

合唱艺术在儿童音乐教育中的创新应用

王 梅

广东工商职业技术大学 广东肇庆 526060

摘 要: 音乐教育是儿童全面发展的重要组成部分, 合唱以其独特的艺术魅力, 不仅可以培养儿童的节奏感、音准感, 音乐感受力与表现力, 还可以培养儿童与人交往的能力和团队合作意识, 促进其身心和谐发展。本文主要阐述了合唱在儿童音乐教育中创新应用的作用和意义, 对创新合唱教学模式、教学内容、教学评价的构建与应用等方面进行探索和实践。

关键词: 音乐教育; 创新; 合唱艺术; 儿童

音乐教育中合唱艺术的创新应用, 可促使孩子接触到更多丰富多样、风格各异的音乐作品, 培养儿童全面的音乐素养与审美能力。教师可运用柯达伊教学法, 从兴趣入手, 发挥学生的创造力, 鼓励学生自己创编歌词和旋律, 利用情景教学法、任务驱动教学法等激发儿童对音乐的兴趣, 提高儿童对音乐的感知力和表现力。同时, 教师恰当运用多媒体教学手段, 与其他学科有机结合, 丰富歌唱的内容和表演形式, 创编贴合音乐的舞蹈肢体动作, 融入合唱表演中, 使孩子得到身心全方位的美的体验。另外, 教师应关注每个孩子的个体差异和发展需求, 提供个性化的指导和支持, 进而推动儿童音乐教育的全面发展。

1 合唱艺术在儿童音乐教育中创新应用的作用和意义

1.1 培养儿童的音乐素养与审美能力

音乐教育中, 传统的乐理教学对于儿童来说较为枯燥乏味, 难以接受和掌握。通过实践发现, 在合唱教学中引入柯达伊教学法, 可以极大促进儿童学习音乐的兴趣, 潜移默化地促进儿童音乐能力的提高。柯达伊教学法中的首调唱名法、节奏读谱和科尔文手势, 可以让儿童直观地理解音阶、音程的音准概念, 在游戏中掌握节奏, 建立良好的调式感, 使音乐学习变得生动有趣, 促使儿童主动参与到音乐实践中, 加深对音乐知识的理解和记忆。合唱为儿童提供了系统全面的歌唱技巧训练机会, 每一个环节在合唱排练中得到细致地打磨, 丰富的合唱音响, 细腻的情感表达, 使儿童逐渐形成对美的敏锐感知, 这种细节的关注和欣赏能力, 会迁移到其他艺术作品乃至生活中, 培养了儿童的审美能力; 随着合唱经验的积累, 儿童开始学会比较和评价不同的音乐作品, 建立起自己的审美标准, 教师

通过组织小组讨论、作品对比分析等活动, 帮助孩子们客观地认识不同音乐风格的特点和价值, 鼓励其发表自己的见解, 引导其从旋律优美性、表演形式创新性等多个角度进行分析评价, 逐步培养审美判断的能力^[1]。

1.2 促进身心和谐发展

儿童在合唱训练时, 需要不断地调整呼吸节奏和深度, 使氧气更充分地进入血液, 长期坚持合唱练习, 有助于增强儿童肺部的弹性和功能, 从而改善整个呼吸系统的健康状况。同时合唱排练和演出中, 孩子们必须保持挺拔的站姿或端正的坐姿, 促使孩子时刻注意自己的脊柱挺直、头部正直等细节, 逐渐养成良好的体态习惯。合唱还涉及到身体各部位肌肉的协同工作, 通过反复练习, 儿童的身体肌肉得到了均衡地发展, 使其在运动和日常生活中更加灵活、敏捷。合唱从识谱、练声到排练细节的处理, 每一个环节都要求孩子们全神贯注地听从指挥的指导, 并与团队成员保持默契配合, 通过长期的合唱训练能够有效地培养儿童的专注力, 在克服困难、坚持练习的过程中, 逐渐养成坚韧不拔的品质。在演唱不同风格的歌曲时, 孩子们可以将内心的快乐、悲伤、激动等情绪融入歌声中, 借助音乐的力量释放出积压的情感, 从而促进身心的和谐发展。

2 合唱艺术创新应用的实践探索

2.1 创新教学模式的设计与实施

2.1.1 多媒体技术在合唱教学中的应用

当前多媒体技术已广泛渗透到教育的各个领域, 儿童合唱教学也应注重多媒体技术的应用, 通过其增强视觉冲击力, 吸引儿童注意力, 优化听觉体验, 辅助技能训练。可利用音乐制作软件创建简单的节奏轨道, 设计趣味互动

游戏,引导学生通过点击屏幕上的不同区域或使用外接打击乐器来配合节奏演奏,有效提升儿童节奏感和反应速度。也可运用具备实时监测功能的调音应用程序,连接麦克风后,即可精准显示学生的唱歌音高是否准确,在声部训练和个体练习时帮助学生及时调整发音,提高学生的音准控制能力。还可以根据合唱作品的风格、主题,精心设计制作背景视频,展示歌曲相关的故事情节、音乐情绪的变换等,与演唱相呼应,营造出震撼的视听效果;并利用专业的舞台灯光控制系统和音频处理设备,实现灯光与音乐的同步变化,增强表演的艺术张力^[2]。

