

像音乐家一样思考……

——基于高阶思维培养的小学音乐创作教学实践

付菲菲

【摘要】音乐高阶思维是建立在低阶思维基础上,表现出独特的创新意识、多元的评价能力与敏锐的辨析视角等,因此,基于高阶思维培养的音乐创作教学追求的并不是把每一个孩子都培养成音乐家,而是建立像音乐家一样思考问题的习惯与思维能力。文章通过分析小学音乐创作教学思维现状,提出基于高阶思维(创新思维、逆向思维、发散思维及情感思维等)培养的小学音乐创作教学实践与实施策略,旨在与广大音乐教师共同拓展创新思维,优化小学音乐创作教学,切实提升学生创意实践之核心素养。

【关键词】高阶思维;小学音乐;创作教学

发展思维能力始终是教育教学的核心价值,任何学科都不能偏离这个目标而开展教学。音乐是人类对生活的抽象表达,节奏、旋律等都是人类音乐创造性思维的结晶,因此对音乐的学习活动是学生体验音乐情感、增进音乐审美感知、开拓与发展音乐思维的过程。小学音乐是学生学力发展的起步阶段,是音乐素养积淀的基础,是学生充分经历音乐思维、体会与尝试像音乐家一样的思考过程,是学生音乐素养培育的重要方式。音乐创作教学正是学生思维转化的“自然实验室”,它不仅能够开拓想象力的空间,还能激发学生的创造潜能,培养学生的音乐思维,实现高阶思维发展等。一旦拥有了像音乐家一样的思维,学生才有可能在学习与生活中游刃有余地徜徉在音乐的世界……

一、现状:小学音乐创作教学思维内驱力不足

创作教学是小学音乐教学的重要内容,着眼于学生想象力、创造力和音乐高阶思维的发展。因此,有专家指出:“音乐创作学习是培养新时代创新人才的捷径之路,是提升创新意识、创造思维的金钥匙。”但在实际教学中,教师却很少关注对学生音乐思维的培养,导致学生呈现出思维内驱力不足的现状。究其缘由主要有:研究少,研讨课中鲜见创作教学主题与课例;实践少,日常教学中积极尝试音乐创作教学的教师不多;成果少,由于没有形成研究氛围,大家的思考点并未聚焦于创作教学,更鲜有关创作背后的思维发展,导致缺乏这些方面的经典案例与成功经验。这使得一线教师往往一谈到“创作”,就望而生畏,感觉无从下手,也无形中把这种“创作障碍”传递给学生,导致学生也感觉音乐创作很难。

纵观小学音乐教学活动,创作教学的系统化稍显不足,呈现散点状态;创作教学中展现的思维能量与思维水平不高,特别是着眼于高阶思维发展,小学音乐创作教学还存在诸多问题。

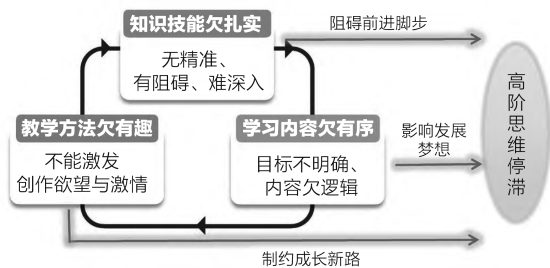

图1

(一)知识技能欠扎实,思维基础不牢固

创造性思维是以感知、记忆、思考、联想、理解等能力为基础,以综合性、探索性和求新性为特征的高级心理活动,而音乐创作思维是建立在对音乐的感知、理解,以及在掌握音乐基本要素、基本手法等能力基础之上的。缺乏这种基础,何谈思维的二度进阶呢?!现实中,由于学生在音乐知识与技能方面的基础不够扎实,因此阻碍了高阶思维下音乐创作的前进脚步。

