

音乐创编，焕发新声——小学音乐课堂创编的实践路径

成敏瑞

(苏州叶圣陶实验小学, 江苏 苏州 215127)

【摘要】小学音乐创编其本质上是让学生将学到的知识应用于实践中完成再创造的过程, 学生在创编实践中能够更好地发展自身的创造性思维以及审美素养, 对于培养个体综合能力来说大有裨益, 这也正是创新教育的意义所在, 本文将主要探讨小学音乐课堂创编的有效方法。

【关键词】小学音乐; 音乐创编; 教学实践

随着素质教育进程的不断推进, 在小学音乐教育的过程中, 教师要注重培养学生的想象力以及独创性, 打破传统教学方式的束缚, 培养学生的发散性思维。音乐教育不仅是一种美育引导, 在音乐课堂中突出创作环节, 可以让学生形成更强的联想能力以及想象力。学生的创造能力和创新能力培养是未来人才培养的重心, 作为创造性极强的艺术载体, 音乐课堂能够为学能提供的是广阔、自由的创造力培养空间^[1]。从长远教育的角度上看, 学生在音乐创造的过程中, 既发展了想象力, 也可以激发思维潜能, 整个音乐创造实践过程中, 学生可以进一步的了解自我, 享受思维和创造的乐趣, 教师要在音乐课堂中以创编创新作为基础点, 不断深化拓展, 巧妙地应用音乐创编活动探索小学音乐更为有效的教学方式, 让学生通过学习得到成功感以及满足感, 为后续阶段的学习以及个人素养提升打下坚实基础。

一、创编原则分析

在推进小学音乐课堂创编实践的过程中, 教师要依照一定的创编原则, 这样才能够保障工作的针对性和有效性, 围绕音乐这一主题进行创新实践时, 教师要时刻关注学生的知识掌握程度、能力以及情绪调动, 和课堂教学结合在一起, 加强学生对知识点的吸收以及理解, 具体的形式可以通过课堂互动的方法呈现。

在原则上, 教师要坚持因人而异的原则, 因为小学阶段学生有着不同的学习特性以及性格特征, 教师要关注到学生的学习能力以及创编基础差异, 结合学生的实际情况推进音乐课堂创编活动。其次, 教师要在开展创编活动的过程中坚持循序渐进的原则, 由浅到深, 让学生逐渐形成更为浓厚的学习兴趣。第三, 教师要尊重学生的兴趣体验, 尤其要保护学生的创造力以及想象力, 多对学生进行鼓励、引导以及启发, 用鼓励式的教育替代批评。教师也

要认识到音乐创编活动非常强调个体的创作状态, 不能用强制性的要求约束学生, 尤其要保护学生的童心, 这样才能够让学生在良好的创作状态中, 感受音乐的快乐以及魅力。

值得一提的是, 教师要加强对音乐创编过程的关注, 而不是过于看重结果, 有时候学生音乐创编的成果很粗糙, 并不够精致, 但是这些作品反而体现了学生稚嫩的童心, 也是创造性精神和能力的体现。所以, 从教学有效性上看, 创造的过程往往才是最终的结果, 而非所谓的“成熟作品”, 教师要鼓励学生发挥自身的思维特性进行创作, 求同存异, 有时候学生一些出乎意料的创作, 反而会带来神来之笔, 教师要用巧妙的方法化解和引导, 肯定学生身上的闪光点^[2]。除此之外, 音乐创编也需要教师为学生提供表现的舞台, 为学生创造有利的机会, 帮助学生自由的发现和创造。

二、小学音乐课堂创编实践活动的相关路径

(一) 以歌词为切入点进行创编

很多歌曲的歌词都和生活经验密切相关, 是从具体生活中提炼出来的, 在当下小学音乐教材中, 很多歌曲都是基于这样的创作情境, 所以教师在引导学生进行音乐创编的过程中, 可以从自身的生活经验出发, 将歌词作为基础进行音乐创编, 这种教学方法可以吸引学生对歌曲创编的兴趣, 完成自主创作。例如基于童谣《打花巴掌》中, 教师可以先向学生介绍这首童谣的节奏以及演唱方法, 然后向学生提问: “你是否可以自己创编出《打花巴掌》的新歌词呢?”, 然后教给学生寻找押韵字词的方法, 让学生创作出自己理解的新歌曲。例如学生会创作出“1月1, 我们是个大集体; 2月2我们都是小花瓣; 3月3, 春暖花开好爬山”等等, 学生会对自己创编的歌曲更有成就感, 也会掌握音乐创编的方法, 这种趣味性强、贴近生活的教学方法, 对

