

基于思维可视化的小学低段音乐欣赏课实践研究

沈海文

(杭州市钱塘区钱江小学, 浙江 杭州 311222)

摘要: 本文从小学低段音乐欣赏课现状分析出发, 提出借助可视化思维工具提升小学低段音乐欣赏课课堂实效的设计, 以欣赏课思维可视化流程构想和气泡图、思维导图、流程图等三种思维工具的可视化设计, 呈现将可视化思维工具应用于小学音乐欣赏课堂教学的探索实践。

关键词: 思维可视化 音乐欣赏课

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9082 (2022) 06-0122-03

一、现状分析: 小学低段音乐欣赏课亟待改革创新

小学音乐欣赏课是学生感受美、欣赏美和提升音乐基本素养的重要路径。《音乐课程标准》强调, 学生在音乐学习的过程中要掌握音乐基本要素、常见结构、体裁形式等基础知识^[1]。音乐欣赏课应该在教学中充分体现音乐的要素, 提升学生的音乐核心素养。那么, 现实中的音乐课堂又是怎样一番景象呢?

【案例1】《铁匠波尔卡》的课堂片段

师: 我们来欣赏一首乐曲, 请大家说说你听到了什么声音? 人们在干什么?(打铁), 教师出示打铁的图片。

师: 过去因为技术不发达, 人们就是这样打铁的。你能听出打铁的声音是怎样的?

生: 叮当的声音。

师: 让我们模仿大锤子、小锤子敲起来, 感受快乐的劳动场面吧。

听着音乐, 同学们开心地模仿打铁, 男同学模仿大锤子拍凳子, 女同学模仿小锤子拍腿。随着音乐主题再次出现, 学生也更兴奋了。还有几个男同学使劲拍起凳子, 在比谁敲得响。

这样的音乐课堂, 学生在老师的引导下一步步跟着学习体验, 看似环环相扣、人人都在参与、表现音乐, 现场气氛也很是热闹, 但学生们都只顾拍凳子玩, 根本没仔细聆听音乐, 是一种近似无效的参与。一堂课下来, 学生到底学到了什么, 他们得到有效提升了吗? 小学低段音乐欣赏课要提升学生的音乐核心素养, 亟待寻找切合低段学生学习特点的新路径。

曹理在《音乐学习与教学心理》中认为, 音乐课程的实施要遵循低段学生学习音乐的心理, 同时充分发挥“联觉”作用, 把抽象的声音与形象的图像有机结合起来, 促进学生对音乐作品的深入理解^[2]。由此, 笔者意识到: 如果能够

运用“思维可视化”的教学方式, 把音乐感受用绘图形式表现出来, 有效地实现视觉与听觉相结合, 或许能够提升小学低段音乐欣赏课的实效。

二、实践探索: 音乐欣赏课思维可视化的实践操作

“思维可视化”就是运用一系列图示技术把本来不可见的思维呈现出来, 使其清晰可见的过程。一二年级的学生活泼好动, 形象思维发达, 乐于接受直观形象的教学方式。思维可视化恰好是用形态多样的图把学生的学习体验和感受直观地呈现出来。笔者对此进行了课堂实践探索。

1. 音乐欣赏课思维可视化流程设计

音乐感受到形象要用图像表示, 是一个全新的学习方式, 需要设置学习的阶梯, 需要有一个从扶到放的过程。现以二年级上册欣赏课《单簧管波尔卡》为例加以阐述。

1.1 教师引领带着走

“教师引领带着走”主要就是教师引导学生根据课本题目、插图, 抓住一个感受到的点, 尝试把音乐感受用抽象符号表示。

【案例2】《单簧管波尔卡》熟悉归纳乐曲的主题

师: 看题目和插图, 这首曲子会讲什么呢?

生: 大家在跳舞。

师: 你们知道这是什么舞吗? 这是起源于欧洲的二拍子快速的圆圈舞, 每一乐句的结尾通常采用了XX X|节奏, 这就是波尔卡节奏, 我们一起来拍一拍。

师: 听, 人们跳圆圈舞跳了几遍(生沉默)。

师: 我们可以边听边找边做记号, 教师随着音乐画图(如图1)。

师: 欢快热情的音乐, 仿佛让我们看到人们飞快地转着圆圈快乐地跳起舞(老师边听音乐边画圆圈)咦, 这个波尔卡节奏怎么表示呢?(停止播放)

生: 老师, 要不画三个点吧!

