

思维导图提高乐团学生演奏能力的研究

商 虹

荔湾区青少年宫 广东荔湾 510500

摘要: 在多年器乐教学中发现两个问题: 效果和效率不佳。效率不佳指学生的学习效率较低, 不够熟练, 很多乐曲的重难点技术问题并没有解决; 效果不佳, 往往只是演奏音符, 在音乐表现力方面欠缺, 其中很重要的原因是对乐曲全貌不够了解, 知识记忆无序化、碎片化。为了解决这些问题, 本论文希望通过利用思维导图, 来帮助学生有效记录, 帮乐曲相关知识信息、提升乐曲演奏熟练度、表现力、达到演奏能力的整体改善。

关键词: 思维导图; 乐团学生; 演奏能力

Research on Improving the Performance Ability of Orchestra

Hong Shang

Liwan District Youth Palace, Liwan, Guangdong, 510500

Abstract: In many years of instrumental music teaching found two problems: poor effect and efficiency. Poor efficiency refers to students' low learning efficiency, not skilled enough, many key and difficult technical problems have not been solved; poor effect, often only in the performance of notes, an important reason is the lack of understanding of the music, knowledge memory disorder, fragmentation. In order to solve these problems, this paper hopes to help students to record effectively, help the music related knowledge and information, improve the music performance proficiency, performance, and achieve the overall improvement of the performance ability.

Keywords: mind mapping; orchestra students; playing ability

引言:

随着“双减”政策的实行, 学生、家长、社会、学校等均对学生在单位时间内的学习效率提出了更高的要求, 器乐演奏学科也不例外。这就倒逼艺术教师必须从深层次去思考如何通过多层次、维度去提高学生的欣赏能力、提高学生的演奏能力, 提高学生的音乐核心素养, 最终落实“双减”的目标实现。本文中用两幅思维导图的思维可视化、知识逻辑化的特点将课堂学习内容用图形笔记记录; 利用图像、符号等将抽象的感性音乐要素具象化; 整合信息、提取信息; 全面了解乐曲相关知识和背景的同时可以帮助老师们设计准确的教学目标, 规范教学步骤。对于提高学生演奏能力有积极作用。

作者简介: 商虹, 性别: 女, 出生: 1981.11.28, 籍贯: 山东, 学历: 本科, 职称: 小学一级音乐教师, 研究方向: 学生交响乐团, 小提琴教学, 单位: 荔湾区青少年宫。

一、思维导图的概念和意义

(一) 概念

广义的思维导图是一种将思维形象化的方法。运用图文并重的技巧, 把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来, 把主题关键词与图像、颜色等建立记忆链接。清华大学教授朱汉城教授说过: 音乐看似是感性思维的发展, 其实他的背后是高度的理性和逻辑。音乐即情感和理性的结合; 思维导图在此次研究中就是将结构、节奏、节拍融合乐感、韵律等感性思维, 让孩子们将这些元素运用可视化图形有一定逻辑的结合起来, 形成知识链条。

本文中的思维导图主要是指曲目背景知识图和技术重难点图两个图形。其中曲目知识图主要集中在乐曲的背景、曲目相关知识(节奏、音色、作者)等元素。技术重难点图主要内容把乐曲中的技术和音乐中的重难点以及解决办法进行梳理。用图形、符号、线条、文字、关键字等多种方法结合起来绘制思维导图, 作为师

生一起探讨和笔记的方式。可以放在学习一首音乐之前、中、后,甚至贯通全部学习时间,通过预习、总结、反思等持续丰富图形。

(二) 意义

1.从政策角度看:本研究,充分体现国家近年来在“五育融合”方面的总体方向。在《广州市教育事业发展规划“十四五”规划的通知》第一点:“坚持立德树人,促进学生全面发展”中要求“促进五育有机融合,充分发挥青少年宫等公益性未成年人校外活动场所的思想阵地引领作用”相关要求。

2.从学科融合角度:通过对相关文献的研究发现,在我国将思维导图运用到大、中、小学的教学当中已经非常广范了,尤其是主科。结合了语文、语言、美术、数学、历史、美术等多学科和多元素的思维工具。

3.从教学现状看:在多年的音乐和器乐课堂演奏教学中发现,很多学生在演奏中不够熟练、不连贯,不好听。问题产生有很多原因,其中很重要的是不了解曲目内涵、脉络、背景,对重难点技术问题没有掌握练习方法。其实老师不是没有讲,是他们有没有去像学科学习一样有效的记录,而思维导图是促进思维激发和思维整理的非线性可视化工作。它能够用更方便、快捷、有趣的方式让学生了解乐曲的脉络、重点,梳理重难点,从而提高演奏效率。

二、国内外的研究状况

(一) 国内

将“思维导图”作为主题在中国知网期刊论文库中进行搜索总共有6322篇,教学中的应用134篇,中小學生篇有68篇。虽然关于思维导图的研究有很多,但思维导图在中小学生的音乐教学方面的研究还相对较少,多为音乐欣赏课教学应用及设计,器乐演奏方面的研究就更少,目前只找到两篇。