(二)学习内容欠有序,思维发展不连贯

在小学音乐创作教学过程中,能够有序安排课程内容,让学生由浅入深地进行渐进式学习的教师并不多。此外,由于很多教材本身没有独立的音乐创作学习内容,也没有像欣赏或歌唱教学那样明确的内容体系,更多的是以碎片化、散点式的形式分布在其他学习内容之中,这就造成学习内容缺乏有序

性,音乐思维发展的连续性受到很大阻碍,进而影响高阶思维下音乐创作的发展梦想。

(三)教学方法欠有趣,思维动力不够强

兴趣是激发思维动力的重要方面。从心理学角度看,兴趣能激发大脑皮层的兴奋程度,在对音乐要素进行组织、加工后,有利于发现新要素并进行探索性创造。但是由于缺乏有趣的教学方法,使得看似丰富且有趣的音乐创作学习内容,却常常让学生感觉难度太大,无从下手,从而造成音乐创作主动性不强,制约了高阶思维下音乐创作的成长新路。

二、策略:着眼高阶思维发展,推进小学音乐创作教学

(一)着眼创新思维,立足创作实践之本

创新思维是人类特有的高级思维活动和行为过程,是具有创新力、突破感的思维实践。创作教学需要着眼学生的创新思维培养,引领学生像音乐家一样思考、经历音乐创作过程、感悟创作意义、体验创作方法和积累创作经验。所以创作教学需要师生反复练习,以激发学生的好奇心、求知欲,挖掘学生的个性思维,提高问题意识与解决问题的能力。

1. 激发创作兴趣,唤醒沉睡的想象力

创新思维的启动点是思维兴趣的激活,而创作教学的生发点之一就在于创作兴趣的激活。“新”是创作的核心标准,重在新颖性上着力,可以有效地激发兴趣,吸引学生参与学习。例如在《土风舞》一课中,可以通过师生互动即兴编创《问好歌》的方式激发学生的兴趣。

谱例 1

1=F $\frac{4}{4}$

1 1 2 2 | 3 2 2 3 2 2 | 2 2 4 4 | 3 1 1 2 1 1 ||

同学你好,一起(呀)把歌唱,同学你好,一起(呀)把舞跳。

《土风舞》一课中的切分节奏很有特色,教师可以在即兴编创的《问好歌》中突出这一特点。最终,以创学歌、以创激创,有效突出重点、突破难点,以新颖促兴趣、激活力。

2. 强化创意实践,体现创作的灵活性

创新思维具有灵活性的特点,这种思维善于选择最佳方案,并能机动灵活、富有成效地解决问题。音乐创作是创造性思维的体现,是用创新的视角灵活运用各种资源进行创意实践的过程。例如,节奏是歌曲创作的“骨骼”,但固定的节奏模仿会显得没有生机,过于死板。我们可以借助生活语言或劳作时的动作韵律开启创意节奏,打开学生的创意思维。例如在练习中,如果让学生直接编创节奏的话,难度较大且学生常会生搬硬套书中的节奏,影响其创新思维发展。对此,教师可以和学生一起做互动游戏,通过敲门、拍

球等熟悉的动作声响,变化出不同的节奏,赋予他们多样化的节奏体验。可见,从生活实践中寻找创作源泉,能够有效且灵活地促进创写,进而提升思维水平。

3. 展现创作个性,彰显创作的独特性

创新思维是一种有自己的特点、具有创见性的求异思维。音乐具有非具象性、非语义性的特点,在没有教师主观“引导”的情况下,学生会以不同感官视角分析作品,其思维肯定是各异的,因此创作教学中的创新思维更需要展现个性魅力。例如,在主题“下课了”创作歌词的活动中,教师为第一个班级提供抒情版范例,导致学生编创的歌词与教师大同小异。为了凸显歌曲的独特性,教师把第二个班的学生按行为个性分成三组,并创设三个情境:第一组,在校园打篮球;第二组,手牵手在操场散步;第三组,与蓝天白云对话,取得了很好的成效。因此,在不同的场景中针对同一主题编创歌词,并按照意境串联起来,便能有效提升学生的创作思维潜能,充分展现其个性魅力,以独特促发展,从而拓宽思维空间。

