

律动教学在小学音乐课堂中的应用与实践

陈艺文

(湖南长沙, 410000)

摘要: 选择合适的音乐、结构清晰的音乐可以帮助学生在音乐课堂中进行律动练习,让学生在训练音乐聆听、音乐分析的能力同时还能够促进身体协调力、动觉神经敏感度的提升,通过动作学习音乐能够最大程度缩短学生理解音乐的过程,律动同时也是最直观的体验音乐的方式。在小学音乐课堂中,因为有空间和教具的限制,律动教学不能够完全发挥出在音乐教学中的作用,教师则需要通过多手段融合的方式尽量让学生能够进行活动,找到突破点,勇敢进行创新。

关键词: 体态律动; 音乐教学法; 音乐课堂

在小学阶段的儿童主要通过听、看、动、想等方式进行音乐的体验和学习,其中“听”与“动”作为主要感受途径,这也是儿童在音乐学习领域中最重要输入与输出感官功能,即感受与表达。“听”与“动”之间相互影响和作用,相互交叠促进。通过律动的呈现从而检测出学生对于节拍规律、乐句乐段(时间)、声音高低(空间)、乐句起伏(力度)等音乐元素的聆听敏感度。时间、空间、力度是体态律动教学中的重要三要素,也有些学者会将“形式”作为第四要素放进课例中进行分析。

在体态律动教学法领域中除了爱弥尔·雅克·达尔克罗兹先生外,还值得一提的一位学者就是埃尔夫丽德·芙伊德尔(Elfriede Feudel)。她是体态律动的先锋探路者之一。1910年她曾观赏过达尔克罗兹所教授音乐学院学生的一场音乐与动作表演。此后她便决定留在德国德累斯顿海勒劳韵律体操与音乐律动研究所,跟随达尔克罗兹学习。该研究所也是由达尔克罗兹主张建立,并主持研究和教学实践。上文提到的体态律动教学法重要元素中,在音乐所包含的“时间”“能量”元素基础上也是由她提出了很重要的“空间”“形式”概念。

In der Rhythmik treten Musik und Körper einander gleichwertig gegenüber: die Musik soll sich nach der Bewegung des Körpers richten, die Körperbewegung die Musik wiedergeben (Feudel 1956)。

在体态律动中音乐与身体处于同样重要的位置:音乐应服从于肢体动作,肢体动作则要反映出音乐。(埃尔夫丽德·芙伊德尔 1956)

学生在初听音乐时做出的自然律动,首先能够反映出他们对于基本节拍的感受,其重要表象则是需要学生在重拍处能做出明显的律动,并根据节拍规律重复该律动,也就是我们常提到的恒拍(稳定拍)概念。如学生能够迅速抓住节拍规律,学生再进行后续的聆听任务。如不能,则需要着重在音乐稳定拍的感受中进行巩固。

在逐步增加聆听维度时,教师则需要从以上提到的四个要素出发,引导学生从两个方面体验和表达音乐。一方面需要学生能够根据音乐的特点做出适合的动作(听——动),这一方面是学生直观的听觉感受,另一方面则需要学生用动作表达音乐,也就是音乐内化后的视觉化表象,即让观众从视觉角度看到音乐的变化,从而让观众将视觉信息转化成听觉感受。其中后者的感官转化过程更为复杂,而前者更多的是聆听习惯和动作语汇的建立和积累。

在小学音乐教材中有非常多的作品可以通过律动的方式进行学习,并且完成练习和表演。学生非常喜欢旋律明快、节奏风格特点鲜明的音乐,他们对于音乐的地域性、风格性的感受是敏感的,学生通过律动可以反映出他们所听到的细节及元素,同时教师通过学生们的身体动作也能准确地掌握他们感知的差异和程度,从而对进一步的学习和指导做出相应的调整。

以小学四年级人音版音乐教材中的一首聆听乐曲《森林狂想曲》为例,从体态律动教学法的角度进行活动和分析。

活动步骤:

