

基于交往教育的音乐“互动式课堂”中体态律动的运用

马韵卿

(南京市江北新区浦口实验小学 210000)

摘要: 现在的小学音乐课中有不少同学觉得这个教室太过严肃,老师们为了控制教室的秩序,展现交往教育原则,创造良好的课堂环境,会让学生们不能自由地运用身体律动。因此,近年来,作者对体态律动的探索,充分利用体态律动的优势,使其“兴”;体态律动在各个环节中渗透,使学生“动”;通过体态律动的渗透,从各个方面使学生“演”。探索音乐的韵律和情感的表现,突破了传统教学中单调的教学方式,使学生能将动作与歌曲相结合,从而使学生对音乐产生浓厚的兴趣。

关键词: 交往教育;音乐课堂;互动式;体态律动;方法措施

引言

音乐教育从声音和心理两个层面进行,在初学音乐的过程中,老师不但要让学生用耳朵来感知音乐,还要用身体、精神去体会音乐的旋律、节奏。使用这种方式进行音乐教学,能够让学生跟教师产生更多互动机会,从而活跃课堂氛围,达到良好的教学效果。利用身体的韵律来激发音乐的兴趣,使其更好地理解 and 创造音乐,并使其成为音乐的主人。

一、体态律动的定义

律动是一种有节奏的跳动,有节奏的运动,是人在听到音乐后,以身体的方式来表达的。瑞士作曲家达尔克罗兹在20世纪初期就提出了身体韵律的概念。他所创立的“达尔克罗兹”式律动教学法,在当时的音乐教育领域引起了广泛的关注。并在此基础上,提出了一种结合听音、歌唱和视谱书写的方法。那时,达尔克罗兹的音乐教育系统在世界范围内获得了认可。

肢体节奏的教学方法

达尔克罗兹的身体律动是以体态律动为基础的,强调身体的节奏是一种经验和感觉,并在本质上遵循着音乐的指引。所以,要从音乐的自身出发,首先要让学生听音乐,然后引导学生在实际活动中体验和感受音乐的各个方面。通过肢体节奏的表达,使音乐元素变成有形的肢体动作。而音乐元素的功能则可以依次或交替出现。体态韵律教学就是将人转化为能够理解音乐要求、能够解释和表达音乐的一种工具,它既可以展现音乐的本质,也可以通过学生的内在听觉和情绪来加强音乐的艺术属性。

二、体态律动教学在课堂中的作用

将体态律动应用于小学低年段的音乐教室,可以达到多方面的效果。第一,可以激发学生对音乐的兴趣,使他们在轻松愉悦的心情中,掌握基本的音乐知识和技巧。其次,体态律动法可以很好地调整音乐课堂的整体氛围,让学生融入这种氛围,激发他们的积极性,从而达到更高的学习效果。此外,体态律动的教学对培养学生的创造性思维和想象力也有很大的帮助。体态韵律教学是指以身体活动为主体,通过身体运动来表达自己的思想和感觉。这样,老师就可以通过对学生的语言表达、反应、节奏感、情绪表现等进行反馈,从而及时地进行音乐课堂教学。

1.使儿童产生兴趣

兴趣是最好的教师,当学生对音乐有了浓厚的兴趣后,便能有效地学习并掌握其基本的音乐理论和实践技能。对小学生来说,上课时别老是老老实实地坐着就是最好的。而身体的节奏,则是让学生们有了离开座位的好机会,只要让他们动了,让他们对音乐感兴趣,再加上老师的指导,他们就会迫不及待地想要上一堂音乐课。

2.培养学生的想像力和思维能力

当学生们通过身体语言来表达他们的思想时,他们最希望得到关注和表现。在传统的音乐教育体制中,刻板已经成为了一种标签。在课堂教学中,老师要求学生运用身体的韵律来传达他们的意思,

并将他们所要表现的内容表现出来。通过培养学生天生的理解力和想象力,使学生能够更好地了解歌曲、旋律,进而提升自己的思考能力和想象力。

3.音乐的节律和情感的表达

节奏在音乐中起着举足轻重的作用,它能促进学生的音乐节拍。在教学中,老师可以指导学生运用身体的动作,比如拍子,来传达他们对音乐的节拍和旋律的认识。近年来,许多音乐节目注重情感的表现,因此,歌曲的好坏取决于歌手有没有倾注感情。作为一名音乐老师,在小学阶段更要紧紧抓住学生的情感,比如在播放欢乐的音乐时,让孩子们尽情地表现自己的欢乐;当播放忧伤的音乐时,要让孩子们有一种感伤的感觉。

三、“互动式课堂”中体态律动的运用策略

1.不同环节的体态律动渗透,使学员“动”