(二) 国外

在ERIC网站以“Mindmap”和“Musicappreciation”为关键词搜索,相关文献有34篇,大多是跟音乐欣赏有关的研究。另外,思维导图的创始人是东尼博赞先生,一生出版专著87部。有博赞先生编著、巴力博赞先生编著、卜煜婷翻译的《思维导图》一书,结合了脑科学、信息理论、思维导图、记忆和助记法、创造性思维等内容,巧妙结合东尼·博赞先生还在《思维导图——大脑使用说明书》中系统地阐述了在具体教学中如何制作思维导图。

部分文献分析:

文 章 名 称 及	思维导图 在音乐教育中 的调查和研究 (马松青)	思维导图 在音乐理论教 育中的应用 (吕贵华)	运用思维 导图提升中 学生音乐学 习效率的实 践(顾云雁)	思维导 图在钢琴教 学中的应用 (钱红)	思维导图在 学校各学科 学习中的运 用和推广 (尹慧红)
文 章 综 述	对“导图, 音乐”为关 键词的所有 论文进行总 述,并对重 点文章进行 详析	大学音乐 理论课堂中 用在记笔记 、小组讨论 、教学设计 、复习等环 节。	备课、上 课、学生培 养计划等领 域中的方法 ,对思维导 图与音乐的 逻辑关系的 诠释很准确	运用思 维图分析 乐曲、解决 难点等方面 进行了较细 致的剖析。	思维导图在 整个学校的 实施全过 程,从制度 建设、教研 、教法等全 面进行介 绍。
观 点 优 势 及 新 意	帮助“导 图”研究人 节省搜索时 间。为研究 人员指出方 向,提升信 心	通过“实 验组”和“对 照组”学习 测试对比得 出有理数据	对可能出 现的方法进 行预判,避 免后来“踩 坑”。	用图形 代表音乐表 情记号,图 形绘制优美	比起其他文 章维度更高 、更加深入 、全面、可 借鉴度高。
本 研 究 采 用 及 延 伸	其中的相 关研究文章 数据进行引 用。	数据分析 评价表和两 组学生的对 比分析教学 方式。	图形绘制 思路和部分 理论概念。	对于乐 器练习中 学习一首 新曲目的 先后顺序 花边图。	课堂外的 整合、管 理等内容。

通过国内外研究现状可知,思维导图在音乐教学领域的应用主要涉及欣赏、乐理及相关教育理论等方面。其中,在马松青的《思维导图在音乐教育中的调查和研究》中指出在我国教育中运用思维导图已经有很丰富的研究成果。中小学教学中,数学、语文、美术等学科运用的已经比较成熟。他同时表示,将思维导图运用在音乐教育的教育具有一定的可行性。

笔者通过观察发现相关的音乐类研究多数为欣赏类,多数是阐述重要性、可以运用在教学的哪个时段、什么环节这两个方面,并且大多数文献是浅尝辄止。对于具体如何实施,没有很好持续性的研究。通过前期研究和实践,笔者发现思维导图在教与学中的运用不会消耗太多时间和精力,执行有效的情况下,就会达到事半功倍的效果。因此,笔者意欲将思维导图这种教学方式引入到器乐教学,进一步建立起音乐、乐器、思维导图三者的密切联系,激发学生学习兴趣的同时提高演奏能力。

三、思维导图在中小學生中应用的调查问卷结果及分析

为了提高调查的科学性,我们在广州市荔湾青少年交响乐团、华侨小学等學生中发放了“思维导图调查问卷”,参与调查问卷的对象包括8到18岁的,并且有一定乐器演奏能力的中小學生群体。调查问卷能提前了解學生对音乐学科和思维导图的认识和态度。本次共发放225份调查问卷,收回225份,其中有效问卷225份,有效率100%。本次思维导图调查问卷,主要是了解學生对思

思维导图的认识程度、掌握和使用的程度，对音乐学科使用思维导图的态为了提高调查的科学性。本调查问卷中，题目1是了解参与调查问卷学生的年龄段；题目2-4是了解学生们对思维导图的认知程度；题目5-9是了解学生们在什么学科使用思维导图较多，通常在什么情况下会使用思维导图进行学习；题目10-13是了解学生对在音乐学习中使用思维导图的态度；题目14-15是了解学生对使用思维导图的规则是否熟悉；题目16是为了测试学生们对于思维导图中心词和主干提取的能力。

