

打击乐进课堂的器乐教学形式的创新探索

周 颖

上海市向明中学 上海市黄浦区 200020

摘 要：器乐演奏对于激发学生学习音乐的兴趣，提高对音乐的理解、表达和创造能力有着十分重要的作用。作者所在学校为上海市首批实验性示范性高中，学校为器乐进课堂提供了完备的资源保障——各类打击乐器。本文所探讨的是如何在高中阶段开展打击乐进课堂，努力做到让每位学生掌握一门乐器，更好地感受和表现音乐，从而主动学习音乐。

关键词：艺术教育；器乐教学；打击乐；教学形式

随着音乐教育的深入发展，器乐教学已逐渐普及，打击乐也相继走进中小学课堂，成为学校音乐教育的重要内容之一。特别是近年来，许多学校开始着手打击乐进课堂的教学实践，但在实际过程中，打击乐进课堂却存在着诸多问题，如学校乐器不足、学生兼顾面狭窄、特别是教学形式的单一，已严重阻碍了打击乐的有效教学。因此，创新打击乐进课堂的器乐教学形式，是现实所迫，教学发展进程的必然。

作者所在学校为上海市首批实验性示范性高中，学校为器乐进课堂提供了完备的资源保障——各类打击乐器，再加上我们长期的教学实践探索，创造了独特的打击乐进课堂的教学形式，使学生通过以打击乐来演奏教材中的作品，体验演奏的乐趣，体验合作学习的乐趣，从而提升他们艺术欣赏与实践能力。为此，本文着重阐述如何在高中阶段开展打击乐进课堂，帮助学生形成正确的审美观念与健康的审美情感，提高学生的艺术实践能力和综合人文素养。

一、价值追寻：打击乐进课堂的三大优势

打击乐隶属于器乐，具有器乐教学的一般属性。美国著名的音乐教育心理学家詹姆士·莫塞尔曾说过：“器乐教学可以说是通往更好体验音乐的桥梁”，“事实上它本身就是一个广泛的音乐学习领域，在这一领域内，它为我们音乐教学提供了独特而令人高兴的音乐教育价值、效果的可能性。学生们充满着喜悦的心情，在教师的指导下，一定能将这种可能性逐渐变成自己的东西。”这精辟的论述，道出了器乐教学的本真意义，也反映了打击乐教学的通识价值。

但打击乐又有其自身的特点：如上手快、种类多、合作性强。因而它不仅能让学主掌握乐器演奏的知识和技、培养对音乐的感知能力、增强对音色、曲式结构、多

声部织体表现力的感悟，同时也更有助于培养学生的合作意识、规则意识和责任意识，促进学生人文情怀的孕育。

更进一步，现有的课程往往有厚重的“理论”之感，教师口干舌燥的空泛讲述，并不能让课堂充满活力，不免有隔靴搔痒之感。而打击乐器演奏具有很强的操作性，借助一些耳熟能详的旋律进行编配和演奏则能使学生们更快速、更直接地融入到打击乐演奏的氛围中，理解枯燥的“理论”，在直接参与、体验中促进新课程的实施，提升课堂的教学效率。

多年的教学实践让我也注意到，在实验性示范性高中学生有艺术特长的比例相当高。对我校2012届新生6个班级学生艺术特长情况作了调查，结果如下：

	1班 (41人)	2班 (41人)	3班 (38人)	4班 (39人)	5班 (38人)	6班 (37人)
键盘乐器	11	10	7	12	5	5
西洋乐器	10	11	12	17	9	6
民族乐器	3	4	1	0	5	4
声乐舞蹈	2	6	0	7	6	4
特长人数 (63%)	26 (76%)	31 (53%)	20 (92%)	36 (66%)	25 (51%)	19

纵观全年级6个班学生的艺术特长情况，可以发现每个班级有艺术特长学生几乎过半，有些班级甚至超过了三分之二，也有些学生身兼数个艺术特长，这在类似实验性、示范性高中的学校里具有普遍性。如何发挥这些孩子的自身优势，让他们学有所用，为他们创造更好的艺术教育平台，打击乐进课堂无疑是可行又切合实际发展需求的。

