

动觉智能在小学音乐教育中的运用

马睿婕 张艺峙 王延松
西安音乐学院 陕西西安 710061

摘要: 本文以加德纳的多元智能理论为依据,融入达尔克罗兹、柯达伊、奥尔夫等音乐教学法,探讨了在小学音乐教学中运用动觉智能的方法。动觉智能在音乐教学中的运用使音乐学习过程呈现出多变和动态的新模式。在这种新模式下,学生可以更好地展现和发展他们的音乐潜力、身体能力和个人经验。

关键词: 动觉智能; 小学; 音乐教学; 教学方法

Application of Kinesthetic Intelligence in Primary School Music Education

Ruijie Ma, Yizhi Zhang, Yansong Wang
Xi'an Conservatory of music, Xi'an, Shaanxi, China, 710061

Abstract: Based on Gardner's theory of multiple intelligences, this paper explores the method of using kinesthetic intelligence in primary school music teaching by integrating music teaching methods such as Dalcroz, Kodaly and Orff. The application of kinesthetic intelligence in music teaching makes the process of music learning present a changeable and dynamic new mode. In this new model, students can better show and develop their musical potential, physical abilities and personal experiences.

Keywords: kinesthetic intelligence; Primary school. Music teaching; The teaching method

引言:

本文根据加德纳的多元智能理论学说,并融入达尔克罗兹、柯达伊、奥尔夫教学方法,在小学音乐教育中使用动态感知教学方法。简单的肢体动作可以组织音乐内容的学习,帮助学生更好地理解音乐的许多元素,并在创造性的具体实践活动中加强它们,从而激发学生的

兴趣,在音乐学习中为学生创造积极的条件,在音乐教育中实现自我。

一、多元理论中的动觉智能

根据加德纳人类多元智能类型的研究,动觉智能是一种运用心智能来协调自己身体动作的能力,这种智力挑战了认为脑力活动和体力活动无关的普遍观点。动觉智能是个体利用整个身体来表达想法和感觉的专业能力,能为我们提供敏捷性和协调性,以协助我们成功地完成动作。如哑剧演员、运动员或舞蹈家都具有很强的动觉智能;用手部动作进行创造的专业人员同样具有较强的动觉智能,如工匠、雕塑家和手术医生。这种智力还包括了一些身体技能,包括协调、平衡、敏捷、力度、灵活性和速度。动觉智能是通过控制整个身体,对事情做出反应并表达内心感情和思想以及动手操作的能力。学生的身体动觉智能水平直接关系到学生的感知能力与表达能力。人类在其幼儿时期至小学阶段的学习过程中,大多数基本知识的掌握都是经由模仿、亲身实践和他人所表现出来的肢体动作而获得的,音乐知识的建构亦不例外。但综上所述,动觉智能也可以理解为:合理的运

资助项目: 本文系陕西省教师教育改革与教师发展研究项目——高校新入职教师培训研究的阶段成果(项目编号: SJS2002YB044)。

作者简介:

马睿婕(1998-),女,宁夏吴忠人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事音乐教育、音乐学理论方向研究及教学。

张艺峙(1998-),女,山西运城人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事音乐教育、音乐学理论等方向研究。

王延松(1970-),男,陕西西安人,西安音乐学院教授,博士,硕士研究生导师,研究方向:音乐教育学、音乐心理学、艺术教育等等。

用操控身体力量的能力、熟练地使用动觉控制物体的能力、将身体动觉智能与大脑力量协调统合的能力。

二、动觉智能在小学音乐教育中的运用

在音乐课堂教学中老师充分发挥学生的动觉智能,创造可以使学生切身真实体验的动态性的音乐教学情景,并剖析了在音乐教材中最能运用和训练学习者身体运动智能的学习要素,同时开展各类音乐实践项目。通过对动觉智能的关注,可以尽量多的给予小学生肢体运动锻炼的机会,使他们全身心地投身到音乐课程的教学之中。教师通过训练孩子的身体动作能力和培养他们的动觉智能,可使学生更良好的掌握对音乐审美价值的认知和对音乐理论知识的建构。

个体身体在发育早期的身体节奏变化会影响整个阶段的节奏感。小学时期是训练他们身体运动能力和音乐律动感的最佳时间。由于他们所处的阶段,肢体发展能力、头脑发展能力、身体灵敏度和性格特点均显示出好动不爱安静的特征。小学生的这些特点,使其更适合利用和开发动觉智能。

