

阿卡贝拉在童声合唱教学中的运用探究

谌 勇

(中山市文化艺术中心, 广东 中山 528403)

摘要: 阿卡贝拉作为一种无伴奏合唱形式, 凭借其纯净的音色和独特的艺术魅力, 在童声合唱教学中展现出巨大的潜力与作用。本文旨在探究阿卡贝拉在童声合唱教学中的运用, 分析其内涵, 阐述其在提升儿童音乐素养、培养团队协作精神和增强艺术表现力等方面的意义, 并提出相应的运用策略, 旨在推动阿卡贝拉在童声合唱教学中的有效运用, 全面推动童声合唱教学的多元化发展, 促进儿童全面成长, 同时为相关人士提供一些借鉴参考。

关键词: 阿卡贝拉; 童声合唱; 运用意义; 运用策略

随着音乐教育的不断创新与发展, 阿卡贝拉作为一种独特的合唱形式, 逐渐受到广大音乐教育工作者的关注。它以其纯净的音色、丰富的和声变化和紧密的团队协作, 为童声合唱教学注入了新的活力。在童声合唱教学中运用阿卡贝拉, 不仅可以提高儿童的音乐素养, 还能培养他们的团队协作精神和艺术表现力, 对于幼儿合唱综合能力、综合素质的培养大有裨益。因此, 积极探讨阿卡贝拉在童声合唱教学中的运用价值以及有效对策势在必行, 正当其时。

一、认识阿卡贝拉

阿卡贝拉 (A Cappella) 源于意大利语, 意为“在教堂中”或“按照教堂风格”, 它最初指的是在教堂中不使用乐器伴奏的歌唱。随着时间的推移, 阿卡贝拉逐渐演变成一种无伴奏合唱形式, 强调人声的纯净和和谐, 以及复杂的声部编排和和声变化。它的特点在于其完全依赖人声来创造丰富的音乐层次和动态, 在阿卡贝拉中, 每个声部都扮演着重要的角色, 无论是主旋律、和声还是低音基础、人声打击, 都需要人声来共同完成。阿卡贝拉的音乐风格多样, 既可以是庄严肃穆的宗教音乐, 也可以是轻松活泼的流行歌曲。其和声编排往往独具匠心, 通过复杂的声部叠加和音色变化来创造出丰富的听觉体验。此外, 阿卡贝拉还注重歌词的传达和情感的表达, 通过人声的力量来触动听众的心灵。可以看到, 在现代音乐教育中, 阿卡贝拉已经成为一种重要的教学手段, 尤其在童声合唱教学中具有广泛的应用。通过阿卡贝拉的训练, 儿童可以学习到和声、节奏、旋律等基本音乐知识, 提高他们的音乐素养和演唱技巧。同时, 阿卡贝拉还能培养儿童的团队协作精神和艺术表现力。

二、阿卡贝拉在童声合唱教学中的运用意义

(一) 提升儿童音乐基本素养

阿卡贝拉作为一种无伴奏合唱形式, 对于提升儿童的音乐素养具有显著意义。首先, 阿卡贝拉要求儿童具备基本的音乐理论知识, 如音准、节奏、和声等, 有横向的旋律, 也有纵向的和声。在排练和演唱过程中, 儿童需要不断学习和掌握这些知识, 从而建立起坚实的音乐基础。其次, 阿卡贝拉强调声音的纯净和和谐, 要求儿童学会控制自己的声音, 保持音色的均衡和统一。通过不断的练习和调整, 儿童的发声技巧和声音控制能力将得到显著提升。此外, 阿卡贝拉还涉及到复杂的声部编排和和声变化, 这要求儿童具备良好的听觉记忆能力和音乐感受力。通过参与阿卡贝拉的演唱, 儿童将逐渐培养出敏锐的音乐听觉和丰富的音乐想象力, 而这也必然能够促进他们良好音乐素养的培养。