综上所述，打击乐进课堂，有三大价值效应：有助于学生规则意识的形成，有助于新课程的有效实施，有助于发挥学生的正能量。因此，打击乐进课堂已成为众多学校的自主选择，正呈现一种燎原的态势，不断推动

着音乐教育的变革。

二、创新探索：打击乐进课堂的器乐教学形式

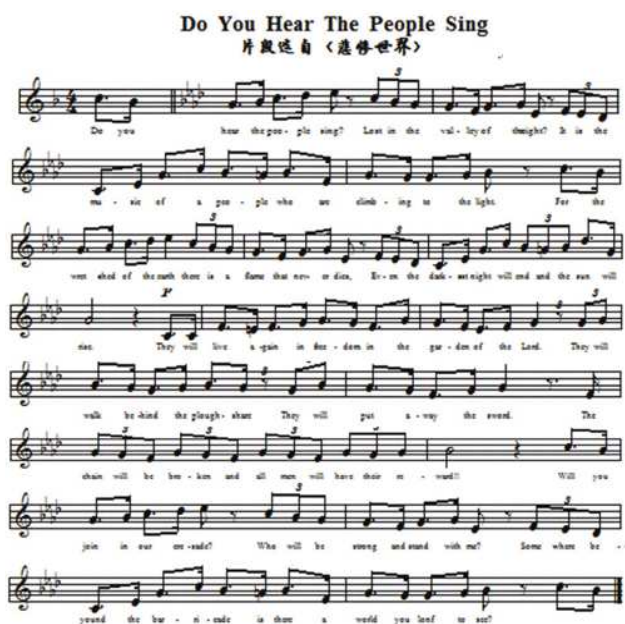
本文所指的打击乐进课堂的器乐教学形式不同于常规的学校打击乐团，而是以班级为单位、面向全体学生的一种授课形式。其主要的内涵有四个方面的体现：第一，作为普及音乐审美教育为其基本目标的音乐课程，必须面向全体学生，“不让一个学生掉队”，使学生通过音乐的技能实践来感知音乐的基础知识，体验音乐审美的基本过程与方法，感受音乐的情感魅力与人文价值，为学生音乐素养的全面培养与发展奠基，这是新课程的目标之一，也是教师神圣的教学使命。第二，从授课流程来看，它包括课前准备、课中学习、课后应用，但主体是在艺术课内实施完成，从而有效嫁接学生的学习与兴趣爱好。第三，从授课形式来看，更侧重于实践与体验。所谓实践就是学生能有更多练习机会，而不是听从于纯“理论”的召唤；所谓“体验”就是学生能从更多练习中，感悟打击乐的魅力，进而喜欢它、热爱它，达到自我应用的目标。第四，从授课内容来看，它可以是课外自选内容，但主体却是教材内容或是教材内容的延伸与拓展，因此它并不是加重学生学业负担，而是借助打击乐教学更好理解新课程。

下面以上海音乐出版社《艺术》高二年级第一学期第一单元第二课《声情并茂音乐剧 悲惨世界传四海》为例（该课获上海市中小学器乐教学评比一等奖，并被录入上海市二期课改教学示范课），进一步说明其教学形式的主要操作方法。

（一）课前准备

1.教师的准备。了解学生的基本情况，合理选取（或教材中）适合本班同学演奏的打击乐曲目，针对各班级学生实际情况，可适度简化作品演奏程度或适度提高演奏难度以达到更好效果。合理有效地将打击乐教学穿插在日常活动中，有计划、有步骤地引导学生在自信地、有表情地演奏中，形成良好的学习习惯与态度、分享体验打击乐合奏所带来的欢乐。本课例主要将剧中曲《Do you hear the people singing》改为打击乐器教学，其理由是该剧为进行曲风格，节奏明确，结构整齐，适合打击乐器演奏。（乐曲如下图）

2.学生的活动。在课前，学生了解作品背景、欣赏作品，为演奏作品做好充分准备。学生按器乐演奏程度分成A、B、C三组，分别演奏旋律性打击乐器、节奏性打击乐器、色彩性打击乐器。在此基础上将乐谱发给学生，各组学生分别按要求熟悉作品。



