

发现教育视域下的中学音乐创作实践探析

顾 莺

(江苏省苏州工业园区星海实验中学, 江苏 苏州 215000)

【摘 要】在发现教育与创新教育的推动下,以“发现人、唤醒人、发展人”为价值取向的音乐创作实践,是培养学生音乐创造能力的有效途径,既有利于提升学生的创造能力与思维品质,激发学生的音乐首创性与潜能,同时又有利于促进学生共性和个性潜能的开发与全面发展。从实践态度、实践途径、实践体验、实践情感、实践评价五个方面探析音乐创作实践带来的育人转变。

【关键词】发现教育;音乐创作实践;中学音乐教学

中图分类号: G632

文献标识码: A

文章编号: 1674-4810 (2021) 33-0081-03

一 音乐创作实践与发现教育的内涵

教育的根本任务是立德树人。“以发展专业特色为目标,培养学生综合素养为导向,构建综合育人模式,培养具有创新精神和实践能力和社会创新型人才”已成为学科教学落实立德树人根本任务的重要抓手。“音乐创造教学是引导学生发挥想象力、发掘创造性思维的音乐学习领域,也是引导学生积累音乐创作经验的重要学习领域。这个领域对培养具有创新精神和实践能力的社会主义建设人才来说,具有非常重要的意义”。^[1]在中学音乐教学中大力开展音乐创作实践,能够充分激发学生的想象力和思维潜能,培养学生的创造力,推动学生的创新发展。同时通过音乐创作过程中与文学、中国传统诗词文化、德育文化等紧密结合,切实落实好“立德”的育人任务。

“发现”是指经过观察、研究、实践、探索等,看到或找到前人没有看到的事物或规律。发现教育是指教育者基于发现的基本原理,观察发展方向,遵循成长规律,以教育教学模式的改进为手段,以“发现人、唤醒人、发展人”为价值取向的教育教学实践,是以发现和激发学生共性和个性的潜能并促成其全面发展为目标的育人活动。音乐创作实践是提升学生创造创新能力的有效途径。从广义上讲,包含音乐教学的各个领域(歌唱、演奏、音乐欣赏、律动等)中的创造性因素,也包括培养创新精神与创造能力为主要目标的音乐即兴创作、音响探索以及命题创作等。^[2]从狭义上讲,音乐创作实践仅指培养创新精神与创造能力为主要目的的音乐教学活动。

发现教育视域下的音乐创作实践,是音乐教师通过激发学生的潜能,提高学生的创造能力和想象能力,提升学生思想境界、文化内涵、精神修养,提高学生全面素养的集中体现,能促进学生的全面发展,让教育真正成为“发现与创造的艺术”。

二 音乐创作实践与实施效果

1. 在实践态度上从被动向主动转变

在传统音乐教学中,创作一直是一个难以触碰的领域。在传统的教学中,教师不是基于学生的兴趣出发,而是基于某个音乐知识点的灌输与传授,没有兼顾学生学习音乐的本位需求,使学生陷入机械、被动的学习中。教师应转变观念,以人为本,培养学生的创造能力与思维能力。从“被动接受的学习模式”向“主动参与的学习模式”转变,这种自主的学习过程有利于音乐体验与创作实践。

构建开放型课堂,给学生自由、开放的创作空间,并在此过程中注重情感的互动和思想的交流。户外教学是构建开放型课堂,进行创作教学的一种重要方式。在一节以低碳环保为主题的创作课上,笔者带领学生走进大自然,聆听大自然的声音,开拓了学生的创新思维。在老师的鼓励下,两位同学创作了歌词《聆听自然的声音》,师生共同谱曲。歌词融合了节水、单车出行、变废为宝等低碳生活的要素,呼吁人们让天空更加湛蓝,让田园充满绿意,爱护地球,保护环境。歌词清晰明了,贴近生活,旋律激荡起伏,学生们以音乐创作的方式为低碳生活助力。