师：好！我就画在圆圈中间。

生：这很像一朵花的花蕊（学生们活跃起来了）。

师：这段音乐我们叫A主题。

图1 《单簧管波尔卡》A主题

在老师的引领下，师生共同完成了图。学生不仅这个主题也熟悉了，还尝试用自己的方式来表现音乐，深深地感受到曲子活泼快乐的情绪。有趣的学习方式，全新的学习体验，激发了学生运用可视化思维来欣赏音乐的兴趣。

1.2 生生合作扶着走

“生生合作扶着走”就是抓住学生学习的兴奋点，让学生以小组合作的方式开展学习，进一步熟练运用可视化思维学习的技巧，建立学生的学习自信。

【案例3】《单簧管波尔卡》乐段区别辨析

师：这段音乐跟刚才听的一样吗。

生：不一样了，好像变得舒展了。

师：大家可以用画图的办法把这样的感觉画出来吗？请学生四人小组讨论和画图，小组汇报。

生：我们小组画了舒展的树叶，表现我们听了乐曲后的感觉（如图2）。

生：我们小组画了被微风吹拂的飘带……

生：我们组画的是轻轻挥动的手臂……

图2 《单簧管波尔卡》B主题

这段音乐学生以小组合作的形式，用图画来深化体验。B乐段的欣赏在学生自己开动脑筋中找到了突破口，积累了可视化思维运用的经验和信心。

1.3 自主探究独立走

“自主探究独立走”就是尝试让学生独立自主地用可视化的方式对曲子整体进行把握，达成课堂学习的目标。

【案例4】《单簧管波尔卡》“可视化”呈现

师：A主题在曲子中一共出现了几次？

生：3次，这圆圈舞画出来好像一朵朵花啊（如图3）。

师：是的呢，这是A主题，在A主题之间出现的两段音乐和它是一样的吗。

生：不一样的，我们叫它B主题和C主题吧。

师：这首曲子出现的顺序是ABCABCA，这样的结构我们称它为回旋曲式。请大家根据自己的理解把舒展的叶子和小花组合一下，看看谁的组合跟乐曲最相配。

“可视化”让整首曲子完整清晰地呈现，结构一目了然。学生在乐曲的欣赏和画图组合中对《单簧管波尔卡》的节奏、旋律、主题有了整体把握。欣赏课的教学目标凭借可视化思维的工具自然达成了。

图3 《单簧管波尔卡》曲式呈现

2. 音乐欣赏课思维可视化呈现方式

音乐欣赏“可视化思维”呈现，是需要借助图像这个工具实现的。可视化思维工具是多种多样的，我们需要筛选出适合于小学音乐欣赏课的样式。笔者选择其中三种举例加以阐述。

2.1 基于气泡图的可视化设计

气泡图是思维导图的一种，由中心一个圈和周围几个圈组成。气泡图中间的大圈是该描述中共有的特征，即共同点；外面的小圈是各自独立的气泡，从各方面描述或形容中心圆圈的，即不同点。

【案例5】《铁匠波尔卡》细节区分

根据乐曲的特点，请学生看图，为了让学生更明确乐曲第一乐段的四个乐句之间的关系，《铁匠波尔卡》第一乐段设计了思维导图用于比较一目了然。有了气泡图，学生聆听后一下子就找到了相同的乐句，不同点在哪里，帮助学生整体感受音乐作品（如图4）。

气泡图可以让学生对乐曲的整体和细节都有清楚的把握，同时能够充分发挥学生的主体作用，把他们从枯燥乏味的讨论中解放出来，积极主动地发现规律，以重构知识体系的方式开展新形式的学习。直观形象又主动探究的学习方式能够让学习变得更有效、更有趣。

图4 《铁匠波尔卡》气泡图设计

2.2 基于思维导图的可视化设计

思维导图是表达发散性思维的可视化思维工具，运用图文并重的技巧把各级主题的关系用层级图表现出来，把主题关键词与图像、颜色等进行记忆连接。它可以让乐曲曲式结构明晰，适合使用在节奏紧密，速度快，很难把握整首作品主题的曲子。

