个性

教师对学生创造力的培养，应贯穿于不同的教学

领域。音乐教学的各种实践活动,提供了开发学生创造性潜能的空间:不同的学生聆听同一首乐曲,可能会产生不同的理解;演唱同一首歌曲,可能会有多种处理方式;完成同一个练习,可能会有多种途径和不同答案。我们应重视音乐实践中的创造过程,充分发挥学生的想象力和创造力,不要用“标准答案”或“统一模式”束缚学生。^⑤在创造教学的开展过程中,既要面向全体,更要包容学生个体独特的思维。同时,还要承认和接受学生身心发展、认知规律的差异,给学生自主学习与发展提供自由的空间,尊重学生的个性,不强求一致。换言之,在实践的过程中,教师在培养学生的创造素养的同时,还应鼓励学生充满自信地张扬个性,适度发展自我、形成自我。

课堂是教学理念得以实践与修正的主阵地,因此,积极面向全体学生进行创造领域的教学实践是一个“集跬步以至千里”的过程。若要坚持创造领域

教学常态化,那么唯有从细节做起,为学生提供安心舒适的创造氛围,让创造理念在一线课堂落地生根。同时,还要培养学生的创新精神,鼓励学生的创造实践,并充分发挥音乐学科的优势,使学生在审美共情中享受创造的乐趣,提升创造的能力,形成终身受益的音乐素养。📖

注 释

① 中华人民共和国教育部制定《义务教育音乐课程标准(2011年版)》,北京师范大学出版社2012年版,第21页。

② 同注①,第4页。

③ 教育部基础教育课程教材专家工作组织编写《义务教育音乐课程标准(2011年版)解读》,北京师范大学出版社2012年版,第138页。

④ 蔡梦、苏籍编《新版课程标准解析与教学指导:音乐》,北京师范大学出版社2012年版,第126页。

⑤ 同注①,第30—31页。

作者单位:辽宁省沈阳市沈河区教师进修学校

书 讯

人民音乐出版社新版高中音乐教科书《多媒体课件》

本套课件基于新版课标要求,结合高中生身心发展的特点,在紧扣教材知识内容的同时,拓展了大量优质的音视频教学资源。课件的使用将有效地提升课堂教学效率和学生的课堂参与度,减轻教师备课授课负担,让教师有更多的精力专注于教学本身。课件以“U盘+教学手册”的形式呈现,其中,U盘内总计132个多媒体课件,配套“教学手册”以表格化的形式逐一为教师使用课件、开展教学提供指引性说明。

打开淘宝扫一扫,
即可登录人民音乐出版社天猫旗舰店购买。