(二) 培养儿童团队协作精神

童声合唱对于儿童的团队协作能力和精神有着较高的要求, 因此如何培养儿童的团队协作精神也是童声合唱教学中需要重点思考的问题。阿卡贝拉作为一种团队艺术形式, 对于培养儿童的团队协作精神更是具有重要意义。在阿卡贝拉的演唱中, 每个声部都扮演着不可或缺的角色, 需要演唱者之间的紧密配合和默契协作。儿童在参与阿卡贝拉排练和演出过程中, 和传统合唱相比, 声部人数更少, 既能独当一面, 又要融入整体, 将需要“两只耳朵”发挥作用, 学会倾听他人、理解他人、支持他人, 从而逐渐形成团结协作的意识和习惯。此外, 阿卡贝拉还要求儿童具备高度的自律性和责任感。通过阿卡贝拉的训练, 儿童将逐渐培养出强烈的团队归属感和集体荣誉感, 为未来的学习和生活奠定坚实的基础。

(三) 增强儿童艺术表现力

较传统童声合唱来讲, 阿卡贝拉作的表现形式更具艺术独特性, 风格多样、活泼灵动、个性自由且趣味性强, 其魅力和表现力是无可替代的。当儿童们深入参与阿卡贝拉的演唱时, 他们不仅是在学习音乐, 更是在探索艺术。从而极大地拓宽他们的艺术视野和审美体验。通过阿卡贝拉的排练和演出, 儿童将逐渐学会如何运用自己的声音和表情来精准地传达音乐作品的情感和意境。他们会在不断地实践中, 学会如何控制声音的起伏、变化, 如何运用音色、音量的微妙差异来表达音乐的内在情感。同时, 他们也会学习如何通过面部表情、身体语言来增强表演的效果, 使观众能够更深入地感受到音乐所传递的情感和意境。此外, 阿卡贝拉还非常注重歌词的传达和情感的表达。在演唱过程中, 儿童们需要深入理解歌词内容, 感受歌曲背后的情感和意义。这样的训练不仅有助于培养儿童们的艺术感知力, 还能够加深他们对生活的理解和感悟, 推动他们艺术表现力的提升, 为他们未来的艺术成长和全面发展奠定坚实的基础。

三、咸水歌在融入阿卡贝拉童声合唱教学中的运用策略

(一) 融入多元文化, 丰富教学内容增强地域风格特性

在童声合唱教学中, 引入阿卡贝拉不仅是为了教授一种歌唱技巧, 更是为了培养儿童对多元文化的理解和欣赏能力。不同的音乐风格、旋律和节奏都承载着各自的文化特色和历史背景。因此, 将多元文化元素融入阿卡贝拉的童声合唱教学中, 不仅可以丰富教学内容, 还能让儿童在学习的过程中感受不同文化的魅力, 拓宽他们的音乐视野。

我国的音乐文化丰富多样且内涵深厚, 各种地方性的民歌、戏曲等都是宝贵的文化遗产。其中, 就笔者所在的地区, “咸水歌”作为中山市首批国家级非物质文化遗产名录, 是高堂歌、大缙歌、姊妹歌等总称, 作为一种具有鲜明地域特色的民歌形式广泛存在与人们的劳动与生活之中, 它悠扬的旋律、节奏明快, 充满了咸淡水韵的韵味和疍家渔民的情感。将咸水歌与阿卡贝拉相结合, 不仅是对传统音乐的传承和创新, 更是一种中西文化的交流与融合。首先, 教师可以通过讲述咸水歌的历史背景和文化特点, 让儿童了解这种音乐形式的起源和发展。咸水歌是渔民们在海上劳作时唱出的歌声, 它反映了渔民们对海洋的热爱和对爱情的追求对生