在体态韵律课中,老师要鼓励学生发现自己,不要只是简单的模仿,这样才能更好地体会音乐,培养出自己的音乐鉴赏风格。

1.1 引入环节跳跃

小学的音乐课,由于课程的特殊性,所以一周的课安排的并不多,老师一上来就开门见山,这样可以节省不少时间,但也会让学生们无法投入到学习中。为此,作者在教学之前引入的环节中,设计了节奏,使同学们开始活动。通常引入的背景音乐都是在本课程中被要求去欣赏或演唱的。老师根据乐曲的情绪或风格,设计节奏,使学生自觉地进入乐章。“来啊!走!”在这个过程中,老师会播放一首歌,让同学们跟着节奏起舞,在这种热身的过程中,同学们不但能熟悉这首歌,还能活跃一下现场的氛围,为接下来的歌唱课打下良好的基础。

1.2 扭动的节拍练习

韵律教学旨在训练学生的直觉和表现音乐的能力。对那些没有系统地研究乐理的同学来说,要想让他们体会到四四拍、四六拍的感觉就更困难了。此时老师在实际的教学中,利用肢体的韵律来练习,能够让通过自身的肢体感觉到这些韵律在歌曲中的表达。例如,在《我们的田野》中,老师可以通过玩游戏的方式进行,第一步是向学生提问:“你们在田野里有什么?”让学生根据所听到的音乐和音乐来表现自己的音乐,然后让他们按照音乐的旋律来表演。随着节拍的加快,小白鼠的运动速度加快,节拍减慢,模仿的速度也会减慢。通过这些活动,不但让同学们对舞蹈和舞蹈有了一定的了解,同时也为他们提供了一个模拟的舞台。同时,老师也能在这个轻松的环境中,充分认识到学生的性格,激发他们的想像力。把平时的音乐课堂转变为一个展现自己的舞台,能让同学们对音乐有更多的了解^[1]。

2.练习音准

在音乐教室里,最让老师发疯的就是练习的节奏和音准。练习学生的音准通常是比较单调的,而且很难听懂老师唱的Do在哪里。因此,达尔克罗兹提出了利用人体的姿势来感知声音的强弱。所以,

在讲授音阶时,作者要同学们利用身体的各个部分,去了解音准。比如 do 代表着揉脚, re 代表着小腿, mi 代表着膝盖, fa 代表着大腿, Sol 代表着腰部, La 代表着双手, Si 代表着抚摸头部。老师按下一个音符,让学生在第一时间做出相应的动作。通过多次练习,学员们不但对音高有了更深的认识,也有了自己的一套动作,不但能强化听力,还能强化发音和呼吸的使用。

3.不同领域的体式韵律渗透,使学生“演”得更好

身体的韵律在这里就不多说了,不过老师们要记住,身体的韵律是非常有用的,但在不同的课堂上,不同的领域,都会有不同的使用方法。

3.1 鉴赏课

大部分的音乐鉴赏课的学生,都会选择静静地坐着,摇着头,以示欣赏。但对小学生来说,不管他们能不能安安静静地坐上四十分钟,他们的鉴赏能力还得靠老师来指导。如果只是静静的坐着,学生们就会心不在焉,不如让他们行动。比如“马刀舞”,老师可以让同学们围着桌子跳舞,跟着音乐跳舞,把跳得最夸张的和最不夸张的同学分开,问他们在演奏时都听到了些什么,为什么他们会如此夸张,甚至是漠然。透过这种鉴赏活动,不但可以增进同学间的交流,也能让老师更好地了解同学的理解与表达,真正体现互动式课堂含义^[2]。

3.2 演唱

唱歌是最直接的音乐表现方式,而对小学生而言,最困难的是要记住歌曲曲调、歌词,而在这种情况下,老师就可以根据歌词编排舞蹈,让同学们能够用身体的记忆去回忆,从而更好地把整首歌唱得更顺畅。把一首歌表现得对于学生来说很困难,而最好的方式就是用身体来表现,老师可以通过身体的节奏来表达自己的情绪,比如“我们的田地”可以把手伸到田里,如果是“平静的湖水”,就可以看到远处。通过教学活动的设计,可以促进学生的情绪表达,激发他们的学习兴趣,增强他们的记忆力。

4.提高学生的理解力

在小学音乐教学中,培养学生的音乐意识是提高学生的音乐欣赏水平的关键。在教学过程中,教师可以利用肢体律动的方式,使学生的视觉和听觉得到最大程度的激发,使他们能用自己的耳朵去体会音乐的韵律,并能用眼睛去分辨音乐的节拍,使他们能够从多个角度去体会到音乐的魅力。比如,在《傣族歌》的教学中,老师可以让学生将傣族特有的歌舞与歌唱结合起来,通过唱歌、跳舞来加深对音乐的理解;再比如,在《我是小鼓手》课上,老师可以在学生唱歌的时候,用鼓点的声音作为伴奏,让学生在老师的击鼓中把握乐曲的旋律,这样,学生就可以利用不同的感觉感受到乐曲的韵律,在感觉的时候,就能掌握情绪的表达方式,并运用到音乐中去^[3]。