(二)着力逆向思维,锚定创作目标学习

逆向思维是对司空见惯的似乎已成定论的事物或观点反过来思考的一种思维方式。着力于逆向思维的创作教学是以预定结果作为目标指向,构建导—学—练—评一体化的教学过程,引导学生导中有目的、学中有方法、练中有提高、评中有主见。这样的学习方式更加精准,其思维活动、学习过程也更加有效。创作教学逆向思维进阶可以参照以下四个阶段进行实践。

1. 导,设预定结果为目标

导就是创作之前让学生先思考我要创作的是一首怎样的音乐作品,确定音乐的情感、主题、风格、类型、结构等,体现以结果为目标导向的教学。例如在创作课上,教师先告知今天要完成的创作任务,请学生在欣赏过程中用心感受歌曲的情感与风格,分析歌曲的结构、创作手法等,在没有学习之前就预定结果,促使学生能够有目的地学习。

2. 学,借赏析作品寻方法

学是在导的基础上,学习创作所需的“知”与“能”,这里也可以称之为精准靶向学习,就是有针对性地根据创作需要来选择所学“知、能”,比如创作知识、创作内容、创作手法等。用逆向思维看创作教学是从欣赏者视角出发与作者进行对话,倒追歌曲创作的溯源过程,可以让学生学习借鉴优秀创作者的创作经验,积累音乐创作的方法,学习音乐家的创作思维。例如在音乐创作课中,教师用原创歌曲《我们是朋友》引导学生观察歌曲结构、风格、乐句、情绪等,并完成思维导图。

教学片段 1

①观看由师生演唱的学生原创歌曲视频《我们是朋友》。

教师:这首旋律轻松的作品是我和六年级学生一起演唱的原創歌曲,让我们一起聆听,感受原创音乐的美好。

谱例 2

我们是朋友

(合唱)

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

快乐地

六(3)班 陈浩明词

六(3)班 王悦曲

3 3 3 3 2 3 - | 2 2 2 3 1 - |

亲爱的同学们, 我们是朋友。

6 1 1 1 6 1 - | 3 2 2 1 2 - | 3 3 3 3 2 3 - |

一起看看蓝天, 我们肩并肩。 亲爱的同学们,

2 2 2 3 1 - | 6 1 1 2 1 1 1 | 3 2 6 1 - ||

我们是朋友。 放眼世界, 我们心手相牵。

②用前后左右行进的方式体验歌曲,为歌曲划分乐句。(四个小乐句)

教师:请同学们看老师的指令,手心朝向哪个方向,同学们就有节奏地向所指方向行进。

③观察歌谱,找出节奏完全相同的乐句。(第一、第三乐句完全相同)

④学习体验后,观察谱例,自主或合作完成思维导图(见图2)

.....

基于这个作品的创作“追问”,学生在思维导图最终建立后,自身的创作架构思维便有了一个重要的经验路径—建立思维导图,依据要素创作。

3. 练,用基础练笔助创作

这里的练,指的是创作教学中的基础练笔,属于学生自主创作实践,是学生音乐思维、理论基础、创作经验转化为音乐实践的过程。创作教学基础练笔是创作学习的重要方式,它能夯实创作基础,增效创新推进力。基础练习往往围绕一个创作方法设计,在目标引领下迁移使用、逆向致用。例如在音乐创作课“‘玩’出我们的歌”中,在进行课堂

讲练“重复”的创作手法时,教师运用了两次练笔。其一,听记:有效记忆原始节奏,打好基石效应,动静结合;其二,创作:有效利用原始节奏,根据作曲技巧创作旋律,打开思维。在这一过程中,通过玩、听、写、创、享等系列活动的体验,使学生轻松掌握创作方法,有效加深记忆,开发自主创作的良好品质。