通过前期初步调查问卷分析得出几点结论：

1. 95%以上的同学有绘制思维导图的经验，能顺利完成思维导图的绘制，同学们认为使用思维导图学习是有一定帮助的。

2. 而在学科学习中，使用思维导图的学科主要为语文、数学、英文，其他学科使用思维导图学习的占比相对较少，其中占比88%的学生没有绘制过音乐学科的思维导图。

3. 84.89%的学生认为运用思维导图学习乐器是可行的，认为思维导图可以帮助他们去理清和记忆音乐，更愿意从音乐背景、音乐旋律和音乐节奏这三方面为主干学习思维导图了解乐曲。

4. 同学们对于使用思维导图学习音乐是感兴趣的，但是对于绘制思维导图的规则了解不够全面。

四、利用思维导图提高乐团学生器乐演奏能力主要分成两幅图来做

(一) 理解音乐作品（乐曲知识背景图）

学生在器乐演奏时出现的各种问题，往往会影响到演奏者发挥水平，而主要原因就是对音乐作品的理解不够深刻，或者没有掌握好相关的知识点。因此要引导学生将自己的感受融入作品之中。理解作品是前提，只有深入把握作品内涵才能使其产生情感共鸣和艺术感染力。

这也是一个循序渐进的过程。以学生手绘导图小提琴独奏乐曲《查尔达什舞曲》为例：

音乐背景知识导图

创作人：黄琦森（小学六年级）

绘制人：敖敬修（小学六年级）

(二) 解决技术重难点

以一周一节专业课的时间为例，一首乐曲的学习可能会通过多堂课的时间来解决，时间跨度太长，可能导致学生部分所学知识忘记，导致思维模糊，利用思维导图作为预习或者笔记来发现和解决技术难点，可以一目了然、理清思路、循序渐进，并且在学习的全程不停的丰富和纠错，加深印象。

思维导图作为本次研究的主要内容，要将理论融入具体工作当中去做。首先要明确制作合理的思维导图流程图以及各步骤所涉及的相关知识点。然后对每一步进行详细说明，使之条理清晰，便于学生理解和掌握。保证学生完成的作品符合课题目标要求。这一点是整个研究环节最为重要的一环。其次，根据实际情况来设计出合理的实践方案，确保实现效果。让学生能通过思维导图准确把握各个阶段演奏时需要注意的重点难点并及时纠正，只有这样才能真正做到举一反三，从而更好地发挥其作用。最终达到提高演奏能力的目标。

技术难点导图

经过以上一系列实践探究后, 我们发现在利用思维导图培养提高学生器乐演奏能力方面取得了良好成效, 但仍存在着许多不足, 比如缺乏针对性、系统性、科学性等。所以需要进一步探索创新。思维导图在实践过程中还有很多有待完善和改进之处。例如教师应该结合不同类型乐理特点来确定相应教学原则; 针对乐曲结构规律进行分析探讨; 针对乐器性能特征及音色特色进行剖析; 基于教材编写体系进行优化调整等。总之, 在此领域里我们需要更加重视学习思考方法的养成。只有如此才能使得更多同学能够从这个角度上有所收获, 为日后学生的发展奠定坚实基础。

五、总结

通过本次研究得出如下结论: 第一, 思维导图能够帮助学生们能够全面了解乐曲相关知识信息, 从而有效提升其对音乐理论知识的理解程度和运用水平。第二, 思维导图帮助学生提高了乐曲演奏熟练度, 并且还能让他们更好地掌握弹奏技巧, 同时在学习过程中也可以将不同类型的歌曲进行分类归纳并形成完整体系, 进而使学生有针对性地学习。第三, 解决了学生器乐演奏过程中, 遇到重难点问题时的解决能力, 让学生对于如何正确快速的演奏曲目以及演奏法都有着更为深入的认识。

参考文献:

- [1] 顾云燕. 运用思维导图提升中学生音乐学习效率的实践[J]. 中国音乐教育, 2018 (5)
- [2] 吴春来. 形象教学法在中职公共音乐教学中的应用[J]. 新乡学院学报, 2017 (03)
- [3] 吕英华. “思维导图”在音乐理论教育中的应用[J]. 教育现代化, 2019 (2)
- [4] 钱红. 思维导图在钢琴教学中的应用[J]. 音乐生活, 2018 (03)
- [5] 于璐璐. 谈思维导图在音乐教学中的运用[J]. 辽宁师专学报, 2015 (10)
- [6] 景志龙. 思维导图在音乐教学设计中的运用初探[J]. 来源: 《中学课程辅导教育科研》, 2019 (19)
- [7] 吴瑞. 思维导图在音乐深度教学中的应用[J]. 2019. (000) 015
- [8] 陈洁. 思维导图破传统铜管学习出新意[J]. 《中小学音乐教育》, 2019 (7)
- [9] 马松青. 思维导图音乐教育运用中的调查与研究[J]. 《北方音乐》, 2020 (8)
- [10] 尹慧红. 思维的力量——思维导图教学实践探索[M]. 广州: 世界图书出版广东有限公司 (7—16)
- [11] 加妙妙. 思维导图在初中音乐欣赏教学中的应用研究[D]. 河北师范大学, 2021