5.因材施教

在小学音乐课上,教师要重视学生的个人发展,并针对不同的学生,对他们的音乐特点进行训练。在提高学生的音乐素养的同时,也要注意他们的个性。所以,在教学中要因材施教,让每个学生都能在自己的音乐学习中找到自己的想法和感受,从而提高他们的音乐学习水平。在课堂上,老师可以组织同学们进行互动表演,使每个同学都能积极地在演出中展现自我,展现自己的性格。

6.激发学生的表现欲

在小学,每个孩子都有一颗不分性别的心。所以,小学教师在进行音乐教育时,应尽可能地激发他们的求知欲,从而提高他们对音乐的认识。但是,传统的音乐教学方式多以歌曲为主导,学生在课堂上的学习也多是依靠歌曲,而传统的音乐教学方式很难让学生产生演奏的欲望。新时期的音乐教师提出了与体态律动相结合的教学模式,它既能使学生更好地表达自己的音乐,又能使老师在课堂上根据学员的实际情况来设计新的教学内容。比如《小动物唱歌》,老师可以让学生们自己组织一场演出,让每个人都扮演一只动物,并根据他们所演的动物和歌曲,创造出一种独特的舞蹈,供老师和

老师们欣赏,既能激发他们的表演欲望,又能增强他们对音乐的热爱和理解^[4]。

7.激发学生的想像力与创造性

小学生是儿童,他们具有很强的想像力和创造性,在音乐教学中具有很大的作用。在传统的音乐教学中,老师们仅仅是让学生去模仿,而忽视了他们的想像力和创造性,这就成为了他们思维的桎梏。比如在《表情歌》的教学中,老师要让学生有足够的想像力,让他们在表演的时候,脸上的表情就会变得非常的丰富,愤怒、喜悦、喜悦等情绪都会被表现的淋漓尽致,有的甚至还会用自己的手指来表达自己的情绪,这就是老师们想要的效果,也是“行”的教学方式。

8.运用多种教学方式

平等、开放、互动式的教育是学习的重要环节,它对学生的学习态度、养成良好的学习习惯具有十分重要的意义。而在小学音乐教学中运用肢体节奏,可以使学生充分体会到其音乐的魅力,激发其学习兴趣,挖掘其潜能,从而为构建一种有效的小学音乐课堂打下坚实的基础。因此,要保证小学音乐教学中的体态律动的有效运用,就要采取更为科学的教学手段,创造灵活高效的小学音乐课堂。

例如,在课堂上,老师可以根据网上的学习资源,挑选出适合这个年龄段的学生的音乐作品,让他们聆听,然后写出自己的鉴赏经验,然后在课堂上进行讨论。它不仅可以提高学生的欣赏能力,还可以丰富他们的基本音乐知识。

在小学音乐教学中应用肢体节奏,有利于提高教学效果,促进素质教育。在实践中,教师可以从激发学生兴趣,培养学生节奏感,鼓励学生大胆地表达感情,从而增强学生的音乐学习效果,从而促进教学质量的提高。

8.鼓励同学们抒发感情

在小学阶段开设了音乐课,目的是为了培养学生的音乐感知能力,从而使他们的音乐鉴赏能力得到进一步的提升。在教学中,要尽量让学生多听音乐,不要只重视基本的音乐基础知识,否则会造成学生只有理论而没有欣赏音乐的能力。音乐是一种艺术,要充分发挥学生的自然本性,因此,在运用体态律动的教学中,必须充分调动学生的情绪,使他们的身体和精神得到充分的发展。

例如,老师会定期组织音乐体态律动教学成果展示,让学生根据自己的音乐学习情况,挑选合适的歌曲,分组编排,用身体的动作表达自己的音乐感觉,并进行优秀的比赛。这样才能最大限度地激发学生的想像力,培养他们的创造力,加深他们对所学知识的理解,从而使其在实践中得到充分的体现^[5]。

四、结束语

在实施体态律动的过程中,要注意围绕着教学内容来进行,既能实现教学目的,又能丰富学生的业余生活,使他们更喜欢音乐教育。随着音乐的普及,学生在生活中的方方面面都能更好的运用音乐表达自己的思想和情绪。通过肢体节奏的训练,可以促进学生的节奏感、乐感,从而提高学生的注意力、反应能力,从而促进教学效果,这种方式能够加强音乐课堂的互动性,创造和谐、友好的课堂环境。

参考文献:

- [1]刘沁怡.(2020).基于交往教育的音乐“互动式课堂”中体态律动的运用.作家天地(22),2.
- [2]唐皓玥.(2021).浅析“体态律动”教学法在小学音乐课堂中的应用.
- [3]曹晓希.(2015).体态律动在小学音乐教学中的运用.教育,000(036),P.285-285.
- [4]华蕾.(2012).让孩子们真正“动”起来——浅谈体态律动在小学音乐课堂教学中的运用.画刊·学校艺术教育(5),3.
- [5]李莱.(2018).基于体态律动的音乐教学实践变革.(Doctoral dissertation,华东师范大学).