课堂的小练笔实践是不可或缺的一部分,通过这种针对性强的精准化练习,不仅能降低创作学习的难度,而且能够让学生通过亲身体验获得创作的基本知识与方法。这样的小练笔有利于让学生打开创作思维,实现迁移运用等。

4. 评,以展示评价促提升

评是互相展示、交流、评价、改进的过程。在创作的过程中,我们不以最终呈现结果作为作品评价的优劣,而应关注学生创作思维的提升、创作表现力的增强等,重在体现学生的批判性思维。同时,展示、交流、评价也有助于学生不断提升和改进自己的创作。例如在创作主题歌曲《美丽校园》时,可采用小组合作的方式,调动组内成员相互交流、各抒己见,大家往往会对一条旋律的进行方式、写作方法、表现形式等争执不下。虽然从表面看体现的是成员间意见的不统一,而实则是促进了学生批判性思维的提升,也是用音乐的思维在思考作品,从而提升创作能力。

(三)着重发散思维,注重创作多元灵动

发散思维是指从一个目标出发,根据已有知识经验,从不同角度、不同方向进行思考,探求多种答案的思维。它在人类的思维活动中起着非常重要的作用,属于高阶思维的一种,能够打破长期的思维定式。这就要求学生在学习过程中,要像音乐家一样思考,使思维格局不能太窄或过于集中,应具有一定的发散性与多元化,需要着重突出发散思维应用。在创作教学中,发散思维能使作品更加灵动、更富表现力,在多问、多联、多拓的维度上发力,能让思维发散有质,让音乐创作有形。

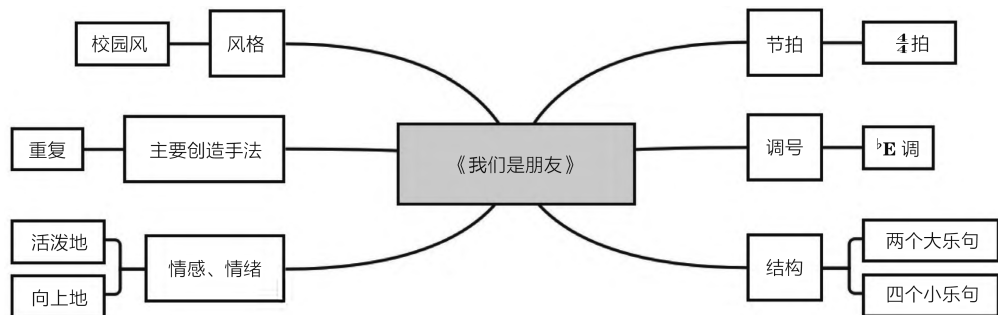

图 2

1. 巧借问学模式解疑,打开创作思路

爱因斯坦说过,提出一个问题往往比解决一个问题更重要。创作教学就是一个挑战新事物的过程,创新就是一个对问题的发生、解答的过程。有了问题,学生的思维才会发散,创作的火花才会绽放。所以,针对创作我们倡导“问学”教学,就是在问题的驱动下进行自主学习,激励学生乐于发现、善于探究,变被动思维为主动思维。例如在附点节奏编创过程中,首先让学生自主提出问题:“为什么旋律中加了附点节奏感觉会有变化?”“以前学过的带附点节奏的歌曲有哪些?”“歌曲中哪里使用附点节奏最恰当?”这些问题看似是学生随口提出的,但要解决就需要查阅大量资料,不断地思考、实践。例如围绕“附点节奏”这个点,让学生自主提问,并将思维向各个方向扩展。基于问学模式,学生们提出的问题经常可以自问自答或你问我答,大大提升了思维能力,打开了创作思路。