(一) 达尔克罗兹体态律动中的动觉智能

体态律动教学是达尔克罗兹音乐教育思想的重要部分,他强调将身体视作一个乐器。达尔克罗兹认为:“这种教学方法就是要让音乐和运动之间存在对应的表现关系”。而在音乐课程中,通过体态律动培养学习者的节奏感也是达尔克罗兹教学方式中的一项重点内容。而这个教育理念就是强调以体态律动教学的方法为指导,通过身体的动作行为去训练每位学生的节奏律动感。同时达尔克罗兹也指出,在体态律动的教学和传授的过程当中,教师不要只让学生听音乐,还必须使学生能够真正喜欢上这种音乐课程。如此才能够调动学生的学习主动性,以便于取得事半功倍的教学效果。在具体的教学活动中,我们还必须从孩子本身所具备的韵律能力入手,使孩子们可以在听到音乐的同时发现并感知身体的律动,使音乐教学在内涵与模式上丰富起来。

学生可以通过为每个节奏组选择特定的动作来学习音符的持续时间,以不同的节奏运动。根据要学习的节奏元素,在动作中使用不同的节奏组合——走、跑、站。在动作练习中与音乐的节奏、乐句、力度紧密和谐地进行。达尔克罗兹建议使用自我身体的可能性来描绘旋律的方向。如果旋律向上移动,学生可以抬起指尖或双手向上显示旋律的移动;如果旋律向下移动,学生可以蹲下或倾斜从而显示旋律向下移动。为了提高学生的内在音乐听觉,最初的旋律方向学习可以让学生闭上眼睛进行。

达尔克罗兹的音乐教育方法较好的利用了动觉智能理论,开发了小学生的动觉智能。小学生运用肢体动作的协调、节拍和脉搏的经验,进行简单的移动和即兴演奏。他们可以伴随着不同节奏、力度的音乐,描绘出音乐的本质和特点。

(二) 奥尔夫声势教学中的动觉智能

奥尔夫的音乐课堂生动活泼,教育方式多姿多彩。奥尔夫特别注重让学生“动”起来,进行“综合式、即兴式”的音乐教学。每一次教学活动对教师和学生来说,都是一次富有创造力的活动。奥尔夫提到:学生在学习时,应该把动脑、动手、动脚完全结合起来,全心全意的去体验音乐并表现自我。希望孩子们在课堂上活动起来,会取得更好的教学效果。

学生通常通过肢体来感知音乐,最常见的是通过动作。声势教学方法是奥尔夫的教学方法中最有特色的教学方法,也是最值得人们探索与掌握的教学方法之一。在声势教学中,音乐节奏显然是实施课程学习种的关键要素,但要有效的实施声势课程教学,就必须将声势课程教学中的音色、节奏和身体运动能力三项要素紧密联系。因为声势课程教学主要依赖于身体运动,即学习者可以利用打击不同的身体位置,产生不同强度的声响,再配合节奏的协调,使每个学习者都能够轻易的使用声势,并且能够毫无负担、自然的表现出来。奥尔夫声势教学中的常见动作一般包含:捻指、拍手、拍腿、跺脚,这四个动作分别对应了女高、男高、女低、男低四个声部。现在随着奥尔夫教学法在各地的应用与发展,也逐渐增加了很多新的基础动作,比如拍肩、摩擦衣服、脚步声音等。

奥尔夫声势属于有节拍、有规律的运动,但是相对于运动而言身体律动是不发出声响的,只不过动作幅度的范围要相对大一些。结合着音乐的节拍和身体运动表现节奏,奥尔夫教学法的体态律动严格意义上延续了达尔克罗兹的“体态律动”,强调学习者从身体与心理两个层面进行真正的放松并投身到音乐之中,身体则由于内心对音乐的体验、感受,而自然的形成外部动作。奥尔夫的体态律动练习主要由一些基础动作组成,个人练习主要包括头部、肩、手、腰、腿、脚等身体部位的运动。另外也有多人律动,比如两人或几个人手拉手围成一个圈等。学生律动练习是对音乐不同的旋律、强弱以及情感都能够通过身体的律动来表现。

奥尔夫声势教学中能够很好的开发小学生的动觉智能。小学生对音乐的创意很感兴趣。基于小学生的主导活动是游戏这一事实,他们喜欢参加带有游戏元素的音

乐活动。可以通过音乐游戏以简单易懂的方式学习唱歌或音乐基础知识。奥尔夫音乐教学的肢体律动是不能缺乏的,教师应该通过指导学生调动自己的肢体,利用肢体活动来表现音乐。