除此之外,笔者还尝试开展以小组为单位的交互式合作探究创作,通过创作“搭桥”拉近了学生与创作的距离,大大激发了学生的学习兴趣,不同层次的学生在创作的时间和空间里深层次地发挥学习主动性,对于学生思维的培养,优化师生、生生之间的深度合作,深入体验音乐创作起到了积极的作用。^[3]

在设计八年级下册《樱花》一课时,因歌曲简单易学,可以留出更多的时间用以创作,于是笔者就在学唱歌曲、分析创作特点后,设计了为歌曲创作二声部旋律的环节,将学生分为3组,每组创作2~4个小节,学生热情高涨,积极投入,主动探究。学生创作

作者简介:顾莺(1980—),女,本科,艺术教研组长,中学一级教师,研究方向:中学音乐教学。

作品如下所示,创作完成后大家迫不及待地演唱起自己的创作成果,通过演唱、评价,感受到美妙的二声部和声效果,艺术表现更为丰富。

原曲谱: 6 6 7 - | 6 6 7 - | 6 7 $\dot{1}$ 7 | 6 7 6 4 - |
3 1 3 4 | 3 3 $\underline{1}$ 7 - |

生创作: 4 4 3 - | 4 3 1 - | 1 3 4 3 | 1 4 3 6 - |
7 6 7 - | 7 4 3 - |

2. 在实践途径上从单一向多元转变

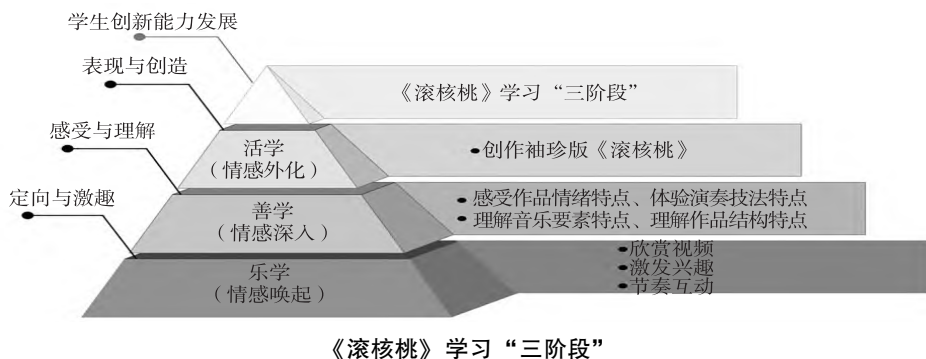
传统音乐教学中,教学内容、方法和手段都比较单一,课堂气氛平淡,教学环节创意较少,学生所表现出的想象力和独创精神相对缺乏,教学效果不尽如人意。在音乐创作实践中,教学途径和学习途径都发生了质的改变,充分利用网络资源、数字技术、音乐软件 APP,借助艺术社团,形成课内外音乐学习常态化和多元化。教师指导学生创作的过程,成为以多元化的形式激发学生创作热情的过程。如定期或不定期地开展音乐系列主题活动,自创作品与内容,教师指导过程中对学生作品及时进行反馈与评价,让学生感受到创作的价值与成就感,实现良性的创作互动。例如在课堂上,根据某一特定的场景展开创作,笔者给学生带来一段无声的视频,一个有鸟、有树、有花的森林画面。学生看完视频后,先构思出一个故事,然后根据这个画面、故事场景进行配乐。这样的现场创作过程使学生的想象力得到发挥,思维能力与创造能力得以培养。笔者尝试融入信息技术,利用网络资源,结合音乐软件库乐队、作曲大师等的应用,探索不同乐器音色和节奏的编创,使学生大开眼界,激发学生的学习兴趣,主动参与,积极尝试,既丰富了音乐教学的内容,又开拓了创作思路,同时也提高了教学效率。笔者借助各类艺术社团,使学生的课内外学习常态化。课内的学习为学生奠定了良好的学习基础,课后利用艺术社团的互动可以使创作成果进一步丰富。^[4]如舞蹈社团、合唱社团的练习,乐队合作编创、音创社团