（二）课中学习

1.课中学习的目标侧重三个方面：第一，审美情感体验。对打击乐作品的背景、情感、内涵等进行交流与体验，并通过作品的演奏为基点，将体验的感受予以表现。第二，表现与创作。通过节奏的创编，基本打击乐技巧的练习，以及作品完整的演奏等艺术实践活动，感受打击乐的表现形式，提升艺术审美体验。第三，合作与交流。通过生生合奏，师生合奏，以及对艺术主题与情感的相互交流，体验艺术活动中集体合作的相互倚赖和协作的意义所在。（见下图）



2.主要的准备工作包括两个方面：第一，器材准备。包括多媒体设备、钢琴、木琴、马林巴、颤音琴、钟琴、太鼓、堂鼓、八角鼓、排鼓、通通鼓、轮旋鼓、小军鼓、大军鼓、沙锤、手铃、卡巴沙、木鱼、马铃、音树、牛铃、三角铁等各种打击乐器。第二，学生分组。A组演奏马林巴、木琴、颤音琴、钟琴等；B组演奏太鼓、堂鼓、八角鼓、排鼓、通通鼓、轮旋鼓、小军鼓、大军鼓等；C组演奏沙锤、手铃、卡巴沙、木鱼、音树、牛铃、三角铁等。

3.主要的课堂进程由五个环节构成:

环节一:演奏主题

A组学生用马林巴、木琴、颤音琴、小钟琴演奏主旋律。

环节二:节奏训练

(1)全体学生(每人一乐器)进行节奏训练

可以看到贯穿全曲的基本节奏型为(附点、三连音):



(2)除旋律声部打击乐器外,B组、C组学生分别进行节奏训练

环节三:创编华彩

让B组、C组学生分四组创编华彩,(A组同学共同参与讨论)。在基本节奏型的基础上,结合自身乐器之特点改编、创作,为自己演奏的打击乐器创作一句华彩,将自己演奏的乐器发挥极致。

第一组:太鼓、堂鼓、大鼓(或敲击鼓边等);第二组:小军鼓、八角鼓(或滚奏等);第三组:沙槌、手铃、牛铃、卡巴沙、三角铁、木鱼(发挥各自音色特点);第四组:轮旋鼓、通通鼓(结合高低音鼓变化)。

环节四:情感处理

对作品进行情感处理、强弱处理。作品为带再现的三段体结构。A段充满激情,进行曲风格,中段略微抒情,再现之前有个渐强的过程,再回到A段。

环节五:完整演奏(师生合奏)

(结合教材,加入一位男声演唱),老师演奏马林巴或钢琴,和学生共同完整的演奏整首乐曲,中间加入学生创编的华彩乐段。

A段(唱、钢琴、马林巴、小军鼓)、第二遍加全体打击乐。

B段(唱、马林巴、小军鼓)+华彩。

再现段A1(唱、全体打击乐、马林巴、小军鼓)。

(三)课后应用

1.知识迁移。通过一节课的学习演奏,学生在体验作品演奏乐趣同时,增加了对作品的进一步了解,作为教师应进一步引导学生学会迁移知识,将相关演奏技巧注入到新的领域,提升学生的学习能力。又如:

案例:高一年级第二学期《歌情乐韵 悦耳爽心》——音乐中的多声进行

在讲主调音乐与复调音乐的区别时,为了便于学生进一步了解复调音乐的特点,在欣赏了《弗兰多尔舞

曲》之后,可让学生分两组用马林巴演奏两个主题(在同一调内),体验复调音乐的魅力。

2.分析改编。给学生创设多种交流的机会,鼓励学生敢于表现自己,如进行新作的分析,并进一步改编新的作品,提高艺术实践综合水平。又如:

案例:高一年级第一学期《歌情乐韵 悦耳爽心》——改编、创作的民歌民乐

可尝试让学生将音乐剧《猫》中的主题改编成打击乐(马林巴)演奏,也可让学生将一些传统民歌民乐改编成打击乐来演奏,如《茉莉花》等,让学生体验创作的乐趣,分享成功的喜悦。

