

探索性学习对小学生音乐创造性思维的培养

杨莹 王欣 李雨蓉 王延松

西安音乐学院, 中国·陕西 西安 710061

【摘要】音乐创造性思维的定义在这里被理解为“对声音进行想象力(创造性)思考的能力,以及操纵和创造新的、有趣的音乐想法的能力”。小学音乐课堂中的探索性学习是学生音乐创造性思维发展的一个关键阶段,有利于培养学生的创新意识和实践能力。本文阐明在音乐课堂中探索性学习的基本原理,概述了使用探索性学习作为发展学生音乐创造性思维的课堂实践策略。

【关键词】音乐; 创造性思维; 探索性学习

Exploratory Learning Cultivates Pupils' Creative Thinking in Music

Yang Ying, Wang Xin, Li Yurong, Wang Yansong

Xi'an Conservatory of Music, Xi'an 710061, China

[Abstract] The definition of creative thinking in music is understood here as "the ability to think imaginatively (creatively) about sound and to manipulate and create new and interesting musical ideas". Exploratory learning in primary school music class is a key stage in the development of students' creative thinking in music, which is beneficial to cultivate students' innovative consciousness and practical ability. This paper expounds the basic principle of exploratory learning in music classroom and outlines the classroom practice strategy of using exploratory learning to develop students' creative thinking in music.

[Key words] Music; Creative thinking; Exploratory learning;

【资助项目】本文系陕西省新文科研究与实践项目《五项全能人才培养模式下的音乐教育专业建设实践》(陕教【2021】70号)的研究成果。

引言

众所周知,创新是艺术的生命力,音乐作为其中一种艺术形式,在历史发展进程中所呈现出的创造力、想象力对于小学音乐教学来说非常重要,因此创新能够实现小学生音乐创造性思维能力的培养,并且也能够在实际的应用中实现对小学生综合能力的培养^[1]。

研究指出,可以通过作曲(长时间的创作和修改)或是即兴创作(当场自发创作)来培养学生的音乐创造性思维^[2]。Siljamaki和Kanellopoulos认为即兴创作保留了探索音乐理念过程中实验的作用,是音乐创造力的源泉和推动力^[3],因此将即兴创作视为一种发现的过程。Hargreaves认为即兴思考是日常创造力的核心来源,并肯定即兴创作应该是音乐创造性思维研究的核心部分。音乐教育工作者的任务是让学生在作曲和即兴创作时能够做出所需的审美决策。然而,一个重要的问题仍然存在:什么样的教学可以帮助学生在开始作曲或即兴创作时做出正确的审美决策呢?探索性学习为音乐教育者提供了一个合适的工具,帮助学生在音乐课堂上掌握创造性决策。古语云“授人以鱼不如授人以渔”,意思是传授给人知识,不如传授给人知识学习的方法,教育的本质不是作为教师做了什么,而是能够让学生做什么。探索使学生能够发展作曲和即兴创作所需的思维灵活性、决策力和技能。本文的目的是1. 阐明在音乐课堂中探索性学习的基本原理,2. 概述使用探索性学习作为作曲和即兴创作基础的实践策略。

1 音乐创造性思维与探索性学习

1.1 音乐创造性思维

创造性思维普遍被看作是所有人进步背后的驱动力,是发展的必要条件,甚至有时会是生存的必要条件。创造力的力量已经从多种背景和领域得到证明,例如学术研究、教育背景、临床或培训企业家的手册。因此,创造性思维的各种定义呈现出千变

万化的艺术状态。

Hickey对音乐创造性思维的定义在这里被理解为“对声音进行想象力(创造性)思考的能力,以及操纵和创造新的、有趣的音乐想法的能力”。Webster将创造力定义为一个由创造性思维驱动的过程。音乐创造性思维过程从创作音乐作品的想法开始,经过四个阶段的思维过程,即作曲、即兴表演、音乐分析、听或写,最终形成作品。此后,Webster更新了他的音乐创造性思维过程,即以下四个阶段:1、准备阶段(想象、探索和计划新的音乐想法或问题)。2、打磨阶段(有意图的加工想法)3、完成阶段(修改、编辑和形成更多新想法)4、验证阶段(最终完善阶段)。

