

初探新课改下高中音乐教学创作能力的培养策略

顾申婴

(南京航空航天大学苏州附属中学, 江苏 苏州 215127)

摘要: 音乐教育是一种富有强烈艺术感染力的审美教育, 它需要丰富的想象力及创造力。我国高中音乐教育的最终目的是要培养具有创造性才能的学生。本文就如何培养学生的创作能力, 阐述一些自己的想法和具体做法。

关键词: 新课改; 高中音乐教学; 创作能力; 培养策略

时代在发展, 社会在进步, 在这个快节奏的时代, 中国作为一个强大的民族, 想要跟上时代的步伐, 未来急需培养一批具有创新意识的人才。

音乐是美妙、神奇而又令人不可思议的艺术, 音乐的本质是创造性的。音乐教育需要丰富的创造力和想象力, 作为高中音乐教师, 如果能有意识地培养和激发学生的创作激情和创新能力, 学生的音乐综合素养便会得到很大的提升。

一、当前创作教学开展存在的主要问题

(一) 高中音乐课程普遍课时不足

目前, 我国的高中音乐课程普遍课时不足, 在原本课时就偏少的情况下, 还经常被文化课老师占用, 更是很难抽出更多的时间来进行创作模块的学习。

(二) 受应试教育的影响, 过度注重文化课的学习

受到升学压力的影响, 当代学校对学生的文化课水平要求越来越高, 在注重学生文化课培养的同时却忽略了学生音乐修养的提升。

二、开展创作教学的目的

(一) 发展学生的创造性思维

高中学生个性大胆, 富于幻想, 敢于创新, 高中阶段是发展创造性思维的最佳时期。

培养发展学生的创造性思维, 在高中阶段开展音乐创作教学, 首先, 要打破音乐的传统性、作曲的神秘感, 放手让学生进行独立创作。认为学生年龄小, 知识储备不够, 音乐能力缺乏, 不可能学会作曲, 这是低估了学生的能力和创造力。人脑的潜能是无限的, 许多学生既能作曲又能弹琴, 潜力非常大, 就看我们这些音乐老师如何帮助他们去开发。其次, 要理解创作教学的意义, 音乐的一切活动中都包含着创作的意义, 作曲是一度创作, 表演是二度创作, 欣赏是三度创作, 我们要把培养和发展学生的创造性思维贯穿到整个音乐教学活动中。

很多世界知名艺术家, 都是在高中阶段, 就已经创作了举世闻名的经典大作, 比如: 门德尔松 17 岁创作了戏剧精品《仲夏夜之梦》; 被誉为“音乐神童”的莫扎特在五岁的时候便创作了自己人生的第一首钢琴协奏曲, 在中学阶段, 就成功创作了三部歌剧:

《装痴作傻》《马斯蒂安娜》和《米特里达特》……这样的案例还不胜枚举, 他们就是拥有很强的创造性思维能力, 因此, 年纪轻轻, 就取得了伟大的成就。

(二) 培养学生良好的思维习惯

传统的教学模式中, 学生的学习是相对被动的, 他们只是机械地学习, 老师说什么就是什么, 书本上写什么就记什么, 失去了思维的创造性。创作教学改变了传统的教学模式, 要求学生在寻求知识的过程只能靠自己, 发展了学生的思维能力, 也锻炼了学生解决问题的能力。

在创作教学开展的过程中, 通常没有一个统一的答案, 学生可以按照自己的理解和想象, 创造性地写出一些原创作品, 这样就逐步发展了学生的求异性创作思维, 让学生从被动学习转为主动学习, 发展了他们的个性, 养成了良好的音乐思维习惯。

(三) 提高学生的审美体验

音乐的审美体验是通过创作、表演和欣赏的音乐活动来实现的。创作教学可以使学生获得全方位的审美体验, 通过演唱、演奏自己的原创作品, 提高了他们的音乐综合素养。

三、创作教学的内容

(一) 生活中的素材

创作教学的内容广泛, 生活中的任何素材都能成为音乐创作的内容。但有一个原则, 创作要贴近生活, 从生活中来, 到生活中去, 创作源于生活, 高于生活, 不能脱离生活的实际。

(二) 创作的技巧

创作的技巧可以包括音乐的很多方面:

1. 对五线谱和简谱的认知和识谱。
2. 旋律的发展方法。
3. 和声知识的了解和学习。
4. 复调知识的了解
5. 对音色的感知等。

(三) 实践多于理论

笔者觉得教师在进行创造教学时, 要少提理论, 应该多让学生欣赏, 注重实际的音响感受, 把深奥的理论融入到音乐实践中, 通过音乐创作活动使学生感受音乐的美, 学会简单地创造音乐之

美的方法。

四、创作教学的具体实施

(一) 发挥想象，为熟悉的歌曲改编歌词

高中的学生平时喜欢各种风格的流行歌曲，笔者在创作教学过程中，让学生给熟悉的歌曲改编新的歌词。

比如：周杰伦的《夜曲》，有一位学生发挥自己的想象，重新为这首歌曲填上了新的歌词，并进行了翻唱：“一场绯红的残雨，坠入远海深林。鲸落雨淋汀，远山除有鹿鸣。失去你，风声鹤唳不停，失去你，乌鸦落枝头唱葬音。看纸鸢禁不住风已经，裁断红线方醒。啃食寒冷泪浑浊不清。且仅让一场冰雨，纪念我们携手相伴的友情。

