

基于学科素养的体验式音乐欣赏教学

□安吉县实验初级中学 胡 萍

经典音乐及其成熟的教育理论与体系,深刻影响着我国近现代中小学音乐教育。新一轮音乐课程改革倡导以兴趣爱好为动力、以审美体验为核心的音乐教学,但遗憾的是,教师就作品教作品的现象比较常见,学生欠缺音乐知识储备,无法投入地欣赏经典音乐。

笔者经过反复教学实践,提炼出一套以“激趣—认知—玩味—品鉴—感悟—浸润”为主线,以储备音乐欣赏常识、积累音乐欣赏经验、唤醒学生音乐潜能为主要内容,以歌唱、律动、图谱、乐器、物件、聆听等为主要手段的体验式音乐教学策略。

一、歌唱体验法

唱歌是初中学生最熟悉、最擅长的音乐活动,在欣赏相对比较庞大的音乐之前,不妨调动学生已有的音乐经验,从哼唱熟悉的主题旋律切入,比如捷克德沃夏克《自新大陆交响曲》主题《念故乡》、捷克斯美塔那《沃尔塔瓦河》主题《我的祖国》、俄罗斯穆索尔斯基《图画展览会》主题《漫步》等,这些经典主题脍炙人口,适合演唱,容易引起情感共鸣。教师还可以让学生唱一些由经典主题改编的流行歌曲,比如S.H.E的《不想长大》《一千零一个愿望》,分别对应的是莫扎特的G大调弦乐小夜曲》和贝多芬的G大调小步舞曲》。

实施建议: 第一点,要素复杂的主题不适合学生演唱,教师要多作筛选; 第二点,青春期学生部分处于变声期,教师要引导学生自然发声,轻声高位演唱,尽量表现出主题旋律的美感。

二、律动体验法

音乐作为听觉艺术,无法用语

言描述清楚,“比较”是最常用的音乐学习方法,比如音区、音色、节拍、节奏、力度、速度等,可以用同一个材料对比学习,也可以用不同材料对比学习。尤其在学生对声音把握不准的情况下,对比就显得更为行之有效。

在课堂设计时根据对比原则,将不同的音乐形象用不同的动作区分开来,如根据音乐情绪或节拍、节奏等特点,运用响指、响舌、拍手、跺脚、拍身体各部位等发声方式表现不同的音乐形象,也可让学生大胆摇摆、吼叫、滑音等,在律动过程中加深体验和熟悉音乐。简单易行,表达畅快。

其他还有步伐律动(自由踏步、队形踏步等)、体态律动(前俯、后仰、绷直、大跳、旋转等)等律动方式。

三、图谱体验法

针对音乐的时间性、流动性和模糊性等特征,重复成为主要的学习方法之一。教师要根据旋律、节奏、音乐形象等特点,设计简洁直观的图谱,做成FLASH动画,让学生直观感受乐曲的风格特征,如旋律外形、旋律走向、和声层次、乐曲结构、力度变化、节奏疏密等。

第一步,让学生聆听音乐,自由交流印象; 第二步,教师边画图边播音乐,学生再次聆听; 第三步,学生徒手描摹图谱,第三次聆听音乐; 第四步,抹去图谱,打乱主题,学生凭印象徒手画图谱聆听; 第五步,分角色、分组徒手画图谱聆听; 第六步,自由设计乐曲其他部分的图谱,请学生展示; 第七步,请一学生上台根据图谱完整指挥,

其余学生自行选择喜欢的旋律徒手参与。

流动图谱不仅可以给学生视觉上的冲击,还能反复操作,让学生关注到音乐的每一个细微之处,更集中注意力聆听,培养敏锐的音乐听能。

实施建议: 第一点,图谱设计尽量抽象,给学生提供足够的想象空间,避免具象曲解音乐; 第二点,图谱设计要有较强的可操作性,便于学生反复练习理解音乐作品; 第三点,适当留白,鼓励学生自行设计。

四、乐器体验法

依托三角铁、沙锤、沙蛋、碰铃、串铃、响棒、手鼓、海洋鼓等打击乐器,还有木琴、钟琴、钢片琴等音条乐器,让学生自由探索和演奏音色,如《卡门序曲》中镲的加入,《雷鸣电闪波尔卡》中钹和鼓的配合等,均可让学生用乐器去捕捉和表现声音,从而丰富音乐情感体验。

德国作曲家和音乐教育家欣德米特说过:“做音乐比听音乐好。”教师应鼓励学生利用身边的素材自制乐器,进行创造性“声音游戏”参与欣赏,如用玻璃瓶、水杯、桌子、椅子、报纸、铅笔盒、塑料纸等,创编组合出不同声响;用跺脚、拍手、拍肩、响舌等肢体语言组合演绎出绝妙“交响”;还可以运用音乐创作手法中的重复、变奏、对比等手段,来给音乐作品设计前奏、间奏、尾声等,丰富欣赏过程,获得成功感。

实施建议: 第一点,尽量使用容易上手的乐器,做到人人参与; 第二点,乐器使用要与音乐形象相吻合,不干扰音响本身; 第三点,乐器取放要遵守规矩,避免使用中被损坏。

五、物件体验法

物件能将使用时自然产生的能量运用到音乐欣赏活动中,帮助

学生把握乐曲风格特征和整体形象。比如在歌唱或欣赏某一乐段中的乐句首音时,奋力向上抛起丝巾(能量瞬间爆发),随着丝巾缓缓落下,边演唱边体验(能量缓缓消退),并随着乐曲韵律感舞动纱巾等,歌唱《桑塔露琪亚》、欣赏《天鹅湖》中的场景音乐都可用此法。

