

奥尔夫教学法在初中戏曲音乐课堂教学的应用探究

◆陈 晴

(湖南师范大学在读研究生)

摘要:在21世纪多元文化发展背景下,各文化发展面临不同的机遇与挑战,作为我国优秀传统文化的戏曲音乐,也难以阻止现今的落寞,它正遭受新一代青少年的冷落,其发展的步伐沉重而艰难。音乐教育承载着中国传统文化传承与发扬的使命,“落后就要挨打”的历史经验警示我们,应重视并反思传统戏曲音乐教育发展方向不明确的问题。本文立足于奥尔夫教育理论体系,探究本民族戏曲音乐教学特殊的认知规律,对教师基于传统的教学方式方法进行创新改变而提供可行的策略。

关键词:传统文化;戏曲教学;奥尔夫教学法;教师;学生

1.问题的提出

1.1 初中戏曲音乐教学现状

(1) 戏曲欣赏课堂教学现状

笔者通过调查发现:音乐课堂以“戏曲音乐”为主题进行教学的少,大多是以教材上的其它板块进行公开教学。初中音乐教师都深有体会,戏曲音乐教学难度远远超出其它歌曲的教学。在实际戏曲音乐课堂中,教师也没有将教学落到实处,大多只是走过场;另外,教师的专业水平是实施素质教育的重要途径和载体,教师要教给学生一杯水,首先自己要有一壶水,而如今初中音乐教师中也存在着“伪戏曲音乐宣扬者”,因此从专业素养上不足以带动学生去热爱戏曲文化。

(2) 学生学习现状

初中阶段的学生进入青春期后,心理发展处于一个特殊阶段,思维的目的性得到增强,有着强烈的求知欲。此阶段,他们对音乐的喜好、选择性也更为突出,大多数学生喜欢节拍明快、能带来他们快感的音乐,对于传统的戏曲音乐却有陌生感。即使在教师的要求下聆听戏曲音乐,也是有耳无心,甚至在课堂上表现出厌烦心理而应付式学习。

1.2 奥尔夫教学法在初中戏曲音乐课中实践的可行性

卡尔·奥尔夫(1895-1982),德国音乐教育家、作曲家。纵观世界音乐教育的发展,奥尔夫教学法不仅已成为20世纪全球范围内誉满天下、赫赫有名的一种音乐教育体系。我国是一个农业大国,农民的素质决定中国的未来。根据调查,80%左右的学校在农村和山区,音乐教学设备并不好,奥尔夫教学法对教学硬件设施无固定要求,因此该教学法在我国现代也已极具影响力、普及范围相当大的一种外国音乐教育体系。

(1) 从音乐教育的哲学来看

美育是素质教育的重要内容,更是培养学生全面发展必不可少的方向之一。音乐学科身为艺术学科大家族中不可或缺的一员,遵循着“以审美为核心”的教育理念。恰恰奥尔夫音乐教育的原本性理念与我国审美教育观相契合,都旨在引导和强调人们自身的体验认知与感受,注重音乐与内心的交流。戏曲欣赏课秉承“审美教育”的教育哲学观,在初中戏曲音乐教学中实践奥尔夫教学法,基于某种意义来说,奥尔夫教学法更像是帮助学生重返戏曲音乐诞生的光年,感受最淳朴最接地气的戏曲音乐,超越常理与常规,将一切凝固的知识还原至人性最初的感知,引导学生从内心感知戏曲音乐的内涵与本质,而非空洞的技术性欣赏支持。

(2) 从音乐心理学角度来看

“奥尔夫要求音乐与内心交流,并且强调要在音乐教育中培养学生能够主动地‘从自己内心出发’来达到这种交流。”^①此处,他的“原本性”教育理念折射出“以人为本”的教育观,强调身心和谐、自由发展,这远远超出音乐的功能之上,满足中学生的成长需求与契合他们的接受能力。我国教育理念强调“以学生为主体”,那么教师在教学中应尤其注重与学生在心理上的沟通,从心理学的角度去分析学生发展需求,恰恰奥尔夫教学法注重从教育心理学的角度去分析揣测学生心理,注重感受和体验,并使其在音乐教育上得以体现。教师对于戏曲里的节奏节拍、速度、力度、音色应从感知层面入手