(三) 柯尔文手势教学中的动觉智能

用手势给音高定位,是由匈牙利著名音乐教育家柯尔文所创造的。柯尔文手势教学将基础理论知识和艺术实践相结合,灵活生动的训练学生对节拍及旋律的学习和把握能力,强化学生听觉、视觉以及动觉的综合反应。尔文手势教学有助于培养学生的节奏感和发散性思维。学生在运用手势和身体动觉的过程中,唱出不同的音高,将视觉和动觉有效地加以结合,增强了学习音乐的自主性。

柯尔文手势采用了生动形象、简单、直观的肢体手势动作,引导学习者了解各个音高之间的关联,有助于学习者唱准音调,正确演唱。柯尔文手势的使用,是在老师与学生之间进行唱名学唱、调节音高、以及彼此互相交流的一种很有效地身体语言教学手法,有助于教师改善课堂效率,有利于训练学生的演唱能力,提高他们对音乐内容的认识和表现力,尤其对小学种低年级的歌唱教学有良好的帮助。

在音乐教课程中使用柯尔文手势,可以较好的发展小学生的动觉智能。作为一种身体语言,柯尔文手势将抽象的音高关系变为具体地感受,把无法掌握的音准变为实际可控的身体语言。柯尔文手势能够有助于学习者建立对音符唱名的相对音调的联系,将学习者不易把握的音调从一定意义上予以视觉化、形象化。

三、动觉智能对小学音乐教育的积极作用

(一) 培养学生的身体协调能力

小学生对音乐有着浓厚的兴趣爱好,他们喜爱聆听各种曲风类别的儿歌,例如内容丰富多彩而不单调无味或欢快活泼又富有旋律感等特色的儿歌。这种律动感强烈的音乐会带给他们肢体语言本能的律动和模仿,也因此可以培养孩子肢体语言各部分的协调性与灵敏度,使孩子们在不知不觉中学到了丰富的音乐知识,同时还能够养成良好的运动习惯,在动觉感知的过程中提高了肢体语言的协作能力。

(二) 加强学生的艺术表现力

艺术表现力可以通过面部表情和身体语言呈现,让观赏者体会学生对音乐的感受和表现力。动觉认知的体

验过程非常重视小学生身体与心理间的密切关系,而也就是因为肢体动觉的丰富多样,才能够更高效地开发小学生的音乐艺术表达能力。在各种音乐风格的调动下,还可以使得音乐的节奏感、韵律感等更为真切的融入到每个学习者的身上,从而更加深入丰富他们对音乐的认识。这种动觉的感受能够激发他们的表演潜力,可以促进和发挥他们的个性,对于小学生自己对音乐与艺术表达的热情有着一定的鼓励和提升作用。

(三) 丰富学生的音乐感知能力

学生既是音乐活动的主要参与者,也是对音乐欣赏感知的主体。儿童发挥音乐认知才能的最好阶段正是在小学阶段,伴随着他们身心的全面快速发展,他们的运动觉、听力等都获得了明显的提高,特别在对音乐的节奏和旋律方面显示出了越来越丰富的感觉。音乐老师可利用这一时期学生的身体特点,运用动觉感知活动贴近学生认知,从而调动学生的动觉感官感受,并引导学生利用身体动作表达音乐,将听到的音乐用动作表达出来,多方面丰富对音乐的感知,同时也会丰富学生的情感。

四、结语

动觉智能在音乐教学中的运用使音乐学习过程呈现出多变和动态的新模式。在这种新模式下,学生可以更好地展现和发展他们的音乐潜力、身体能力和个人经验。音乐教育是最有效地促进人们在教学过程中使用包括动觉在内的感知能力的方式之一。在音乐教学中运用动觉智能,可以使教师能够更成功、更有趣地组织教学过程。当小学生以身体作为表现手段,律动性的做出各种动作来表现音乐时,这表达了学生对音乐的理解力与创造力,并有助于提升小学生的音乐感受与体验。

参考文献:

- [1]陶镜茹.基于多元智能理论的初中音乐情境教学研究[D].江南大学,2021.
- [2]李敏.达尔克罗兹体态律动教学法在小学音乐教学的应用研究[D].青海师范大学,2020.
- [3]张亚方.声势教学在小学音乐课堂中的实践及运用[D].济南大学,2021.
- [4]杨立梅.柯达伊音乐教育思想与匈牙利音乐教育[M].上海:上海教育出版社,2015.
- [5]刘倩.运用“联觉”心理提高学生音乐鉴赏力[J].求知导刊,2021(04):91-92.