

浅谈音乐课堂中如何 渗透学生创新能力的培养

常熟市实验中学 崔琦

如何在音乐课堂中培养学生的创造力,提升学生的创新能力呢?《全日制义务教育音乐课程标准》(2011版)(以下简称“《课标》”)中明确了“中小学音乐课程中的音乐创造,目的在于通过音乐丰富学生的形象思维,开发学生的创造性潜质。在教学过程中,应设定生动有趣的创造性活动内容、形式和情境,发展学生的想象力,增强学生的创造意识。”在“课程内容标准”中,《课标》关于音乐课堂中的音乐创造力培养,概括为以下两大学习内容:一是以开发学生潜能为目的的即兴音乐编创活动;二是运用音乐材料进行音乐创作尝试与练习(有别于专业创作)。

借鉴多年来直观课堂教学经验和回顾一直以来的教学反思,笔者对“音乐课堂中如何渗透学生创新能力培养”有些浅显的思考。

一、把脉音乐课堂教学模式 探寻创编能力培养良方

在国内,由于各种因素,当前较为普遍采用的课堂教学模式多数为“传递——接受教学模式”,这种大众化教学模式已成为我国的基本教学模式。较之稍进步的“引导——发现教学模式”虽注重学生探索能力和求异思维的培养,但仍然忽略学生主动参与学习、积极开展自主学习的能力培养。一项心理研究表明,与智力相比,学生的创造力受到兴趣、爱好、情趣、意志、动机等制约更大。中学生正处在生长发育的特殊期,这个年龄层的孩子对于新事物的好奇心和新知识的探求欲正处于热胀期,对于知识的积累也处于膨胀期。为他们设计一套完整的“探索——创造教学模式”对于培养学生学习音乐的兴趣,提高学生感受、创造美的能力和创造思维能力有着积极的作用。

(一) 培养音乐创造意识,打造实效创编平台

(1) “探索——创造教学模式”最早是基于布鲁纳的新要素主义理论和创造思维理论,是以研究问题解决问题为中心的,旨在培养学生独立钻研能力和创造性思维能力。关键之处是问题提出的巧妙性和趣味性,也就是在课堂教学的准备阶段便做到了提纲挈领。所有音乐爱好者都知晓,对于一个音乐困惑和疑点的解决,过程、方法不是唯一的,因为音乐是一门主观性极强的审美艺术,这就无形中树立了学生的音乐创造意识。

例如:在进行“民间音乐《老虎磨牙》”(人音版《音乐》八年级(上)第五单元)教学时,极具艺术表现力的民族民间打击乐器塑造出一个个生动形象的音乐个体。笔者在课堂教学一开始,便抛出一个有趣的问题——“同学们,有谁晚上睡觉会磨牙?”;“同学们,又有谁听到过老虎的磨牙声?”;“同学们,你们有谁能来借助周围的事物模仿下这种声音效果?”不用笔者多说,相信你会联想到此时的课堂会是一个怎样的体验创造气氛了。因此,在音乐课堂的准备阶段,老师紧紧把握音乐元素特点而提出的问题,牢固的树立了学生对于音乐创造的意识,随之产生的创作欲望将伴随接下去的“分析探索”和“创造解决”环节。

(2) 学生的实践活动贫乏是学生创造力匮乏的主要原因之一。笔者在平时的教学研讨中,关注到很多同行都会涉及这样一个话题,那便是关于如何组织开展课堂实践活动的。大部分老师有过此类尝试,但有时效果不明显,甚至有老师因课堂纪律组织不力而无法驾驭教学环节,只能形式主义走走过程,最终只能以失败告终。几次下来,非但找不到突破口,甚至开始排斥这类课堂活动。慢慢的,学生便失去了实践活动的阵地和平台。其实就学生角度出发,他们是欢迎和乐于接受这种教学方式的,之所以“失控”,原因多半出在音乐老师的“无规则”或“规则模糊”上。音乐艺术表面上看似主观性浓烈,但就音乐本身而言,它是由若干乐音有组织有方法有规则排列组成的。音乐老师要在“分析探索阶段”和学生一起收集音乐信息,进行资料分析。指导学生从多角度分析音乐作品的重点、关键(音乐动机),从而建立音乐作品的框架(曲式)等。将后期创作实践规则和要求规整了、理顺了,那么学生实际操作起来也就驾轻就熟了,音乐老师“驾驭”课堂教学也就不在“可怕”了。