2.1.2 情景教学法在合唱课堂中的实践

传统的合唱教学模式较为枯燥,难吸引儿童的注意力,教师在创新应用中可采用情景教学法,创设生动有趣的情境,将音乐知识与生活实际相联系,使儿童在特定的氛围中感受、体验和表现音乐,教师可选择适合儿童年龄阶段的有趣故事作为合唱的主题背景,还可以利用日常生活中创设场景,如校园生活、家庭聚会、超市购物等。例如《森林音乐会》,《自作聪明的小毛驴》等,教师可根据合唱作品的需求,为每个孩子分配特定的角色,孩子们在了解自己所扮角色的特点后,会努力用自己的声音去诠释,锻炼其嗓音控制能力,学会从不同角度理解音乐的表现力。排练中,让孩子们扮演不同的角色演唱,鼓励其在表情、动作上也配合角色进行演绎,帮助孩子们更好地理解歌曲的内涵,提高表演能力。也可以引导孩子尝试简单的创编,将合唱与其他学科相结合进行拓展活动。

2.1.3 任务驱动教学法在合唱教学中的运用

演出是儿童合唱学习中最具吸引力的成果出口,它将抽象的学唱歌转化为具象的站上舞台展示,契合儿童渴望被关注、喜欢成就感心理特点。以演出任务为核心驱动力,能让儿童从被动接受合唱训练转变为主动为演出目标努力,在筹备、排练、登台的全流程中,自然激发对合唱的兴趣,同时提升技能与综合素养。演出任务的设计要贴合儿童特点,符合儿童认知水平和情感需求。选择贴近儿童生活经验的熟悉的主题,引起儿童的共鸣,让他们快速代入情感,产生我想唱给大家听的欲望。选择作品要贴近儿童能力水平,确定经过努力可达成的作品,避免产生畏难情绪。演出任务的价值不仅在于登台瞬间,更在于筹备过程,通过完成演出拆解为一系列有趣的小任务,让儿童在每一步都能获得成就感,逐步积累对合唱的兴趣。具体可分为“任

务启动—分层筹备—彩排预演—正式演出—复盘反馈”五个环节,形成闭环。任务启动就是用情境渲染,点燃兴趣,明确为什么而唱,核心是让儿童向往演出,通过生动的情境介绍,让他们明白演出的意义和自己的角色价值。分层筹备是将大任务拆成小快乐,让兴趣持续升温,筹备阶段是合唱学习的关键,将完成演出拆解为多个小任务,每个任务聚焦1个小目标,让儿童在完成任务和获得认可的循环中,保持兴趣。彩排预演是用小舞台积累信心,减少正式演出的紧张,通过在小型、熟悉的场景中展示,让儿童体验成功演出的快乐,减少对大舞台的陌生感。正式演出是让舞台成为兴趣的加油站,是任务驱动的高潮。通过仪式感和正向反馈,让儿童感受到自己的努力有价值,激发对合唱的兴趣。复盘反馈是让总结成为下一次兴趣的起点,及时复盘不仅能帮助儿童总结经验,还能为下一次演出任务埋下兴趣的种子。通过贴合儿童的演出设计、趣味化的筹备过程、温暖的保障策略,让儿童在为演出努力的过程中,自然而然地爱上合唱,爱上音乐。

2.2 创新教学内容的选择与开发

2.2.1 传统与现代结合的曲目选择

传统的童声合唱教学局限于单一的风格或时期的作品,难以满足当代儿童多样化的审美需求,因此,教师应探索传统与现代相结合的曲目,既要选取具有代表性的传统经典合唱曲目,也可以适当引入当下流行的动漫主题曲或原创流行歌曲改编而成的适合儿童演唱的合唱版本,根据儿童的年龄特点和音乐能力进行创编。例如大家熟悉的江苏民歌《茉莉花》,原本是一首广为人知单旋律歌曲,后对其进行精心改编后,成为一首生动有趣的童声合唱曲,保留原曲优美的旋律线条作为主旋律声部,在此基础上运用轮唱、卡农等复调手法,营造出层次感丰富的音响效果。教师应优先选择那些歌词积极向上、富有正能量的曲目,考虑适龄性与难度梯度,小学中高年级可尝试三声部甚至四声部的中外优秀合唱作品,并融入不同地域、民族的音乐文化元素^[3]。

2.2.2 跨文化合唱作品的引进与改编

当前跨文化交流日益频繁,将不同文化背景的合唱作品引入儿童音乐教育中,并进行适当的改编,使孩子们感受多元音乐魅力,拓宽儿童音乐视野,例如,教师可以将《茉莉花》与非洲鼓乐元素融合,分析《茉莉花》的原曲,确定其核心旋律、节奏特点以及情感表达,研究非洲鼓乐的节奏型、演奏技巧和文化内涵,选取具有代表性的鼓点节

