

音乐课堂中的语言艺术美

——以小学音乐课堂为例

李丽娜

云南师范大学呈贡校区, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】人类社会活动中,语言是最主要的交流方式。人们靠语言这一工具,传递信息,相互沟通,从而彼此理解,进行更进一步的交流。同时语言也是学校进行教学活动的最重要的媒介。课堂教学语言的美是科学性和艺术性的结合,教学语言的科学性是语言美的基础,科学性是艺术性的根本,艺术性是在此基础上的发展和延伸。本文主要介绍音乐课堂中的语言艺术美,形象生动地对教学语言的艺术性进行阐述。

【关键词】音乐教学; 教学语言; 科学性; 艺术性

学校可以说是一个小的社会圈,学校里有学生之间的互动、老师之间的交流,还有最为重要的学生与老师之间的沟通、交流。这些交流绝大多数依靠的是语言,想要更多的提高课堂教学语言的综合效能和课堂教学效果,需要把课堂教学语言的科学性和艺术性有机的结合运用。音乐教学课堂的语言如果能够做到运用得当,带给学生的学习体验就会更加深刻,也能不断提升教师授课的魅力,从而也就能有效地提高教学的效果;反之,如果音乐教师语言不够有影响力和感染的张力,学生的好奇心和积极性也会随之变化,教学目的达成的效果就可能不会尽人意。

我在成都市建设路小学实习的三个月时间里,聆听了小学从低到高的不同年级的音乐课,亲自实践了小学二年级和六年级的音乐课,其中感受最深的一点就是想要上出一节既让学生喜欢,又能达到教学目的的精彩音乐课,首先要设计出能把两者兼备的教学方案,再将它课堂中完美呈现,同时教师对于课堂要有足够的把控能力。通过实习让我和小学生以及小学教学有了近距离的接触,使我对小学音乐教师教学语言美有了一定的认识,音乐课堂中教学语言的艺术性体现在以下几个方面:

1 发挥语言的生动性

1.1 音响效果美

课堂教学语言做到生动形象,可以根据不同的教学内容,通过对语言的音量、节奏、力度等要素的调节,给学生制造有感染力的音响效果。捷克大教育家夸美纽斯曾在《大教学论》中形象地指出:“一个能够动听地、明晰地教学的教师,他的声音便应该像油一样浸入学生的心里,把知识一道带进去。[

]”音乐课上,教师对声音大小,音调高低和语气快慢的处理可以根据不同的教学环节和不同的教学设计做适当的调整,同时也要与音乐的各要素相互统一,相互协调,这样才能创造出更为贴切的音乐意境,并使学生能够身临其境地感受音乐。

例如,在教授《小红帽》一课时,讲大灰狼和小红帽的故事,介绍小红帽个人情况时,语音的音量可以保持适中,语气、语调平稳;当讲到“大灰狼把外婆一口吞下了肚子”时,则可以适当加大音量,提高声调,这样能让学生感觉到紧张的气氛;当小红帽和扮成外婆模样的大灰狼对话时,模仿音色时要把角色的突出性特征,采用不同的音色,音量和音调,比如,大灰狼是凶狠的形象,声音可以稍微粗一些,音量大一些,但又要把他模仿羊外婆的狡猾表现出来,所以音色可以稍微做调整。这样角色的特点通过音色、音量、音调的变化显现出来,给学生的听觉上的

刺激。故事发展到后面,小红帽感觉到“外婆”的异样,“你的耳朵怎么这么大呀?”这句可以音量变小,使用试探性的语气,而大灰狼是狡猾的模样,“为了更好地听你说话呀,乖乖。”,音色变化;小红帽再次小心翼翼的问到“外婆,你的嘴巴怎么大得那么吓人呀?”此时大灰狼原形毕露,露出丑恶凶狠地样子,“可以一口把你吃掉呀!”音量变大,语速变慢,渲染气氛。通过对语言音色、音量和力度的调整,表达出不同的角色性格和故事发展的情绪,仿佛把学生置身到故事的情境中,这样对触动学生的内心世界,激发学生的兴趣有很大的帮助。