笔者在执教“劳动号子”(人音版《音乐》七年级(上)第五单元)时,设计了一个由学生自己来唱响劳动号子的创编环节。首先,由于劳动号子这一民歌体裁来自人民大众生活,贴近我们的日常劳作,学生面临的创编难度并不是很大,这就使得创编具有可操作性。其次,笔者也努力使得创编具有实效性。在创编前,笔者陪伴学生接触聆听并剖析了大量劳动号子,有船夫号子、打麦号子、车水号子等等,学生们很快总结出劳动号子的显著特点:粗犷有力、一领众和;节奏固定、律动感强;即兴鼓动、力量帮衬。紧接着安排的创编就显得轻松自然了,男生们借助沉重的钢琴,唱起了“搬琴号子”,一领众合,节奏稳重,号子声中尽显男儿气概。教室的另一个角落,有一组女生跑去卫生间,拿来几个拖把,齐刷刷唱起了歌拖起了地,不用说,肯定是“拖地号子”了。这样的创编活动,使得课堂气氛活跃,体验分组杂而不乱,学生们自主学习音乐的兴趣也随之得到提高,创编也成为了一种快乐的分享。笔者坚信,只要学生经常性参与进行这类音乐创编实践活动,他们的想象力和创造力势必能得到充分的发挥,个性和创造潜能也将得以发展。

（二）丰富音乐创编形式，坚实创编作品内容

音乐作品的出现本身就是一种创造完整的过程，无论什么样的音乐作品创作都渗透着一个创造过程。创造性是音乐的基本属性，创造在音乐中无处不在。同时，音乐作品的演绎和欣赏也是一种创造性的活动，我们称之为“二度创作”。概而言之：音乐创作、音乐表演和音乐欣赏其实都属于创造性的音乐活动。然而音乐创造力与一般能力又极为不同，区别就在于它的新颖性和独创性。可以说，音乐创造力就是用自己的方法创造新的音乐作品，用7个音排列组合出别人不曾有过的音序。这种独特性主要来自求异思维，即无定向、无约束地由已知探索未知的思维方式，也就是艺术家们所在乎的“创作灵感”。

另外，发散思维的培养，也有利于创造力的培养。按照美国心理学家吉尔福德的观点，发散思维只有在孩子们自己支配和主宰的环境中，创造的火花才能被激发出来，所以，我们要尽量提供给学生看、听、舞、唱，及自我认识和动起来操作的多种机会。例如：运用人声、乐器声或其他声音材料表现一定的情境；能够即兴编唱生活短语或诗词短句；能够依据歌曲、乐曲的内容及情绪，进行即兴编创舞蹈、形体表演活动；利用自制乐器，独立地或与他人合作编创4~8小节的旋律短句或短曲，并能用乐谱记录下来。长期有意识注重这方面的尝试，能大大唤醒学生以前没有尝试过的想法与念头，这也是提升学生艺术创造力的一个关键。

为了给学生提供更多实践创作的机会和可能，笔者认为做到以下几点很有必要：（1）给学生提供一个不受时间、空间和材料限制的，有挑战性、有吸引力的独立乐器制作环境，这个自制乐器将伴随他完成一个学年的音乐学习。（2）所有音乐活动的选择都要与初中生特定的生理年龄和个性发展阶段相适应，尤其是对于部分流行通俗音乐元素的介入，要适时适地适量，切不能极左极右。（3）对广大学生来说，最好的创作活动是可操作性和相对开放性的，重要的是过程而不是结果。对于学生的创作成果，音乐老师应借助数码影音器材进行采录收集，无论是出于对学生的肯定和鼓励，还是出于对自己教学成果的累积，这都是一个相当有实际意义的教学汲取。随着教学时间的渐渐增长，创编硕果也会越来越坚实！