2. 融合多种创写方式,发散创作思维

俗话说“教无定法”,歌曲的创作也是如此。歌曲的创作不能拘泥于一种形式或一种方法,死板、单一的创作方法会影响学生的创新能力,更阻碍学生发散性思维的发展。创作虽然也需要遵循一定的创作原理、方法,遵守一定的创作原则、规则,但是在实际教学中,教师不应给学生的创作设置各种禁忌,而是要给学生营造一种开放性的创作环境,鼓励学生灵活运用多种方法,甚至是自己的独特想法进行音乐创作活动,这有利于学生发散思维的发展。比如在创作中,可以先编创歌词或先谱曲,也可以通过伴奏的音效感觉尝试词曲创作。其中,创作歌词环节可以运用情境创作法、游戏创作法、归韵创作法等;曲调的创作更需要发散思维的引领,比如根据同一主题,感受不同意境,创作出不同色彩的音乐作品。在音乐课上,通过小组合作学习,提升创作氛围,会使创作更高效。

3. 优化项目化学习,拓宽创作表现

项目化学习是一种有高阶思维含量和深度思维发展意义的学习方式,可以打破学科的独立性和封闭性,进行跨学科综合性学习,进而最大化地实现思维活动的横向与纵向交织与发展,逐渐形成跨学科的思维方式。这种学习方式在音乐创作中有利于拓宽音乐创作表现的途径,实现表现形式多元发散,促进学生综合素养的发展。例如在编创歌曲《我们一起长高高》时,结合美术、体育学科,让学生在歌唱“长高小锦囊”时体验成长快乐;创身高记录表,时刻关注自我,做好有效身高管理;创“长高高”活力操,运动加入合理练习,增强免疫力,增长快乐情绪。整

个项目过程,培养了学生的发散思维与创作中丰富的表现形式。

(四) 依托情感思维,助推创作感性升华

情感思维是以情感记忆为前提,并且以情感——信号系统为材料的思维活动方式。在创作时,首先要在生活中捕捉情感、收集情感,然后对情感原材料进行分析选择,最后在激情勃发、难以自抑的创作阶段中,通过体验、酝酿等方式,把合乎生活逻辑、情感逻辑的不同色彩变化的情感,灌注、凝集到艺术形象上。像音乐家一样思考,就是把情感艺术带入创作中,从心动—行动—情动逐步提升情感意识,所以创作教学需要依托于情感表达,引领学生建构情感思维,学会情感表达,使作品更富有生命力,以情感人、至善至美。

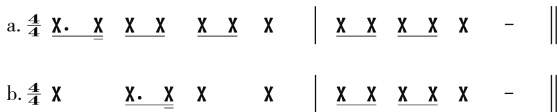

图3

1. 心动——激发创作动机

在音乐活动中,情感思维是最鲜明的表现,可谓高阶思维中最“富有”的过程性思维。在音乐创作教学中,“心动”是创作启动的核心动能,而动机的呈现可作为情感创作中的重要素材。任何一个作品都需要有创作者自己的观点,它可以代表过往的记忆、当时的心情,以及未来的畅想等。比如在高中段节奏创作课上,让六年级学生品读《北京的春节》《为人民服务》两篇文章,在小练笔中分别用两种节奏表达内心感受,刻画创作动机,并以肢体动作或声响表现。其中,某同学的两组节奏动机是这样的:

谱例3

这两组节奏看似大同小异,学生却可以通过自己的思维,学会像音乐家一样思考。例如有的学生认为,读完《北京的春节》后感受到了节日的喜庆,仿佛唱着快乐的歌,耳边响起热闹的鞭炮声,所以第一条节奏模仿的是敲锣打鼓的场景。《为人民服务》是一篇悼念张思德同志的精神,表现的是解放军的英勇,所以第二条是带有进行曲风格的节奏。读文章谈感受,由心动产动机,在思维的涌动与实践中,感受节奏的情感。

2. 行动——启发创作灵感

行动力是情感思维的实施推力,“心动”激起

(下转第38页)