(3) 从音乐教学论角度来看

奥尔夫教学法的弘扬者海曼·雷格纳有写到:“中国的美学理论和奥尔夫教学法的基本思想是相通的”。^②可见,此教育理念与我国传统音乐美学相契合。现如今,我国音乐课程的学习内容与奥尔夫音乐教学体系的基本内容逻辑相似,例如该教学法所强调的教育应以民族性为背景、发扬地方特色元素与我国大力弘扬传统文化的理念相适宜。奥尔夫音乐教学法合乎人类审美规律,集情感认知想象理解为一体。其中,“原本性音乐思想”可理解为教师作为引导者,让学生主观能动的过程,即师生共同参与的课堂,以此可转变我国传统教学模式——灌输法的局面,实现从单一的传授知识到同时培养能力、智力,发展素质教育。“隐性课程”

2.基于奥尔夫教学法的戏曲欣赏课堂创新实践

2.1 以趣导入,乐学乐教

勤学者不如好学者,好学者不如乐学者。学生的被动接受式学习远远不及主动参与学习,那么怎样才能引领学生进入戏曲音乐的世界呢?在课堂中,良好的导入如同吸铁石一般吸引学生注意力,不仅能激发学生学习戏曲的兴趣,还能促使学生积极主动的学习。在戏曲欣赏中,有效运用奥尔夫教学法,对每一剧种巧妙设计导入。例如在京剧欣赏时,结合故事导入法,教师可播放京剧唱段视频,同时满腔热情的给学生解说此唱段,让学生感触京剧绚丽多彩的服饰造型,变幻莫测的声腔道白以及独特的表演形式,感受生机勃勃的戏曲大观园,通过这样情乐并茂的导入,吸引学生注意力,使学生很快进入欣赏的心理状态。

2.2 简介剧种常识,传播传统文化

戏曲是我国广大民众学取知识、受德教化的重要方式,长期发挥着乐学乐教的作用,因此课堂中向学生传递戏曲常识和意义是不可或缺的。但戏曲发展至今,论起源可追溯至先秦原始歌舞时期。若教师采取理性教学、长篇大论的发言,不仅会给学生增添知识负担,还会使学生对音乐课产生厌恶情绪。奥尔夫教学法不在于盲目理性地传递知识技能,而是给予学生“易消化”的知识。因此,教师可将复杂的剧种常识用简短的话发言,采用讲故事的形式教导或采取在各欣赏阶段逐步渗透的方式传递,不需全盘灌输。同时通过语言传递戏曲在我国人民文化生活中产生的巨大影响力,让学生去深得体会戏曲传承发展是时代呼唤、人民期盼。

2.3 从通俗易懂易唱的戏曲音乐入手

各戏曲内容丰富多彩,教师往往不知从何处切入,因此教学首要难点在于寻找各剧种的切入点。奥尔夫曾谈到:“如果一个孩子很早开始通过节奏和旋律的基本练习以及即兴奏乐,通过手段细致地学会了可以学会的东西……那么,以后能听懂《英雄交响曲》,达到认识音乐结构和精神内容的目的。”戏曲欣赏正是如此,如果从一开始就直接让学生欣赏大戏,对于青少年来说难度太大,反而不能激发学习兴趣。因此教师需结合学情,从各剧种中通俗易懂的歌曲入手,提取歌曲中的元素性音乐以及节奏,结合原本性的舞蹈和动作,引领学生感受,通过丰富的手段使学生学会能够学会的东西。