小学音乐创编活动来说是最为简单有效的一种切入方式。

（二）对律动进行创编

传统的小学音乐课堂中，学生往往并没有机会在课堂中让身体律动参与其中，实际上小学生在表达音乐感受和理解的过程中，身体的律动反而是一种最直接的传达方式，尤其对于低年级的学生来说。在开展音乐创编时，教师要动静结合，满足学生活泼好动的天性，通过律动的创编，加强学生对音乐作品的理解，如果学生只是被动地坐在座位上听课，实际上是剥夺了学生创造的自由，也会让学生逐渐丧失对音乐创编的兴趣^[3]。教师要根据本堂课的教学重点，在合适的时机加入律动，也可以让学生参与到创编律动的过程中。例如，在教学完《十二生肖》这首歌之后，教师可以让学生站起来，跟着音乐创编自己喜欢的动作，让学生模仿小动物，然后让其他学生猜。这样的教学环节，可以点燃学生的学习热情以及思维火花，将自己对于动物形象的理解以及律动创编更加立体的展现出来，不仅拓展了音乐创编的时间范围，也让学生获得了满足感以及成就感。

再如，在《乒乓变奏曲》这一课上，教师可以让学生一边听音乐，一边做出自己想要表达的动作，随着音乐节奏以及强弱节拍的变化，学生的动作也要有所改变。通过实例练习，教师会发现学生对于律动的感受往往超乎想象，身体动作和歌曲的结合原来可以这样的生动有趣，所以对于小学低年级音乐课堂创编来说，教师要尤其加律动创编所占的比重，通过生动有趣的环节设置，让学生在参与音乐创编的过程中，得到更多能力的发展。

（三）节奏创编

节奏是一首歌曲的骨架，学生要形成对音乐节奏的敏感，对于节奏的捕捉，需要学生了解到节拍时值的概念，在此基础上创编处简单的节奏。整个过程中，学生会得到创造性思维的很好锻炼，也可以让学生养成耐心聆听的习惯，在此类创编活动中，教师可以从以下几个角度切入。首先，对于低年级阶段的学生来说，教师可以让学生从自身的生活经验出发，运用已经学过的节奏，即兴创编动物的叫声，例如让学生模仿小鸡的叫声，分析二分音符的特征，然后再让学生同比推理小狗的叫声是什么样的节奏，小猫的叫声是什么样，在让学生模仿的过程中，进一步掌握节奏的特性以及相关音乐符号。其次，教师可以引导学生完成节奏的补充，在整个小学音乐教学过程中，节奏的补充可以作为节奏创编活动的重点，教师要做的就是根据学生的实际学习情况，设置不同难

度的节奏补充测试，教师可以让学生将身体动作融入其中，从模仿慢走到快走、再到跑，让学生根据步伐将节奏补充完整。

在学生已经具备了一定的音乐基础和素养之后，教师可以在补充节奏环节中加大难度，让学生根据歌曲的风格以及情绪补充后续节奏，让学生了解附点节奏、切分以及前八后十六节奏的特征，教师也可以引导学生多听一些民族音乐，然后总结特征，完成相似风格节奏的创编。

创编训练也可以让学生基于现有的歌曲进行节奏的丰富，培养学生思维能力和创作能力，教师可以为学生出示一段不成型的音符，让学生对现有的音符进行节奏改变，使节奏更加合理，这种教学方法也可以让学生进一步体验节奏变化的魅力，发挥创新意识。

（四）进行伴奏的创编

从小学阶段个体的心理特征和发展特征角度上看，学生喜欢多看多听和多动，所以在小学音乐课堂创编中，教师可以让学生从自身生活经验以及身边材料出发，对伴奏进行创编，这种教学方法可以联动学生的多种感官，也可以让创编活动和动手训练结合的一起。例如，在教学《水花花 泥巴巴》时，教师可以先让学生思考如何能够模仿出下雨的声音，引导学生将报纸或杂志卷起来模仿小雨、大雨的声音。再如，在教学《闪电波尔卡》时教师则可以让学生发挥自己的动作想象力，为乐曲强化气氛，例如可以跺脚、拍桌子、搬动椅子等等，让这首乐曲的伴奏维度更加丰富^[4]。同理，教学《蓝色的雅德朗》时，教师就可以让学生自己制作出能够模仿海浪声音的道具，在矿泉水瓶中加入水或者其他物品，通过摇晃达到海浪的模拟效果，这种教学方法可以让学生对伴奏形成进一步的认知。

在教学过程中，教师可以将学生划分为不同的小组，由学生自己选择喜欢的伴奏，然后通过组员之间的沟通讨论，创编出歌曲的伴奏音型。伴奏创编的方法，既发挥了学生的想象力，也可以与节奏训练融合在一起，使伴奏的成果更加精细，教师要对学生的创编成果进行点评，给予学生鼓励以及赞赏，发现学生思维和创意的闪光点。同时也要及时鼓励，针对伴奏中不够完善的部分进行提升以及调整，帮助学生形成更强的节奏感、韵律感，塑造音乐审美。教师可以将伴奏创编活动作为每一堂课的开始热身，让学生快速进入到音乐学习的状态中，营造良好的课堂氛围。

