

When Music Teaching in Kindergarten Meets Three Major International Music Teaching Methods

Hong Lin

Hubei Preschool Teachers College, Wuhan, Hubei, 430070, China

Abstract

With the continuous deepening of human social education activities and the rapid development of educational psychological science, the development of children's music education in the world has also undergone significant changes. One of its symbols is the formation, establishment and dissemination of three distinctive music education systems for children, namely Dalcroze, Kodaly and Orff. Body rhythm expert Mariana combined with the teaching of the core ideas of the world's three major music teaching methods has brought me a brand-new music teaching concept: human emotion is the source of music, and emotion is usually expressed by human body movements, including the ability to develop, feel and analyze music and emotion in human body. It has subverted our traditional teaching mode of piano and singing skills for many years, and realized that music classroom should be a teaching content and form integrating dance, speaking, singing, playing and drama, which makes us break through the idea of simple music class or instrumental music class.

Keywords

music teaching in kindergarten; body rhythm; three major teaching methods; creativity

当幼专音乐教学遇见国际三大音乐教学法

林红

湖北幼儿师范高等专科学校, 中国·湖北 武汉 430070

摘要

随着人类社会教育活动的不断深入和教育心理科学的迅速发展,世界儿童音乐教育的发展也发生了重大的变化,其标志之一便是富有特色的达尔克罗兹、柯达伊和奥尔夫三大儿童音乐教育体系的形成、确立和传播。体态律动专家玛丽安娜结合世界三大音乐教学法核心思想的教学,带给了我全新的音乐教学理念——人类的情感是音乐的来源,而情感通常是由人的身体动作表现出来的,在人的身体中包括发展、感受和分析音乐与情感的各种能力。颠覆了我们多年以钢琴、歌唱技巧为主的传统教学模式的理念,认识到音乐课堂应是融舞、说、唱、奏及戏剧为一体的教学内容与形式,使我们突破了音乐课单纯的课或器乐课的思路。

关键词

幼专音乐教学; 体态律动; 三大教学法; 创造性

1 引言

多年以来,幼专音乐课程一直在延续音乐学院的教学模式,以声乐、钢琴的技巧为主要的教学线索,贯穿着幼师学生的整个学习生涯。随着人类社会教育活动的不断深入和教育心理科学的迅速发展,世界儿童音乐教育的发展也发生了重大的变化,独立而富有特色的达尔克罗兹、柯达伊和奥尔夫三大儿童音乐教育体系的形成、确立和传播,大大地推动

了儿童音乐教育理论和实践的发展。作为发展中的幼专如何学习、借鉴这些音乐教育体系的精华,对我校的音乐教育进行更进一步的探索和创新呢?

笔者有幸参加了由德国体态律动专家——玛丽安娜执教的“原本音乐教育体态律动”的课程学习,论文围绕该课程学习展开论述。

2 学习内容

2.1 体态律动

体态律动由瑞士著名的作曲家、音乐教育家达尔克罗兹创建,是我们本次学习的核心内容,教师先让我们体会身体的松弛,在松弛、自然的状态下,将我们听到的音乐用我们

【基金项目】2019年度职业院校教育类教指委学前教育专业立项课题《音乐剧在幼专音乐教学中实效性的探究》(项目编号:2019XQJYKT22)。

的身体表现出来。例如,教师播放一段音乐,让我们随着音乐律动、击鼓、进行器乐合奏;有时教师出示一幅图画,让我们用声音、动作把图画内容表现出来。

2.2 合唱教学

教学中,玛丽安娜融入了柯达伊教育的精髓——民族音乐教育观(以继承和发扬本民族优秀的音乐文化,让本民族的优秀音乐成为音乐活动的主要内容)。选用了中国民歌《茉莉花》让我们边律动边合唱,让我们感受到中国民族音乐的魅力^[1]。

2.3 节奏训练

玛丽安娜结合了奥尔夫音乐教育的思想,强调节奏第一,从“元素性”音乐教育入手,利用最原始、最简单的拍手、打击乐器及即兴合作等方式对我们进行节奏训练,面向我们每一位音乐天资和生长环境各不相同的学员,唤起我们身上潜在的音乐本能,使音乐成为我们自发的要求。

2.4 即兴创编

即兴的音乐创造活动是达尔克罗兹最大的贡献,从学习的第一天就开始了即兴的音乐创造活动。最初是在体态律动中留给我们两个八拍的音乐让我们即兴律动,接下来让我们听一段音乐,用肢体把音乐表现出来,后来是加入鼓、扇子、纱巾道具等把音乐表现出来,最后是出示图片、绘本、故事改编成律动、音乐表演。

教师将我们分成四五个人一组。给我们一段素材,如一段音乐、一组图片,让我们即兴创编,创编过程中,我们组内探究,在分享创编作品时,组与组之间相互学习,渐渐我们从不知所措到能完成,再到追求创新。即兴创编的音乐活动,开发了我们的潜能,拓展了我们的视野,让我们感受到了学习方式的多样性。我们不仅从教师身上,也从每一位学员身上学到很多,同时也感受到了自我的成长。

3 成效

整个体态律动的学习过程中,我们充分享受音乐之美,陶醉在音乐中,感受到音乐的无穷魅力,明确了体态律动是一种融音乐、舞蹈、戏剧为一体的音乐表现形式^[2]。认识到人类的情感是音乐的来源,而情感通常是由人的身体动作表现出的。在人的身体中包括发展、感受和分析音乐与情感的各种能力。因此,音乐学习的起点不是钢琴、长笛等乐器,而是人的体态律动。