与实践育人的合力,让学生在实践中体悟、认同中华优秀传统文化,最终达到文化熏陶、提升素养的目标。

例如:二年级下册“传统游戏我会玩”一课,可以设置“传统游戏一起玩”的课后实践任务,让学生在长辈一起玩传统游戏的过程中体会其中的趣味,乐于亲近中华优秀传统文化。五年级上册“古代科技,耀我中华”一课,在教学“独具特色的古代科学”主题时,可以把中医请进课堂,通过现场切脉问诊、体验中医耳穴压丸等特色活动,展现中医药文化的神奇和独特魅力;“改变世界的四大发明”主题则可以创设情境,让学生在课堂上尝试用橡皮泥模拟雕版印刷和活字印刷,感受中华文明对世界的贡献,激发对民族文化的认同感、自豪感。此外,还可以组织学生带着课堂上的问题,到博物馆或中华优秀传统文化研学基地参观,让学生通过现场观瞻、探究考察、具身体验等途径,发现、理解、感悟中华优秀传统文化的丰富内涵,增强文化自信,坚定文化自信。

(上接第16页)

创作愿望,行动让情感有形表达,让学生体会音乐创作带给自己的情感交流愉悦感。创作灵感有时在行动或思考的瞬间会突发奇想,它与创造思维有着共同的特性,就是时而跳跃、时而连贯。因此,要想启发学生的行动力,首先应在已有动机的基础上予以肯定,燃起他们的创作热情,然后可以借助丰富的经验,运用重复、模进、鱼咬尾等手法,或者一段文字、一幅画、一首诗、一项活动开启创作灵感之门,使学生在思维体验中观察与思考,在行为体验中创作与修改。例如在创作与妈妈相关主题的歌曲时,学生一开始会觉得主题太俗,不想进行创作体验。实际上,可以通过思考—回忆—诉说—想象—畅想等一系列活动进行情感激发,使学生深思并萌生想要参与创作实践的想法,进而完成这首唱给妈妈的歌,提升了课堂的效率。

3. 情动——体现创作神韵

音乐是一门情感的艺术,情感思维是音乐高阶思维的重要表现。古人云:“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声。”因此,在创作过程中,须以情化曲,依情致曲。我们常说作品要先感动自己才能够感动他人。对于音乐创作亦然,而学生的情感激发

参考文献:

- [1]李奇峰.将中华优秀传统文化融入思政课[N].人民日报,2022-05-06(9).
- [2]教育部关于印发《革命传统进中小学课程教材指南》《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》的通知[EB/OL].[2022-11-19].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202102/t20210203_512359.html.
- [3]中华人民共和国教育部.义务教育道德与法治课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:49.

【作者简介】祝成彦,山东省济宁市教育科学研究院小学道德与法治教研员,高级教师;柏菊英,山东省济宁市任城区李营中心小学,高级教师。

【原文出处】《中国德育》(京),2022.24.29~32

【基金项目】本文系山东省教育科学“十四五”规划2021年度一般资助课题“中华优秀传统文化融入中小学思政课程的实践研究”(2021YB122)的研究成果。

往往要借助一定的情境,使直观枯燥的故事,通过情境铺设,建立情感意识,从而达到感情的升温。例如在六年级最后一次创作课中,为了使学生创作出与毕业相关主题的歌曲,教师铺垫创设了三个场景。其一,播放一到六年级学生在一起共同学习的照片和视频,感受幸福的小学时光;其二,找到身边最好的朋友组建小组并相互交流,聊聊心里话,追忆六年的美丽瞬间;其三,班主任随着音乐慢慢走进教室,和蔼可亲地诉说对学生的爱与期盼。随着情感递进、音乐促情,很多学生黯然流下了不舍的眼泪……动情地唱出自己创作的歌曲,用心发现身边的一切美好,用音乐填充情感世界的空地,感受无限魅力。

三、小结

总之,音乐教学是绚丽多彩的。高阶思维下小学音乐创作教学实践并不是一蹴而就的,要靠我们一线教师去探究、摸索。在思维的不断碰撞中,愿每个学生都能点燃创作的火花,用心中的音乐表达自己的思想与情感,热爱美好的生活。

【作者简介】付菲菲,义乌市绣湖小学教育集团。

【原文出处】《中国音乐教育》(京),2022.9.30~36