活的向往。通过了解这些信息,儿童将更能够体会到咸水歌所蕴含的情感和意境。接下来,教师可以教授儿童咸水歌的歌词和旋律。在教学过程中,教师可以让儿童先学习咸水歌的基本旋律和节奏,然后再逐步引入阿卡贝拉的演唱技巧。例如,在咸水歌的某些段落中,可以让儿童尝试使用阿卡贝拉的声部叠加和音色变化来增强音乐的层次感和表现力。通过这样的练习,儿童将逐渐掌握如何在阿卡贝拉的演唱中融入咸水歌的元素,从而展现出独特的艺术魅力。此外,教师还可以组织儿童进行咸水歌与阿卡贝拉的合唱表演。在表演过程中,儿童们可以穿上传统的服饰,模仿渔民的形象,用歌声表达出对海洋的热爱和对生活的向往。这样的表演不仅可以让孩子们更加深入地理解和欣赏咸水歌和阿卡贝拉的艺术魅力,还能培养他们的舞台表现力和自信心,还可以在儿童音乐剧中融入具有咸水歌元素的阿卡贝拉。

通过融入多元文化元素,阿卡贝拉的童声合唱教学将变得地域风格鲜明且更加丰富多彩和具有吸引力。儿童们将在学习的过程中感受到中西文化、咸淡水文化、沙田地区渔耕文化等不同文化的碰撞与融合,从而培养出更加开放和包容的文化视野。同时,他们也将通过演唱咸水歌等具有地域特色的音乐作品,更加深入地了解 and 欣赏自己的文化传统同时,将带着自己文化特色的歌曲走向更大更宽广的舞台,老师们也可在咸水歌特色阿卡贝拉编曲方面做更多新颖的尝试。这样的教学方式不仅有助于提高儿童的音乐素养和艺术表现力,还将为他们的全面发展奠定坚实的基础。

(二) 创新教学方法,提高教学效果

1. 即兴创作:激发儿童的创造力和想象力

在童声合唱教学中融入咸水歌时,即兴创作成为了一种独特而富有成效的教学方法。为儿童提供了一个展现自我、表达情感的绝佳平台。在即兴创作的课堂上,教师可以首先为儿童播放一段咸水歌的旋律,让他们感受其独特的韵味和情感。接着,教师可以引导儿童根据这段旋律进行即兴的演唱,先一句一句分解,鼓励他们大胆尝试不同的音色、节奏和和声组合,让咸水歌的元素与儿童的创造力相结合,产生新的音乐火花。通过即兴创作的教学方法,儿童不仅能够锻炼自己的创作能力和音乐表现力,还能更加深入地理解咸水歌的文化内涵和情感表达。他们在创作的过程中,学会了如何将个人的情感融入到音乐中,如何通过音乐来传达自己的思想和感受。

2. 角色扮演:深入理解音乐作品

在童声合唱教学中,角色扮演同样是一种非常有效的教学方法。通过角色扮演,儿童可以更加深入地理解咸水歌所蕴含的情感和故事,从而更好地演绎作品。例如,当教授中山籍民间艺术家陈锦昌老师作词、黄德尧老师作曲的《挥篙踏浪闯四方》时,教师先讲述歌曲创作的背景,然后让儿童分别扮演渔民、渔船、渔网、海浪等角色。通过角色扮演,儿童可以亲身体验渔民捕鱼的艰辛与喜悦,感受海浪的起伏与变化。这样的教学方式不仅让孩子们更加深入地理解音乐作品,还能培养他们的情感表达能力和表演技巧。在角色扮演的过程中,教师需要引导儿童深入理解每个角色的性格特点和情感状态,帮助他们更好地演绎出角色的音乐形象。同时,教师还需要关注儿童之间的互动和配合,鼓励他们相互支持、相互学习,共同完成音乐作品的演绎。

3. 互动游戏:增强学习兴趣和参与度

游戏是儿童的天性。而互动游戏是一种非常适合童声合唱教学的方法,尤其在咸水歌的结合中,能够展现出其独特的魅力。咸水歌往往与渔家人的生活紧密相连,因此,教师可以设计一些