1.2 课堂教学语言的文学美

教学语言内容的好坏与教师自身的文化涵养、文学功底紧密相关。音乐课上,学生对于音乐艺术语言的理解能力不是很成熟,尤其是对于小学低段的学生,对于他们而言,类似解说式的文学语言不一定能吸引他们的关注,所以也要注意以文字的美感准确和到位地表述音乐作品中的内含。学生需要在教师课堂语言的正确引导下,打开想象空间,展开联想,理解并感受音乐,体验音乐作品中具有的表现力和感染力。因此音乐教师要需要不断地加强文学方面的修养,平时多看好书,这样才能变得见多识广。在欣赏课中,文学美的应用更为普遍,也更行之有效,更能极大的发挥它的作用。教师通过栩栩如生的文学语言,将学生的注意力吸引到我们的课堂中来,使学生在愉快的气氛中,主动、专注地参与课堂学习。

例如,在教授欣赏课《森林水车》一课中,第二次播放音乐时,选用文学性的语言描述音乐的场景。伴随着音乐的蔓延,这样的语言把大家代入意境,“现在把眼睛轻轻闭上,用心来感受音乐的画面。此时,天刚朦朦亮,小鸟从自己的小窝里探出脑袋,沐浴在早晨的第一缕阳光下。”“随着时间的推动,太阳缓缓地、缓缓地从一个一望无际的海面上升起。此刻一阵微风吹过我们的脸颊”随着音乐的力度不断变强,“太阳越升越高,早晨的阳光越来越暖和,大地苏醒了,万物也醒了,身边处处都是活力。”这样的语言描述运用了似乎只有语文课堂才会出现的教学语言,但这样的描述不会显得很突兀,恰恰相反,这样的语言仿佛让学生置身于语言和音乐共同创造的意境中。在这里,教师的语言描述和渲染是重要的,尤其体现在与音乐之间的相互配合,相互烘托。音乐课上增加具有文学美的语言会达到事半功倍的教学效果,能给学生带来美的享受和感情的冲击。没有华丽文学词藻渲染下的音乐课堂,显得比较单调,很难激发学生的兴趣,教学中,音乐作品带

来的完整艺术性不能得以全面的挖掘,就会削弱它的艺术魅力。教师通过栩栩如生的文学语言,将学生的注意力吸引到我们的课堂中来,使学生在愉快的气氛中,主动、专注地参与课堂学习。

2 逻辑性

逻辑性的语言就像一把梳子,能帮助学生梳通知识,梳理清楚一堂课的思路,教师要有对课堂整体性的把握,来引导学生跟着思路走,这样课堂教学的效果会增色不少。

2.1 教学语言的引导性

通过引导性的语言能够体现出教学语言的逻辑性,对于小学低年级的学生而言,音乐教师使用引导性的语言,这一点非常重要。课堂上,学生跟着教师正确的引导能主动地感受、体验音乐。

比如,在学习欣赏课《海上风暴》时,请学生挑选乐器编创大海的各种音响。教师可以提问学生:“同学们,你看见过海上狂风暴雨的场景么?”“没有的话,那你一定见过我们陆地上的狂风暴雨,我们先回忆一下,陆地上的风暴会有什么声音。”学生回答后,教师继续引导:“陆地上和海上同样都有风暴的话,会不会有相同的音响出现呢?”学生回答后,引导学生凭借自己的常识挑选乐器:“雷电的声音一样的,那雷电的声音你觉得可以用下列哪样乐器来模仿呢?为什么选择它?”学生在老师的有逻辑性的引导下,借助自己已经学到的知识并靠自己的思考得出答案,这样学生对这个环节的印象会更深刻些。

2.2 教学语言的整体性

音乐与其他学科的教学有些不同,音乐教学中,相比于对音乐肢解式的分析教学,更提倡对音乐的整体感知,往往追求音乐的整体性。一串糖葫芦之所以被看成一个整体,是一根木头签子的作用,同样一堂音乐课的整体性也必须有这样“一根木头签子”,就是主题。主题内容可以通过一个主题词将音乐课堂的活动串在一起,主题词的贯穿课堂少不了过渡、点题性的语言。在实际教学中,一节课上,所有的教学活动都应该有一个明确、鲜明的主题,来贯穿课堂的始终。让学生明确这堂课的学习内容,精炼的语言加上准确的主题切入点,就会吸引学生的注意力,激发学习的兴趣,从而引起学生学习新知识的愿望。当学生产生了浓厚的学习兴趣后,课堂对学生的吸引力和学生对课堂的关注力也会大大提高。