二、合理优化现有教学资源 大胆尝试艺术二次创造

很难想象,一个固步自封、因循守旧的老师能带出怎样的创新型学生。鼓励培养学生创新能力的前提是完善一个具备创新实力的自己。

(一) 传统教学资源合理优化,音乐知识诠释推陈出新

随着网络信息技术的飞速发展,我们已悄然进入“微时代”,微博、微信给我们带来了强大的视听冲击。边缘音乐类型、新的演绎形式、唯美的视听盛宴,等等等等,这类音响音像资料及网络资源有待我们去搜集整理并有效运用于音乐课堂,通过合理的优化和整合,做到知其(学生)所需、与时俱进。多年的教学实践告诉笔者,教参随附的教学资源固然齐全,但难免出现形式陈旧、品质粗糙等各种遗憾,基于时代特征与新生代学生发展特征,笔者时刻提醒自己要当一位“理性的智者”,时常通过网络搜集寻找同一教学题材的视听资源。例如《我爱你,中国》《翻身农奴把歌唱》《天边》等歌曲,通过网络的便捷,很快分别找到了谭晶版、韩红版、廖昌永版的音响资源。无论从品质还是可看性,均不亚于教学资料袋里的资源。另外,网络的开放性还给笔者创造了很多教学拓展的空间。例如《多彩音乐剧》(人音版《音乐》八年级(上)第二单元),通过网络,笔者搜罗整理了部分经典又崭新表现形式的音乐剧片段,通过课堂最后几分钟的拓展观看,学生加深了对音乐剧的理解。至此,优化了教学资源的笔者,踏进音乐教室的每一步都变得自信满满而又轻盈自在。

(二) “点将”音乐小达人,“试金”艺术再创造

《课标》提出“音乐教学是音乐艺术的实践过程,在教学中,要积极引导学生参与聆听、演唱、演奏、编创以及综合性艺术表演等实践活动”。丰富多彩的各种教学实践活动,给学生提供了开发音乐创造性潜能的空间。不同的学生聆听同一首乐曲,可能会产生不同的理解;演唱同一首歌曲,可能会有多种处理方式;完成同一个练习,可能会有多种选择或不同答案。我们应重视学生在音乐实践中的创造过程,充分发挥学生的想象力和创造力,尤其是音乐这一特殊的主观审美艺术,我们不要用“唯一答案”或“统一模式”去

“绑架”学生。

随着社会的不断进步与教育事业的迅速发展,提高教学质量的重担落到“改革教学方法”肩上。这里说的是“改革”,而非“改变”,“革”有革新去旧之意,是积极的、科学的、合理的、顺应时代发展的教学变革。从不同角度、不同方面,音乐教学方法的发展也有了新的变化趋势,其中很明显的一点便是由教学方法被动依赖教学手段向二者积极配合发展。究其原因,很重要的一个因素是整个社会对艺术教育的重视所引起的学生个体积极参与艺术专项学习。拥有一项或者几项专门的音乐技能已经不是音乐老师的专享了,学生在很大程度上可以成为音乐教师开展课堂教学活动的合作者。一位智慧的音乐老师同时也具备一双火眼金睛,能很敏锐的发现“音乐小达人”,有器乐特长的、有声乐优秀的,或者也有舞蹈出色的,这些“小助教”的充分挖掘善用,能给音乐老师带来很大程度上的教学辅助。例如笔者所在的学校是一所市级窗口示范学校,生源较好,学生艺术修养也较高。在讲解贝多芬的《月光》和德彪西的《月光》时,笔者很快将目光锁定在一位钢琴小王子身上。在他的演绎下,学生们更为直观的领略到早期浪漫主义和印象主义截然不同的“月亮”。在笔者的伏笔下,早期浪漫主义的《月光》弹奏显得温暖而柔滑,印象主义则轻飘而闪烁。钢琴小王子凭借他自己对音乐的理解,最后完美演绎了他的《月光》。原来,同一个创作主题,不同时代不同国籍不同背景下的人有着完全不同的理解和创作。同学们从中也深深感受到了音乐的变化美,相信他们心中的月亮也是截然不同的。

音乐是一门极富创造性的艺术,通过音乐教学,丰富了学生的形象思维,开发了学生的创造性潜质。在教学过程中,我们应设定生动有趣的创造性活动内容、形式和情境,发展学生的想象力,增强学生的创造意识。创造是发挥学生想象力和思维潜能的音乐学习领域,是学生积累音乐创作经验和发掘创造性思维能力的过程和手段,对于培养具有实践能力的创新人才具有十分重要的意义。我们音乐工作者在课堂中,有义务更有责任去培养学生的创新精神,挖掘发展学生的创新能力,只要我们坚守创新课堂阵地,相信愚公移山定能积淀创新沙砾,他日必将水滴石穿收获创新能力!