啊，比翼开始逃避，连理已枯尽。小镇里，院落又翻新，印记被抚平。留白的，信添几笔。在晚风纸钱中飘去。秋千的摇摆声落幕得很难听，停停听，郊外悠悠的牧笛，想送给你，平复凌乱的记忆。坠落的，坠落的，鱼鹰。啊，环绕浓厚秋意，我在小镇的回忆，至终永远是你。

为你挥笔落下一场雨，冲荡斑驳泥泞路径。撑伞送行不舍别离，楠木里的魂灵。灯火幽静笔触轻，祭文的情景在昨今。三途江边，你迷途身影。为你挥笔落下一场雨，冲荡斑驳泥泞路径。我独自在风雨前行，月光洒下寂静。曾经和你的憧憬，仿佛一切还在附近，无法忘记我们的情谊。”

这位学生有一位感情至深的知己，但知己的离去让他很伤心难过，于是通过自己对音乐的理解，发挥想象，融入了自己对朋友内心的真情实感，重新填写的新歌词表达了作者对已故知己特别深厚的友情，也体现了他极高的文学底蕴和艺术天赋。

改编歌词，不仅培养了学生的音乐创造力，还发展了学生的语言表达能力，增强了学生的自信心。

(二) 融入真情实感，原创歌曲、乐曲

高中生平时无论是在学校或是在家里，都经常会自己随意哼唱一些自编的曲调。很多学生把自己哼唱的曲调记下，日积月累，慢慢就形成了自己的第一部原创作品。笔者曾经教过一个学生，费同学钢琴水平很高，更难能可贵的是，他对音乐的天赋与灵感，也为此激发。费同学擅长原创，任何新歌，只要听过两遍，就可以准确弹出主旋律，并能即兴创作左手和弦进行配乐；自己平时经常会用音符记录内心的心路历程，心中的真情实感。日积月累，慢慢地，通过自己的创作灵感就写成了自己的第一首原创钢琴作品——《逐暄》。《逐暄》温暖、热烈、高远、辽阔，难度技巧极大，有很多炫技的部分，曲调动听、激昂，有很强的音乐性，展现出了特别积极的生活态度，深受很多老师和学生们的喜爱。

笔者自己通过平时对学校的观察和了解，灵感迸发，为学校原创了校歌《青春飞扬》，飞行员班班歌——《雏鹰展翅飞长空》。作品表达了对学校的热爱，青春有爱，积极向上，得到了领导、老师和学生们的高度赞扬和认可，也给学生们的原创之路起到了

很好的引领作用。

(三) 发挥创新意识，积累心情点滴，原创填词、作曲

音乐创作教学的最高境界就是独立为歌曲填词、作曲。笔者是一位特别重情重义的人，特别深爱自己的朋友，于是有感而发，洋洋洒洒，写下了一首特别积极有爱、奋勇向前的曲调，鼓舞身边人一起携手向前，并为歌曲起名《携手同行》。曲调完成后，又根据自己对音乐的理解，考虑文字的对仗押韵，为歌曲填上了歌词，鼓励身边的朋友一起相互关爱，互相照顾，不忘初心，砥砺前行。作品得到了全校师生的高度赞扬和肯定，我的学生受到我作品的感染，也开始进行个人创作，龚同学通过自己平时和同学之间相处的点滴，花了两个月时间，自己填词、作曲，为全班写下了班歌《遇》。文字青春洋溢，处处流露出同学之间深厚的友情，也体现了同学之间相遇的缘分和即将分开的不舍。曲调委婉动听，主题部分清新婉转，高潮部分悠扬有爱，副歌部分还插入了R&B的流行时尚元素，使得整首歌曲青春有爱，活力满满，得到了全校师生的大力支持和高度肯定。

(四) 创作教学实施到音乐课堂中，让学生为爵士乐《夜上海》曲调原创填词

高中音乐鉴赏人音版新教材第十八单元是《爵士乐踪影》这一单元，笔者让学生聆听了很多爵士乐精品，课堂最后一个环节，让全班学生根据爵士作品《夜上海》的旋律进行重新填词，按照小组进行PK，每组派出一名代表展示自己的原创成品。学生们都表现特别积极，发挥自己的想象和才华，抓住了爵士乐的风格特点，在很短的时间内，涌现出了好几首爵士乐创作精品。每个小组的作品都体现了学生的真情实感，乐句对仗押韵，爵士乐特点鲜明，节奏感极强，富有音乐创意，营造了极好的音乐课堂氛围，培养了学生们的音乐创新能力。

音乐创作教学是培养学生审美情趣和提高学生创新能力的重要手段，作为音乐教师，要不失时机地进行创作性教育，让学生不仅收获音乐课的快乐，还能给音乐插上创造的翅膀，飞向更高更远更广阔的舞台。

参考文献：

- [1] 温寒江. 形象思维. 情感与音乐教学 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2015.
- [2] 钱仁康. 音乐欣赏讲话 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 1990.
- [3] 郭声健. 艺术教育论 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2001.
- [4] 金亚文. 高中音乐新课程教学论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [5] 杰夫·托德·提顿. 世界音乐 [M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2003.