此次学习,颠覆了多年以来我们一贯以钢琴技巧、歌唱技巧为主的传统教学模式,认识到音乐课堂应是融舞、说、唱、奏及戏剧为一体的教学形式,使我们突破了音乐课单纯的课或器乐课的思路。让我联想到,为什么我校存在学生翘课、考试不及格等现象,明白了有的学生甚至学了三年、五年,知道毕业了也不会弹钢琴的问题所在。不得不引起思考,我校音乐课程如何开设更合理、更符合学生的需求和社会对人才的需求。

4 探究

达尔克罗兹、柯达伊和奥尔夫是当今世界最有影响的三大音乐教育体系,达尔克罗兹的体态律动、柯达伊的合唱、奥尔夫的节奏第一、打击乐。玛丽安娜以原本性音乐体态律动为教学核心,将三大音乐教学法的精髓有机结合,融入教学活动中。

4.1 全民音乐观

“我们必须将广大群众引向音乐”是柯达伊全民音乐教育思维的核心。立足于提高全民族文化素质提出了全民音乐教育观。认为音乐与人的生命本体有着密切的关系,人的生命不能没有音乐,没有音乐就没有完美的人生,要让音乐成为人的文化发展不可缺少的一部分。“没有其他的学科能像音乐那样好的在身体方面和精神方面为孩子们造福”。柯达伊的全民音乐教育观视美育为国民基础教育的重要组成部分,是塑造匈牙利未来公民良好的道德修养、完善的文化修养和爱国之心的手段之一^[3]。

4.2 民族音乐教育观

“拿什么去教育人民?”柯达伊的回答是:“优秀的民族民间音乐。”柯达伊和奥尔夫都以继承和发扬本民族优秀的音乐文化,让本民族的优秀音乐成为音乐活动的主要内容作为音乐教育的目标,认为:“最好的作品”是指那些真正能使人受到鼓舞,赐予他们力量的音乐,如《五星红旗》《国际歌》;其中最高品质的音乐素材便是——用母语演唱的民谣,如《天黑黑》《茉莉花》等。

4.3 科学的音乐教学法

4.3.1 原本性音乐教育体态律动

原本性音乐教育体态律动是达尔克罗兹教学法的核心思想达尔克罗兹曾形象化地把人体比喻成“乐器”,是一种能理解音乐的要求、解释音乐的一种“乐器”,通过身体动作

的“弹奏”把对音乐要素的理解展示出来。这种身体的律动充满了生命的节律和动感之美,故称之为“体态律动”。

原本性音乐教育,从“元素性”音乐教育强调从音乐入手,让儿童聆听音乐,引导儿童通过身体运动去接触音乐的各个要素。“元素性”的音乐不是单纯的音乐,它是和动作、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^[4]。

4.3.2 推崇合唱教学

合唱是培养音乐素质最好的途径,是一种经济、简便、易于普及的群众音乐教育形式。柯达伊的合唱教学,是将歌唱、动作、游戏、表演、即兴创作等形式相结合,给儿童创造获得全面、丰富、综合的审美体验和表现表达的机会。柯达伊认为“即使最精心、最富有的父母,都无法给予孩子集体教育”。

4.3.3 节奏第一

奥尔夫认为音乐构成的第一要素是节奏,不是旋律。节奏是可以脱离旋律而存在;旋律则不可以没有节奏,因为节奏是音乐的生命与动力。

奥尔夫从语言节奏和动作节奏两方面培养儿童的节奏感。在奥尔夫音乐活动中包括动作律动、声势活动、舞蹈、戏剧表演、指挥。奥尔夫创作了整套的打击乐器,他认为打击乐突出节奏,音色鲜明有特点,无指法负担,有利于儿童即兴创作,演奏起来不会因为技术负担而束缚儿童的想象力、表现力和创造力。

4.3.4 即兴的音乐创造活动

所有的音乐教学应当从游戏入手,通过即兴的活动达到它的目的。即兴表现有很多手段,包括律动、言语、故事、歌唱及乐器演奏。它使我们清醒地认识到即兴创作的音乐活动可以从儿童学习音乐之初便开始,它体现了音乐学习的本质,也体现了音乐教育对人类最高层次的能力——创造性能

力培养的作用,应该成为重要的音乐教学实践活动之一。

体态律动还可以配合多声部朗诵、声势活动、乐器演奏、编配旋律歌唱、设计故事等,最后可能发展成为小型戏剧的综合表演^[5]。

5 结语

《新课程标准》指出,力求体现深化教育改革,全面推进素质教育的基本精神,体现以音乐审美体验为核心,使学习内容生动有趣、丰富多彩,有鲜明的时代感和民族性,引导学生主动参与音乐实践,尊重个体的不同音乐体验和学习方式,以提高学生的审美能力,发展学生的创造性思维,形成良好的人文素养,为学生终身喜爱音乐、学习音乐、享受音乐奠定良好的基础。在我们今后的音乐教学中,应借鉴三大音乐教法之精髓,使幼专的音乐教学从单纯的知识技能训练转化为素质、能力、个性的培养;从重教学结果转化为重教学过程;从以教师为中心转化为以学生为主体;从单纯的器乐课的思路转化为融舞、说、唱、奏及戏剧为一体的综合教学形式。

参考文献

- [1] 中国音乐教育杂志社.第一、二届全国音乐教育获奖论文精选[M].北京:人民音乐出版社,2000.
- [2] 杨立梅.柯达伊音乐教学思想和匈牙利音乐教育[M].上海:上海教育出版社,2011.
- [3] 李姝娜,修海林,尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2011.
- [4] 杨立梅.达尔克罗兹音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2011.
- [5] 许卓娅.幼儿园音乐教育活动指导[M].北京:人民教育出版社,2009.