3.表现创新。鼓励学生将打击乐在合适的场合演奏表演,让学生所学即所用,促进学生音乐素养的整体提升。

三、实践反思:打击乐进课堂的两大要点

1.因“校”制宜:解决器材缺乏的弊端

以往的高中艺术课中大多还是以欣赏课为主,主要是由于课时、场地、器材等方面原因限制,实践性艺术体验教学活动几乎无法开展,所以打击乐进课堂首先要注意因“校”制宜。

如果在一般学校中,通常只有一些常备乐器,如:沙球、铃鼓、双响筒、小铃、木鱼、爵士鼓等,类似这样的条件,教师一方面可以向学校申请购置一些必备器材,如中学教材中涉及到的木琴、铝板琴等打击乐器,以丰富伴奏的旋律声部。当然也可以创造性地发掘身边各种能发出声音的物品来替代打击乐器,以解决由于客观原因造成的乐器器材缺乏的情况。

如果是实验性示范性高中,有条件的话可以在此基础上再添置些旋律性打击乐器,如马林巴、钟琴等。我校是上海市首批实验性示范性高中,虽然不是艺术特色学校,但学校重视艺术教育投入,重视器乐进课堂,丰富艺术课堂资源,逐步添置各类打击乐器。目前学校已有马林巴(5个八度)一台、马林巴(4.5个八度)两台、木琴一台、颤音琴一台、小钟琴一台、排鼓一组、太鼓六个、大军鼓、康佳鼓、邦戈鼓、以及各类堂鼓、八角鼓、通通鼓、轮旋鼓、小军鼓、沙槌、手铃、卡巴沙、木鱼、马铃、音树、牛铃、三角铁等打击乐器,可以满足班级里每位学生人手一件打击乐器。类似这样的条件,教师可以让每位学生在课堂上演奏一样乐器,从而体验到演奏的乐趣,体验到合作学习的快乐,体验到演奏成功的喜悦。

2、注重分层:应体现教学差异性

每个班级里学生艺术才能会有较大差异,对音乐的

理解能力也各不相同。有些学生器乐基础较好，识谱能力较强，演奏打击乐上手快；有些学生在小学、初中阶段参加过鼓号队，或者在以前音乐课上学习过口琴、口风琴、竹笛等简易乐器，对于节奏训练已有初步了解；也有的同学参加过合唱团，对于合作学习，合奏能力有一定认识。因此可以说，学生的差异是一个客观现实。所以面向全体学生的课程必然要应对差异性，体现多元性和可选择性，让不同的学生拥有适合他们发展而有所差异的课程，凸显“基础加拓展”的结构要求。

如对班级学生进行全面了解，然后按照他们的能力不同，兴趣爱好差异，分成A、B、C三组，进行有针对性的教学。

	学生基础	适合演奏	分组原因
A组	键盘乐器	马林巴、木琴、颤音琴、钢片琴	键盘排列相似，易学
B组	其他乐器	太鼓、军鼓、堂鼓等各类鼓乐	节奏感好，易上手
C组	无乐器基础	音树、三角铁、卡巴沙、牛铃等	色彩性打击乐器易学

此外，对于基础特别好的学生，可以在课堂器乐教学基础上再拓展，组成学生社团或学校打击乐团。

参考文献：

[1]王月萍.《打击乐配器——中小学音乐教学专业指导丛书》.上海教育出版，2010.

[2]上海市教育委员会教学研究室编.《上海市中学艺术课程标准》.上海教育出版社，2004.

[3]秦效原.20世纪中国打击乐艺术发展轨迹摭谈[Z].南京艺术学院学报（音乐与表演版）：2012，03.

[4]孙永富.浅谈中国打击乐的音乐艺术特征[Z].剧作家：2012，05.

[5]纪怀林.浅谈打击乐[Z].戏剧之家（上半月）：2012，06.

[6]梁靚.中西打击乐异同浅析[Z].北方音乐：2012，07.