一、初听音乐,了解音乐的基本情绪,帮助学生找到音乐的基本律动拍

(一)让学生在第一次聆听印象中独立完成活动:进行拍手、拍腿、踏步等单一声势;

(二)聆听任务:聆听过程中关注音乐中有特点的声音(例如乐器声或特殊音效)

二、音乐旋律的探究

听完一遍音乐后,让学生初步尝试模唱出反复出现的旋律1,教师可以用乐谱辅助(简谱、五线谱+首调唱名等、字母谱)

三、音乐段落的更准确聆听与辨别:

教师演唱旋律1,学生可以用一种律动方式表示旋律1(学生即兴动作),教师或学生从中选择出固定的一个律动方式进行原地表演。

四、第二次播放音乐,律动小任务

(一)当旋律1出现时,学生做已经固定的动作;

(二)当不同旋律出现时举起一只手表示,当听见与前两个旋律都不同的音乐时换举另一只手。

五、找出音乐中的旋律2与旋律3,学生回忆旋律特点,进行模唱

Figure 1 shows musical notation for three melodies (1, 2, 3) with corresponding rhythmic patterns below them. Melody 1 is in 2/4 time, key of D major. Melody 2 is in 2/4 time, key of D major. Melody 3 is in 2/4 time, key of D major. The rhythmic patterns are as follows:

Melody 1: d r m f s f m r r m r l t d r m t l t l t l t

Melody 2: d r m f s f m r r m r l t t d m r d l s l l

Melody 3: m l s m s l s m r d l d r m m r m

分别给旋律2和旋律3加上固定动作,学生在教师演唱旋律时进行即兴尝试,教师选择合适的动作并固定下来。(合适的动作指:律动要符合基本节拍、律动空间与旋律音高结合紧密等原则)

六、第三次聆听音乐(原地)

(一)在不同旋律出现时,学生要做出对应的动作;

(二)同时关注旋律出现的次数与顺序。(在这个环节不是所有学生一遍就能抓住音乐的结构变化,但这个环节可以测试部分学生的聆听能力)

备注:通过听音乐做动作提高学生聆听的准确度以及学生的听、动协调能力。

七、分析音乐结构



八、空间中的音乐律动活动(音乐的聆听巩固与再演绎)

(一)将学生分成三组,分别代表不同的旋律;

(二)各组分散在围圈中站好,教师演唱不同旋律,学生聆

听后作出相应动作反应(音乐角色分配,任务分散——形式);

(三)加入空间路线变化:学生在各自的旋律进行时,可以边做动作边行走(手脚协调训练——能量),但只能在圆圈中间的空地中进行活动(空间的划分与限定——空间与路线),在旋律乐句接近尾声时学生应回到原位站好(乐句的起始与结束——时间),音乐间奏时所有人可以离开自己的位置在空间中进行,同时关注他人的位移变化,从而调整自己的步伐。

(四)换组换动作。

九、结合音乐情绪与场景描绘,学生可以在单纯动作和空间活动基础上进行戏剧创编与表演

选择合适的音乐、结构清晰的音乐可以帮助学生在音乐课堂中进行律动练习,让学生在训练音乐聆听、音乐分析的能力时还能够促进身体协调力、动觉神经敏感度的提升,通过动作学习音乐能够最大程度缩短学生理解音乐的过程,律动也同时是最直观的体验音乐的方式。在小学音乐课堂中,因为有空间和教具的限制,律动教学不能够完全发挥出在音乐教学中的作用,教师则需要通过多手段融合的方式尽量让学生能够进行活动,找到突破点,勇敢进行创新。

参考文献:

[1] Giorgio J. Wolfensberger (Hrsg.): *Suzanne Perrottet. Ein bewegtes Leben*. Quadriga Verlag, Weinheim 1995

[2] Michael Kugler: *Die Methode Jaques-Dalcroze und das Orff-Schulwerk* (Elementare Musik übung). Lang, Frankfurt am Main 2000

[3] Lorenz, Karl: *Wege nach Hellerau*, Dresden, 1994