1.2 探索性学习

关于作曲和即兴创作的文献支持探索性学习的作用,因为学生可以想象和计划新的音乐想法,这是Webster创造性思维过程的初始阶段。John Kratus通过对专家级即兴演奏家的分析,提出了一种发展模式,认为探索是即兴前必要的一步。对专家级即兴演奏家的思维过程的研究表明,他们使用各种策略来产生新的音乐想法,例如从之前记忆的想法库中提取,通过旋律或和声的重点来塑造和修改这些想法,以及在表演中重温之前演奏过的音乐想法。然而,Kratus认为“探索缺乏即兴创作的目的性和结构性约束”。学习作曲或即兴创作的音乐学生可以从探索乐器和声音的空间和音质中受益,而不是专注于以连贯方式组织的音乐产品。以Hickey对学校经常教授的即兴创作方式的研究为例,传统的即兴创作方法通过一种更加严格的、由教师指导的方法来运作,其特点是在一个高度控制的学习环境中教授特定的技能。已出版的关于爵士乐即兴教学的材料,倾向于强调旋律的修饰和风格上适合的旋律模式,而不是常见的和声进行。然而,Hickey认为,强调以音调为中心、节奏简单、简短和非文本化模式的方法更有可能阻碍创造性音乐思想家的成长,不会激发真正的创造性思维。

与其在即兴创作时使用的一套规定技能,不如采用一种更适合的发展方法,对于教育者来说,就是培养学生发现和创造新音乐理念的倾向。

2 探索性学习培养音乐创造性思维的4个策略

创作新音乐,无论是作曲还是即兴创作都需要做出审美决定。而且,学生还需要在专业教师的指导下反复练习审美决策。如何指导学生完成作曲和即兴创作呢?Robinson和Pogonowski认为,“在一个舒适的大群体环境中,头脑风暴式音乐想法的优势在于,它可以很容易地让学生进入自主学习的下一个阶段”。从大群体到个人创作的发展过程,为学生提供了作曲或即兴创作过程中如何运作的心理模型,并激励他们朝着个人选择的方向努力。

以下策略应按顺序介绍给学生。他们首先出现在大群体环境中,学生可以自由选择自己的音乐和创意,通过自由选择来突出每个学生的独特性,并允许学生被自己的个人审美兴趣所引导。

2.1 策略1:倾听

学生参加的第一阶段是用Paul Showers的《倾听之旅》一书进行的“倾听”。《倾听之旅》这本书讲述了一个小女孩和她的父亲,狗狗Major一起倾听散步的故事。当他们走在街上时,她详细地描述了她一路上听到的各种声音,比如:狗狗的脚趾甲声、洒水声、汽车声、篮球声等等。有时甚至不必散步就能听到声音,到处都有声音,你要做的就是保持安静。年纪较小的学生往往很难从概念上理解声音,但往往更容易理解啾啾的鸟儿、吱吱作响的门。

聆听各种各样的声音,在一段时间内记住或回忆它们。通过作曲、表演或即兴创作使用这些声音的能力是音乐创造性思维过程的核心,Hickey和Webster称之为“在声音中思考”。“倾听之旅”可以帮助学生调整耳朵,探索他们听到的声音的音质和感官质量。

2.2 策略2:涂鸦

创造性思维的过程肯定了发散性思维的重要性,这是做出审美决定的必要条件。通过使用形状、线条、甚至颜色来标记这些声音。目的是让学生挑战去想象和使用原创性的东西来表达声音,这是他们体验发散性思维的一个很好的方式。涂鸦是一门大型的聆听课,因为它让学生有机会练习为他们听到的声音创造新的符号。