【案例6】《铁匠波尔卡》主题把控

《铁匠波尔卡》是一首旋律轻松明快、节奏鲜明的乐曲，每个乐句末尾突出了打铁的节奏，使人感受到铁匠们劳动时快乐的心情。我们要让学生准确进入音乐使用打击乐器，就在主题旋律中画点，画红点的地方表示加入了碰钟，画黑点的地方表示加入沙锤。这样减少了无用信息对思维的干扰，使思维更集中，头脑更敏捷。学生设计的图，乐段由四个乐句组成前半句出现重复了四次，用四个铁锤表示（如图5）。

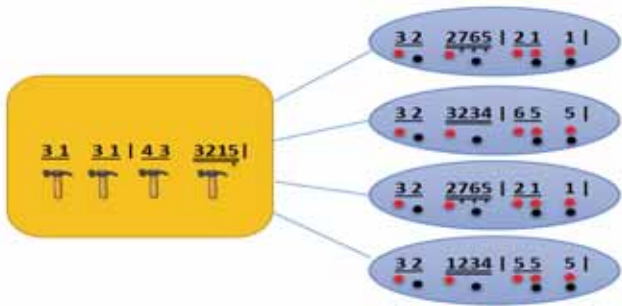

图5 《铁匠波尔卡》思维导图设计

2.3 基于流程图的可视化设计

“流程图”采用简单规范的符号，将乐曲的演进过程直观形象地展示出来，能帮助学生从纷繁复杂的细节中找出乐曲的结构，更好地把握和理解乐曲主题。

【案例7】《口哨与小狗》化难为易

《口哨与小狗》是美国作曲家普莱亚创作的一首通俗管弦乐小曲。曲调轻松活泼，形象逼真可爱。乐曲采用单三部曲式。

在欣赏教学中，我们运用流程图的思维图示来描述音乐发展的顺序、步骤、程序等，根据课本上提示的乐谱，

边听音乐边做律动。通过图示的展示，发现“引子，A1，A2，B”都是A乐段的组成部分（如图6），这个发现很让学生欣喜，《口哨与小狗》曲式结构，在流程图的展示下清晰呈现，他们虽然无法正确使用音乐语言来表述，但听赏变得容易多了。

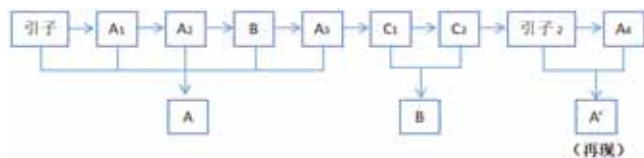

图6 《口哨与小狗》流程图设计

流程图使原本无从下手的大问题逐渐分解为能够着手解决的问题，把内在不可视的结构主题变成简单明了的符号。简单的符号，简化的流程，结构化的感知，显示了乐曲的逻辑结构，让学生对乐曲的思考更加逻辑化。

三、价值追寻：小学音乐欣赏课思维可视化意义

1. 声形融合契合学生学习特点

音乐是有声无形的艺术。而“思维可视化”将声和形进行巧妙结合，丰富了学生理解音乐、表现音乐的手段。小学低段的学生活泼好动，善于模仿，乐于动手。在音乐欣赏课中运用“思维可视化”的教学方式，学生在玩玩闹闹、写写画画中感受了音乐的魅力，提升了音乐的素养，获得了全新的学习体验。

2. 化繁为简激发学生学习兴趣

教师在课堂教学过程中运用可视化思维工具，引导学生设计有趣的思维导图、简便的流程图、便于比照的气泡图等，使原本枯燥的内容一下子就生动了起来。化繁杂为简单，化抽象为直观，创新的教学形式突破传统音乐教学束缚，让使音乐课堂教学变得轻松有趣，也使学生学得興味盎然、生动活泼。

3. 思维可视促进学生深度学习

在音乐欣赏课堂中实施“思维可视化”的教学设计，让学生借助可视化思维工具在纸上画出自己欣赏音乐过程中的所思所感，并且以此交流、探讨乐曲的旋律、节奏、结构、主题，进行分析、比较、归纳和反思。这样的教学形式有效提升了欣赏课的实效，促进了学生的深度学习，值得进一步探索研究。

参考文献

- [1]中华人民共和国教育部制定.义务教育音乐课程标准:2011年版[M].北京:北京师范大学出版社,2011.
- [2]曹理,何工.《音乐学习与教学心理》[M].上海:上海音乐出版社,2000(04).