与海洋、捕鱼等相关的互动游戏,让儿童在轻松愉快的氛围中学习咸水歌。例如,教师可以结合咸水歌的特点,设计一个名为“捕鱼大赛”的互动游戏。在这个游戏中,将儿童分成若干小组,引导他们模拟渔民捕鱼情境,并根据歌曲节奏来进行情境互动配合。期间,可以为他们提供一些鱼儿气球、渔网等小道具,增强情景渲染,促进他们的游戏与互动。游戏结束后,根据捕捉到的“鱼儿”数量和质量,评选出优胜者。让他们把咸水歌风格的阿卡贝拉通过肢体和演唱表现出来,这样的互动游戏不仅增强了儿童对咸水歌的学习兴趣和参与度,同时在游戏中,儿童需要学会如何与他人合作、如何听从指挥、如何快速反应等技能等等,这也必然能够有效推动他们团队协作能力的培养,推动他们艺术表现力的提升。

(三) 注重个性化培养,提升儿童综合素质

每个儿童都是独一无二的,他们各自拥有不同的声音特点、音乐天赋和情感表达方式。这也要求教育者要关注他们的个性化培养,落实因材施教理念。因此,教师在教授阿卡贝拉时,必须关注每个儿童的独特性,并根据他们的特点进行有针对性的培养。而为了实现个性化培养的目标,教师可以根据每个儿童的声音特点和音乐素养进行有针对性的指导和训练。例如,对于声音条件较好的儿童,可以让他们担任主旋律声部的演唱;对于音乐节奏感较强的儿童,可以让他们负责节奏的把控和协调。同时,教师还可以鼓励儿童在演唱过程中发挥自己的想象力和创造力,为音乐作品注入更多的个性和情感。在个性化培养的过程中,教师还可以结合具体的音乐作品和表演场合进行针对性的训练。例如,在准备一场以咸水歌为主题的音乐会时,教师可以让儿童们深入研究咸水歌的风格和特点,并尝试将其与阿卡贝拉的演唱技巧相结合。通过这样的实践活动,儿童们将更好地理解和掌握阿卡贝拉的演唱技巧和艺术表现力,他们的音乐素养和艺术表现力也在不断提高。因此,教师需要不断调整训练方法,以适应儿童的变化,并帮助他们更好地掌握阿卡贝拉的演唱技巧,全面提升他们的合唱能力,更重要的是,教授阿卡贝拉的老师,要具备简单的阿卡贝拉的编曲能力,这样就能为阿卡贝拉走进课堂教学提供巨大的便利性和可行性。

在童声合唱教学中,阿卡贝拉的融入也为孩子们打开了一个全新的音乐世界。对此,广大教师应当充分把握阿卡贝拉的内涵及其在童声合唱教学中的应用意义,积极探索适合于儿童的阿卡贝拉童声合唱教学模式,从而全面提升他们的音乐表现力和综合素质,助力他们更好地成长与发展。

参考文献:

- [1] 夏昊.小学低段班级合唱作品的编创与教学策略[J].教学月刊小学版(综合),2022(Z2):73-75.
- [2] 梅玮.浅谈中小学阿卡贝拉合唱团的组建与训练[J].全国优秀作文选(教师教育),2021(06):21-22.
- [3] 刘楠楠.阿卡贝拉教学对青少年社会性发展的影响[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2021,43(03):121-124.
- [4] 王焱芬.阿卡贝拉在小学合唱中的教学实践探究[J].第二课堂(D),2020(12):56-57.
- [5] 陈春姬.以“阿卡贝拉”提升学生音乐素养[J].课程教育研究,2020(16):216-217.

本文系中国校园健康行动·教育教学研究成果项目:《阿卡贝拉在童声合唱教学中的运用探究(编号:EDU0505)阶段性成果