第二阶段在讨论了“倾听之旅”中遇到的声音后,如何把这些声音写下来呢?这一问题的引入为学生创造了一个可进一步探究的创造性问题。虽然书写标准乐谱的能力是音乐教育的一个重要目标,但还是应该给予学生机会创造属于自己的乐谱。Hickey解释道,“音乐记谱法不是音乐,音乐是声音,而记谱法提供了一种表现声音的方式,主要是为了他人的再创造”。让学生们用白板和记号笔在教室中央围成一个圈,从课堂上找到的乐器或录音片段中播放各种声音、旋律。声音越丰富,越令人难忘,越有趣。给学生30秒到1分钟的时间,让他们安静地思考如何写下他们听到的声音。时间到学生们举起白板,让全班同学都能看到他们做的记号。然后比较每个学生如何选择代表这个声音的记号。

2.3 策略3:探索

第三阶段让学生自发去探索,一开始不需要任务或目标。在这种开放式的学习环境中,你可以坐下来,看着学生们由想

象力引导整个学习过程。正如Kratus所描述的,期望学生在探索的同时发展出连贯的音乐思想并不是最初的目标。给予学生充分的时间来探索乐器,无论他们的年龄和音乐经验水平如何,这都是很有价值的,虽然花在探索乐器上的时间各不相同,但你会发现为低年级小学生增加更多的探索时间是非常有效。

从教师主导的小组活动过渡到开放式的乐器探究,对教师来说最初可能是困难的,教师要放弃太多的控制,让学生自发的引导自己,但它不是完全的没有目标。然后,教师开始逐步将开放式目标纳入他们的探索环节。Hickey主张一种培养方法,即基于发现的开放式学习,并随着时间的推移逐渐融合。

2.4 策略4:向作曲和即兴创作过渡

第四阶段,探索性学习策略旨在帮助学生过渡到实际的作曲或即兴创作。要成功地从探索过渡到作曲或即兴创作,可以采取以下几个步骤。在几节探索课之后,开始在每节课之前播放一些音乐创作的短视频,可以是网上成熟的作品,也可以是过去几年里其他年纪或班级的优秀表演作品。每节课老师以一个创作表演开始整节课,然后随着学生们熟悉这些过程而逐渐增加学生优秀作品表演次数。在每节课结束时可以有固定的表演,给每一位学生一个及时展示的机会。学生定期观看高质量的作品范例、通过老师或同学完善他们的探索性学习评估、可以在课堂上随时提问做笔记、再加上及时的表演展示自然会成功过渡到作曲和即兴创作。

3 结语

就小学生性格特征来看,探索性学习无疑是非常有效的一种教学模式。同时,它也是人本主义教育理念的重要表现。《义务教育音乐课程标准(2011版)》要求转变传统教学方式,在关注学生智力发展的基础上,也要重点关注其他方面的成长与发展。探索性学习使得音乐课堂氛围显得自由、轻松而活跃,教师与学生之间的交流更为深入,学生学习兴趣得到有效激发、参与课堂学习和探讨更为主动,教学效果也得以显著提高。本文提出的教学策略也可以帮助音乐教育工作者概念化自己的实践,最终的目的是帮助学生发展创造性的音乐思维。

参考文献:

- [1]赵伟.小学音乐创造性思维能力的培养应用探讨[J].现代经济信息,2019(2):1.
- [2]Shuler, S., Norgaard, M., & Blakeslee, M. (2014). The new national standards for music educators. *Music Educators Journal*, 101(1), 41-49. doi:10.1177/0027432114540120
- [3]Siljamäki, E., & Kanellopoulos, P. (2020). Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. *Research Studies in Music Education*, 42(1), 113-139. <https://doi.org/10.1177/1321103X19843003>.

作者简介:

杨莹(1989-),女,陕西西安人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事音乐教育、艺术学理论等方向研究。

王欣(1997-),女,陕西西安人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事音乐教育、艺术学理论等方向研究及教学。

李雨蓉(1995-),女,陕西西安人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事音乐教育、艺术学理论等方向研究及教学。

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。