交流活动等,都能营造学生积极互动的学习氛围。同时,借助学校艺术节、社区会演、艺术展演等活动提升学生的自信心和表现欲望,出版学生原创作品集,通过电视台、广播站、公众号等平台,为学生搭建展示舞台,增强成就感的同时提升对艺术的鉴赏水平与能力,让学生在互相学习、借鉴、创新中,互相激励,分享成果,共同进步。

3. 在实践体验上从表面向深入转变

一段时间以来,音乐创造教学处于举步维艰的状况。无论是教师还是学生都觉得音乐创作高深而遥不可及,即使在教学中开展创作教学,也只是流于表面,未能达到预期的教学效果。教材资源利用不充分,缺乏新意,深度不够,知识松散,概念模糊,只注重表面,教学内容、创作环节轻描淡写,教学缺乏连续性。教师创新能力不够,学生学习兴趣不高,学习效果不佳,学生丧失了应有的创新意识和创新能力。

笔者先后对两所学校的 887 名学生进行问卷调查和访谈,通过对 36 节音乐创作课的课堂观察,将学生音乐创作实践的参与状况大体分为 3 个层次——很少参与、一般参与、深入参与。其中,“深入参与”的有 156 人,“一般参与”的有 306 人,“很少参与”的有 425 人。造成上述现象的原因主要有两点:一是学生自身,部分学生不敢放开手脚去创作,课堂参与度低。二是教师,在课堂教学中,部分教师为了赶进度,设计的创作环节没有给学生留下充足的思考和探究时间,习惯将自己的教学活动占用大部分的课堂时间,使得学生无法深入开展音乐创作实践。为进行深入的音乐创作实践,笔者通过节奏接龙、节奏旋律问答、歌曲和声配置、旋律填充、例句添音等创编活动,使学生在“情感唤起——情感深入——情感外化”3 个阶段中积极地参与音乐创作实践。如在尝试节奏创编时,以《滚核桃》为例,笔者设计了 3 个阶段,让学生达到乐学、善学、活学的目标。

《滚核桃》学习“三阶段”

在第三阶段,请学生创作袖珍版《滚核桃》,通过创编实践,使学生对演奏技法和音乐要素的变化在表现不同乐思和音乐场景中的作用有了更深的感悟。实践证明,学生只有通过深入的创作实践,获得充分的体验,才能加深对音乐美的理解与表达。当音乐深入

学生心中,成为其生活中不可或缺的一部分,才具有真正的价值与意义。

4. 在实践情感上从畏惧向融入转变

胆怯是影响创造力发挥的重要因素。音乐即兴创作常常被视为高不可攀,大多数音乐学习者给自己制定了

过高的目标,认为必须写出一首曲子,或至少构思出一首歌曲的主旋律才能称为“音乐创作”。创作活动初始,学生普遍具有恐惧心理,畏惧创造,觉得自己的能力不

可能达到,只有音乐家才能胜任,因此对创作产生恐惧。在这样的情况下,如何不惧怕创造,让音乐创作融入我们的生活,就成为音乐教学中教师应该思考的问题。

袖珍版《滚核桃》创编展示

创作表现形式 《滚核桃》	方式	演奏技法
头部	分组进入	滚奏鼓梆
身部	$\frac{4}{4}$ 都儿 拉 打 冬 都儿 拉 打 冬 都儿 拉 冬 拉 冬冬 乙 冬冬 冬 : 冬冬冬冬 冬冬冬冬 冬冬冬冬 冬...都儿 拉 冬 拉 冬冬 乙 冬冬 冬 	九种演奏技巧
尾部	分组进入	滚奏、刮奏鼓梆