例如:在教授二年级上册第三课音乐会时,教师可以把欣赏课《百鸟朝凤》和唱歌课《唢呐配喇叭》合并到一课时讲授,《百鸟朝凤》作为一堂课的导入环节。整堂课运用了音乐会的主题,将两个音乐联系到了一起。教师可以以这样的语言来吸引学生:“今天老师带你们去参加音乐会,你来听一听,是什么动物的音乐会?”学生回答:“小鸟。”老师可以继续引导:“那你们听听有几只小鸟?”“刚开始是一只,之后不断增加越来越多最后就有很多只”学生回答后,教师继续带领学生的思路:“这么多小鸟,你知道它们一起去干什么?”学生:“参加音乐会。”“你们知道这音乐会是为谁准备的么?”学生回答的五花八门,此时,教师可以公布答案:“其实啊,它们是去参加凤凰的生日宴会。”《百鸟朝凤》一课的教学完成后,教师可以这样连接:“刚才我们参加了鸟的音乐

会,现在我们也来一场自己的音乐会。”通过这样的过渡语言把“音乐会”这个主题词,悄无声息地融会贯通到整个课堂中。从鸟的音乐会到人的音乐会,这样学生的脑海里就会一直被这个主题词牵引着,会大大增加学生对课堂教学内容的记忆。一节课思路的整体性,可以让学生走进了老师创设的情境中,当一个学生没有真正投入到音乐中,他才会去做与课堂无关的事情。在生活中,你可能会发现一个小孩在玩自己喜欢的玩具或时,可以做到专心致志,不理睬旁人。同样的道理,学生如果被音乐所吸引,他也会全心全意的投入到课堂。足以见得老师烘托课堂气氛,吸引学生注意力的重要性。

3 增加趣味性

趣味性的教学语言就像是点缀夜空的星星,给夜景增添别样的魅力。一般来说对于小学低年级的学生来说,他们对全新的知识接收能力不是很强,所以对他们的教学大多从兴趣着手,在课堂教学中要以能像吸铁石一样吸引住学生注意力,唤起学生浓厚的学习兴趣的语言进行教学。在学生眼里,比起只有标准规范、枯燥乏味的理论知识讲解的课堂,他们应该更喜欢幽默风趣、有趣味性的课堂。课堂教师教学中可以随机的设计一些有趣味性的环节,就能使课堂气氛稍微活跃起来。

4 科学性和艺术性相统一

教学语言的美必须将科学性和艺术性两者统一结合。语言美是在科学性的基础上,增加艺术性的渗透。这样的语言才不像缺乏艺术性的科学性语言那么单调,也不像缺失科学性支撑的艺术性语言的空洞。试想这样一种情况,教师的语言非常华丽,老师也爱开玩笑,但他的幽默使学生静不下心来学习。虽然活跃过多的教学环节,很招小学生喜欢。但趣味性应该是建立在学生能够遵守课堂秩序的基础上,教师采用教学方法,活跃课堂学习氛围,增加学习趣味性的教学。其实这更是考验教师对学生、对课堂的把控能力,小学低年级的学生被激发起足够的兴趣时,很容易造成课堂的混乱,所以教师也要注意趣味性的分寸,要做到见好就收。这样看来,如果想要提高教学效率,有更好的教学效果,就要尽力做到课堂语言美,把科学性和艺术性相结合使用。

参考文献:

- [1] (苏)苏霍姆林斯基.给教师的一百条建议[M].天津:天津人民出版社,1981:161.
- [2] (苏)苏霍姆林斯基.教育的艺术[M].长沙:湖南教育出版社,1983.
- [3] 宋其蕤,冯显灿.教育言语学[M].广州:广东教育出版社,1999(7):36-75
- [4] 范丛容.音乐课堂因语言而更加精彩[J].读与写杂志,2011(12).
- [5] (捷)夸美纽斯著.傅任敢译.大教学论[M].北京:人民教育出版社,1957:244.
- [6] 张隽.锻炼教学语言.让音乐课堂美[J].考试周刊,2015年第50期.

作者简介:

李丽娜(1994-),女,山西省介休市人,在读研究生,云南师范大学音乐舞蹈学院,研究方向:音乐与舞蹈学(声乐方向)。