奏作为插入元素。排练前,向孩子们介绍非洲鼓乐的起源、特点和文化意义,接着分发简易的非洲鼓道具,让孩子们亲自尝试敲击基本节奏型,熟悉乐器的性能和操作方法,逐步引导孩子们将学到的节奏型融入《茉莉花》的演唱中。经过一段时间的精心排练后,孩子们一边演唱《茉莉花》,一边有节奏地敲击非洲鼓,两种截然不同的音乐元素相互碰撞、交融,产生了意想不到的艺术效果。

2.3 创新评价体系的构建与应用

2.3.1 多元化评价标准的制定

在合唱艺术儿童音乐教育领域的创新实践中,应制定多元化评价标准,涵盖合唱活动的各个方面,关注学生的歌唱水平,注重其在音乐理解、审美情趣、人际交往等方面的成长与发展。演唱技巧维度中关注音准与节奏,通过视唱练耳练习、模唱等方式检测,也可以在日常排练中观察学生的演唱情况。发声方法中教师可以通过示范正确的发声姿势和方法,让学生模仿练习,然后逐一倾听学生的发声情况,给予纠正和指导。教师应尊重每个学生的独特性和差异性,根据其不同特点和发展需求制定个性化的评价方案,如擅长高音的学生,评价中适当增加对其高音控制能力和音色美化的要求,并将评价贯穿于合唱教学的全过程,每个阶段设置相应的评价指标,记录学生的进步轨迹和努力程度,使学生清楚地看到自己的成长过程,增强自信心和成就感^[4]。

2.3.2 动态评价机制的建立

儿童音乐教育传统的教学模式忽视了学生学习过程的动态评估,因此教师应建立科学合理的动态评价机制,树立过程性与发展性并重的评价观念,认识到评价的目的是了解学生的学习进展,发现存在的问题,并提供针对性的帮助和支持。教师应全面客观地评价学生的音乐学习情况,采用激励性的语言和正面引导的方式,引导学生学会自我反思和自我监控,让其定期对自己的练习成果进行总结和评价,设定个人目标并跟踪自己的进步情况,并组织学生之间相互观摩、交流和评价。帮助学生从不同角度认识自己的优缺点,拓宽视野。

3 合唱艺术创新应用的未来展望

合唱艺术在儿童音乐教育中的创新应用中,越来越重视跨学科融入以及智能技术的应用,教师可以将经典诗词配乐编成合唱曲目,让孩子们在吟唱中感受文学之美与音乐韵律的交融,根据绘画作品的主题和情感色彩创作相应的合唱曲,或者让孩子们先进行绘画创作,再依据自己的

画作即兴创编简单的合唱旋律。信息技术助力中,借助在线音乐教育平台,海量的合唱曲谱、音频视频资料可供师生随时选用,一些互动式的软件允许学生模拟合唱练习,即时反馈音准、节奏等问题,便于自我纠正改进。随着人工智能技术的持续进步,将会出现更多智能工具应用于合唱教学领域,如自动化伴奏生成软件可根据预设的风格参数快速创作出适配的伴奏音乐,减轻教师负担的同时丰富教学手段。合唱活动不再局限于校园内部,而是向家庭、社区乃至整个社会辐射扩散^[5]。

4 结束语

合唱艺术凭借其独特的集体性和艺术表现力,在儿童音乐教育中创新应用,培养儿童音乐技能,促进儿童身心健康全面发展。突破传统教材的限制,广泛收集来自世界各地的经典合唱作品,结合当代流行文化元素创作改编,设置分层教学内容。采用情境创设教学法,为每一首合唱曲目创设特定的情境场景,帮助孩子们更好地理解歌曲的情感表达和主题思想,设计适合儿童年龄特点的演出任务驱动,激发儿童的学习兴趣。适时加强学校与社区的合作,开展社区合唱活动,利用互联网技术建立线上合唱交流平台,并创新评价体系,使更多的孩子在合唱的世界里感受音乐的魅力。

参考文献:

- [1] 冯炜鸣.柯达伊音乐教学法在推动小学合唱教学中的应用[C]//广东教育学会.广东教育学会2025年度学术讨论会论文集(二).广州市番禺区石碁镇中心小学,2025:673-685.
- [2] 陈懿.儿童合唱基础训练的教学现状分析与对策研究[J].戏剧之家,2025,(08):184-186.
- [3] 李语檬.音乐合唱教学对幼儿歌词技巧的训练[J].黄河之声,2024,(12):142-145.
- [4] 葛长明.浅谈童声合唱训练中必须重视的几个问题[C]//广东教育学会.广东教育学会2024年度学术讨论会暨第十九届广东省中小学校(园)长论坛论文选(三).江苏省昆山市青少年宫,2024:223-225.
- [5] 吕燕.小学音乐教育对儿童思维发展的影响分析[J].华夏教师,2024,(11):39-41.

作者简介:王梅(1975—),女,汉,河南省郑州市,硕士研究生,教授(正高),研究方向:合唱、音乐教育。