2.4 以特色乐器展示民族风采,“动”起来

奥尔夫音乐教育体系通过语言、动作、乐器、戏剧的形式来帮助人们感受音乐的内涵。我国民族乐器是我国戏曲音乐文化的瑰宝之一,同样,在初中戏曲欣赏课堂中,可以借鉴特色乐器以展示民族风采,受到民族音乐文化的熏陶,增强对戏曲音乐文化的浓厚兴趣,对我国戏曲音乐有一个新的认识和新的开端。深化学生对于戏曲特色魅力的感受以及对于乐器音色的敏锐性。例如花鼓戏有着独特的湘韵,本土性的伴奏乐器正是花鼓戏的一大特色,在节奏训练中,通过“锣鼓”的乐器演奏带领学生进行声势运动,在愉快的课堂氛围中更好的把握节奏型,感受花鼓戏独特的节拍律动;或者自制乐器进行节奏伴奏,让每一位同学都参与课堂,一起行动起来。要学生“脑”动起来,是奥尔夫教学法的一个重

要原则。在戏曲欣赏中,学会让学生主动思考,教师通过播放音乐,让学生带着猜测聆听各戏曲伴奏乐器的音色。例如播放花鼓大筒这种冷门乐器的音乐,让学生猜一猜是何乐器,当出现各种不同的答案时,随即聆听其他标志性乐器的音色产生对比,最后揭晓乐器谜底。师生共同总结出各种乐器的声音特色以及用途。通过自主思考的学习,学生对各乐器的印象就不会仅停留在名称上。

2.5“原本性”的唱、做结合

奥尔夫教学体系中的原本性是奥尔夫音乐教育中最突出的特征。原本性的音乐不是单纯的音乐,它是和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的。原本性的音乐教学重点在于开发学生的想象力,教师作为引领者让学生主动参与音乐实践,使他们自己去感受与体验。同样,在戏曲欣赏中,教师可根据原本的元素去带领学生在游戏中欣赏音乐、感悟音乐,激发学生的创造力。例如在欣赏京剧《唱脸谱》中,教师通过发掘出元素性节奏旋律以及特色唱腔,通过声势运动使学生在游戏中将戏歌的基本节奏旋律印在脑海里,这样的教学氛围可使学生切身感受到了京剧演唱的独特之处,这种有别于流行歌曲的戏曲唱腔让学生学唱起来兴致勃勃,无形之间加深了对唱腔特色的感受。随即引导学生表演的“变脸”动作,唱做结合,根据每句歌词指导学生完成相应动作。在此,给予学生充沛展现想象力、创造力、表现力的空间,学生可将自己平时在电视上或舞台表演上所看过的动作运用其中,主动参与京剧学习。在“唱”与“做”的过程中,学生不知不觉的被吸引步入了戏曲天地!

结语

综上所述,本文立足于奥尔夫教育理论体系,探究本民族戏曲音乐教学特殊的认知规律,将两者相结合的尝试是可行且具有深远意义的,我们可继续学习与借鉴西方奥尔夫教学法,以此作为改进传统教学法的一种有益探索。但,一堂课不可能只用一种教学法,而是“一法为主,多法配合”,教师在运用时,不可对奥尔夫教学法生搬硬套,应注意教学内容的衔接,结合学生的学习特点,分析学情。愿发挥教育积极作用,让新一代青少年通过欣赏学习领悟戏曲之精髓,并继以传承、弘扬中华文明的传统,让世界感受中华文化的魄力,将中华优秀传统文化发扬光大。

参考文献:

- [1]李姝娜,修海林,尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2002年.
- [2][德]芭芭拉·哈泽尔巴赫.奥尔夫教学法的理论与实践(第一卷):经典文选(1932-2010年)(中英文对照版)刘沛,译.北京:中央音乐学院出版社,2009年4月23日修订
- [3]李莉.奥尔夫教学法“原本性”精髓的中国文化解读——返璞归真:身体的解放与心灵的创生[J].课程.教材.教法,2016,36(04):123-127.

注释:

- ① 李姝娜,修海林,尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2002年.P47.
- ② 李姝娜,修海林,尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2002年.P51.