第一,所有音乐创造的思维活动都基于情感,音乐是源于音乐创作者经过情感体验后才进行的审美创造。创作思维的本质是追求个性化的过程,而这种个性化的特征正是灵感与活力的体现,正如“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”一样,正是这种差异,成就了音乐家不同的精神风格。第二,创作教学灵活多样,不存在千篇一律的模式,其要旨与核心在于情感的融入。在学习“表现主义音乐”一课时,笔者先是引导学生感受音乐的情感、速度、节奏,体会音乐的情境,引导学生揣摩作者的内心感受,并提出“作者为什么要创作这么恐怖而怪异的音乐”,引发学生的思考。在感受无调性音乐的特点后,请学生利用身边的物品和声响创编三个场景片段,鼓励学生提出多种创作方案。学生们分组即兴创作、表演,利用报纸、垃圾桶、拖把等物品和乐器即兴刮奏将场景表现得淋漓尽致,让他们觉得创作无处不在,创作如此简单。

在鼓励学生创作歌曲时,笔者采取了师生合作的方式,歌曲主题可以从事先准备的主题库中选择,由老师起头、学生续写的方式进行,或给出几个主干音,学生填充乐句,使他们“触手可得”,轻松学习创作,融入音乐,享受音乐创作带来的乐趣。

在这样的音乐创作过程中,摆脱了固有思路,融入音乐,充分发散思维,以情感共鸣为首要路径,在触及灵魂的情感氛围中激发音乐创作的灵感,从而提升音乐创作的思维能力与想象能力。

5. 在实践评价上从结果向过程转变

当前的音乐教学评价体系的突出特点,是教师对学生的评价与反馈缺乏科学性,重结果轻过程,没有对学生的创作过程给予肯定,学生的创造兴趣与自信心容易受到打击。通常的评价主要是对音乐创作的技

巧和能力的考量,注重评价基础知识与基础技能,以及情感的体会与表达,在很大程度上忽视了学生的个体发展状况评价。而音乐创作实践是最有利于促进学生个性发展的活动,因此,客观、积极、完善的学习评价尤为重要,教师评价应由“重结果轻过程”向“轻结果重过程”转变,对学生的“能力评价”向“个性发展状况评价”转变。

教师应鼓励学生敢于创作、乐于创作。当看到学生在创作过程中能积极发挥主观能动性以及展现自我个性时,无论学生创作的作品质量如何,只要他敢于参与,勇于创作,有进步,有突破,就应给予极大的赞赏,给予正面肯定的评价与积极的反馈。例如,要肯定学生的创新性、独立性与思维能力、想象能力,要肯定其内心情感的表达,要表扬学生个人素养与音乐素质上的潜质。通过所有教学参与者的自评、互评,遵循过程重于结果的原则,积极肯定个性发展在音乐创作中的作用,以及重视心理学规律与情感认知规律的基础作用。

通过创作评价方式的转变与完善,让学生获得自尊和价值感,发扬勇于创造、乐于创新的精神,充分表现出自身个性发展的特点,促进其综合创造能力的持续发展。

三 结论

围绕立德树人根本任务,培养和造就符合新时代要求的建设人才,创新能力培养是关键。对教师而言,需要更加重视对学生创新能力的发掘与培养,引导学生勇于突破,大胆创新,积极实践,培养出适应时代变革与文化发展的具有创新意识与良好品质的人才,培养出具有创新精神和实践能力的新时代创新型人才。

参考文献

- [1] 杨辉. 音乐课堂中学生创新能力的培养策略 [J]. 教育, 2020 (7)
- [2] 孙作东, 梁宝华. 音乐创作教学模式探究 [J]. 通化师范学院学报, 2013 (6)
- [3] [4] 周宁. “交互式学习”——基于学生创作能力培养的音乐课堂模式 [J]. 北方音乐, 2020 (11)

(责编:赵 峥)