（五）拓展创编，培养学生思维创造力

音乐创编活动需要教师善于开发学生综合能力,使创编实践更加多元、内容更丰富,学生在拓展类音乐创编的训练下思维可以变得更加自由、灵活,也让音乐教学的生动性得到强化。教师可以基于本堂课的教学内容,引导学生从更多角度完成对作品的二次创作,例如在教学歌曲《天下的妈妈都是一样的》时,教师再让学生聆听完之后,可以从思想层面切入,让学生思考母爱的无私以伟大,引导学生进行分享,然后再让学生为妈妈送上一份真诚的礼物。教师要避免为学生树立思维的框架,而是要让学生打开想象的翅膀,自己进行创意,一些学生会为妈妈制作爱心卡片,有的则编排了舞蹈,有的画了一幅画,教师在这个过程中,可以一边播放《天下的妈妈都是一样的》这首歌曲,一边让学生完成创编。这种教学方法能够为学生提供的是激荡思想、自由思维的音乐学习环境,学生可以从自己角度出发,基于对音乐作品的理解和认知,完成创编活动。整个拓展创编中学生的情感更加自由,而且也得到了情感层面的升华,最为主要的是,内心深处的创作源泉得到了释放^[5]。教师要对音乐创编形成更加多元的理解,不能仅仅将音乐创编设置在已有的几个方面,而是要大胆的延伸,发挥教学的主观能动性,着重培养学生创造力和想象力。

除此之外,教师也可以基于想象,让学生在聆听完歌曲之后自己创编新的故事,从创造性思维发展的根源路径上看,想象是创造性思维的源泉,在音乐欣赏课上,教师可以让学生通过创编故事的方法,达到语言表达能力的强化,通过释放想象力,为音乐创编活动插上翅膀。例如,在教学《狮王进行曲》时,教师可以让学生基于自己对作品的理解,创编出一些拟人化的故事,想象这首作品讲的是狮王之间发生了什么故事。再如,在《胡桃夹子进行曲》中,教师可以抛出题目让学生思考:这首主题曲中有多少人物登场?他们都是如何出场的?让学生思考,然后发挥想象力分享出来。教师可以基于故事创编这一环节,将学生划分成不同的小组,组织创编故事大赛,让学生在分享自己想象力的过程中感受到更多的乐趣,这也是活跃课堂氛围的有效方法。

(六)与画面结合进行创编

将音乐和美术结合在一起,可以让小学音乐创编活动的形式更加多样,艺术之间本来就是互通的关系,教师可以在音乐创编中大胆的将音乐和美术进行整合,让学生将听到的音乐与绘画的形式表现出来,加强学生对艺术美的感受,学生也可以从声音和图像两个方面加强对美的感知,学会欣赏美。最重要的

是,这个过程实际也是创造美的行为,例如在学习《小树叶》时,教师可以先让学生想象秋天时的景象,记下与秋天有关的元素,然后让学生听一遍歌曲,将自己脑海中对于秋天的想象和歌曲中所传达的意境进行匹配,进一步感知音乐语言所营造的画面感^[6]。教师可以让学生徜徉在音乐的海洋中,发挥自己的想象,伴随音乐完成绘画,加入自己的想象感受,然后再让学生将自己绘画的作品与其他同学进行分享,共同完成音乐作品的再创作。

结语

综上所述,音乐是一种创造性的艺术表现,基于时代发展的新需求,在小学音乐课堂中,教师要鼓励学生进行音乐创造。对于个体终身发展来说,创造力始终是不可忽略的重要能力构成,创新也是民族和国家发展中的核心竞争力,音乐教育工作者们需要加强对创造性思维能力的关注,在音乐教育中鼓励学生创造,这也是从教育角度对创新时代的回应以及调试。开展音乐创编活动时,教师要注重加强学生之间的互动沟通以及交流,从培养想象力、创造力和创新能力的角度切入,让学生依据歌词伴奏以及声画结合的方法进行创编。音乐创编能够让学生真正成为课堂中的主人,并在自我创新的过程中,得到更多快乐、愉悦的体验。音乐创编也是一种动态生成的活动过程,教师要随时跟进学生的学习反馈,对现有的教学活动进行优化以及调整,只有多关注学生、以学生作为主体,才能够让创编的过程更加有效。教师也要多让学生进行总结,从而形成自己对于音乐创编的理解,总结经验,将音乐创编所形成的创造力延续下去,依据音乐创编帮助学生形成更强的音乐应用能力,提高审美意识。

参考文献:

- [1] 柳瑜. 浅谈小学音乐教学中创编活动的开展[J]. 中国新通信, 2020, v.22(06):194-194.
- [2] 王晨晰, 王运刚. 音乐创编在中小学综合艺术表演中的实践初探[J]. 进展: 科学视界, 2021(7):161-163.
- [3] 童晓娟. 小学音乐课堂实践活动初探[J]. 北方音乐, 2020, 40(11):42-143.
- [4] 陆冰沁. 小学音乐课堂教学中开展节奏创编的方法初探[J]. 读与写: 上旬, 2021(10):60-60.
- [5] 庄惠卿. 小学音乐“创作实践”教学的策略研究[J]. 时代教育: 下旬, 2021(1):75-75.
- [6] 郑丽艳. 小学音乐节奏表现和创编的路径[J]. 教学月刊: 小学版(综合), 2021(1):66-68.