还可以敲击纸杯各个部位感受音乐的速度和节拍,往空中抛起并接住纸杯感受音乐的跳跃,握住纸杯晃动感受旋律的起伏和张力,用手轻弹纸杯底部感受音乐的弹性,摩擦纸杯感受音乐的连贯性和力度变化等,如欣赏《伏尔加船夫曲》《生命之杯》等。

实施建议: 第一点,尽量使用简单有效的小物件,做到人人参与; 第二点,物件只是帮助学生深入聆听的辅助工具,不可本末倒置; 第三点,鼓励学生寻找身边的物件参与音乐欣赏。

六、聆听体验法

音乐欣赏学习支架延伸至课外,促进文化理解。学校广播平台将每天下课后铃声设置为经典名曲,不断刺激学生听觉,如贝多芬的《第六(田园)交响曲》、瓦尔德退费尔的《溜冰圆舞曲》等。微信公众号推介经典音乐网址,让学生兴奋点自然延续,不断得到经典音乐的涵养。

特殊时间节点也可进行迁移拓展,如每年元旦前后组织学生观看维也纳新年音乐会视频,9月初欣赏琉森音乐节、萨尔茨堡音乐节等欧洲经典音乐节视频,让学生在浸润经典中反反复品。

实施建议: 第一点,尽可能为学生创造聆听音乐的机会,熟悉了自然会有情感; 第二点,各类视频、音频推荐要有取舍,力求把最好的版本推荐给学生; 第三点,学习音乐就是学习文化,尽量让学生置身于音乐文化语境。

卫星班融合教育模式的探索之路

□桐乡市教育局 杨尔娟

为深入贯彻落实《残疾人教育条例》《浙江省特殊教育“十三五”发展规划》,建立特殊教育多元安置机制,让更多残障儿童少年回归主流学校,2017年,桐乡市实验小学教育集团春晖小学成立卫星班。由于目前全国没有统一固定模式,卫星班的成立对特殊教育学校和普通学校都提出了挑战。

一、保障管理机制,打造融合框架

针对普特两校管理整体架构的新要求,卫星班必须有清晰的顶层设计,才能明确分工、职责到位。

1.打造顶层设计,确保融合有效春晖小学与特殊教育学校仅一墙之隔,根据“就近入学”原则,在春晖小学设立卫星班,经普特双方多次协商,充分理解浙江省教育厅办公室《关于加强特殊教育卫星班建设工作的指导意见》精神,签订合作协议,明确各自责任,在卫星班的设立标准、师资配备、行政管理、业务管理、课程组织等方面达成一致意见。

同时,根据《浙江省特殊教育卫星班设施设备基本配置清单》抓好硬件建设,配备粗大动作训练、感觉统合训练等设备。

2.改革管理机制,确保融合规范卫星班业务管理由特殊教育学校牵头,成立由特殊教育指导中心主任、两校校长、分管副校长、教务主任、政教主任、总务人员、资源教师、相关班主任组成的卫星班工作小组。该小组下设保障协调组、评估鉴定组、教育教学组,形成垂直指挥、协同合作的管理系统。保障协调组主要由两校教学

处、学生处、总务处成员组成,职责是多方沟通,协调设施设备配置、后勤保障及经费开支等;评估鉴定组由特殊教育学校康复教师、心理辅导教师和普通学校相关学科教师组成,职责是开展语言、心理、行为、学业水平和社会适应等方面的评估,为融合学生建立个人档案,记录学生成长过程,决定卫星班学生的融合年级和走班融合学科,跟踪融合效果。本届卫星班在家长申请的前提下,评估确定了6名学生。教育教学组主要由班主任、任课教师、指导教师和康复教师组成,负责卫星班学生的管理、教学、康复、辅导等工作,同时安排相关课程。

3.制定相关制度,确保融合高效为更高效地开展卫星班工作,工作小组制定了相关制度:一是普特联席会议制度,每学期召开一次;二是教学研讨会制度,不定期召开;三是家校座谈会制度;四是学情分析会制度,期中、期末各召开一次,主要由卫星班资源教师牵头,根据测试、作业等情况,做出学情分析,指出问题,并提出改进意见。

二、营造融合氛围,优化生态环境

卫星班不仅仅是特校与普校的融合,更是教师、学生、家长之间的融合。首先管理层要有融合意识,其次负责执行融合的教师、普通学生、普通家长也需要有融合观念,普特两校采用“走进去、带出来,由双向流动到逐步融合”的方式,在多方协同模式下,使卫星班学生的学习生活环境得到不断优化。

1.搭建交流平台,促进观念更新特教学生主要以中高度智力残疾学生为主,还包括脑瘫、自闭

症学生,要在普通学校建立卫星班,对普通学校的教育教学是个挑战,对普通学校教师的思想认识更是个挑战。为让普通教师的思想得到转变,在卫星班启动的初始阶段,特殊教育学校与春晖小学组织相关教师走进对方的学校与课堂,增进对彼此学生的了解,逐步建立“融合校园”的大局意识。

2.加强宣传引导,争取家长支持让特教学生进入普通学校就读,双方家长都有一定的顾虑。特教学生家长最担心的,是孩子在新环境里得不到尊重,受到排斥,被其他家长各种“投诉”。教师们通过政策宣传、家长会等模式进行家校沟通,让特教学生家长了解卫星班建设模式,使其放心并同意孩子进入卫星班学习。

通过融合案例分享、现场答疑等形式,普通学生家长的观念也发生了转变,并反馈了一些心得体会。他们感受到,融合不仅仅是为特教学生,对提高自己孩子爱的能力、尊重意识等也有很大的促进作用。

3.依托实践活动,建立融合伙伴评估小组决定将卫星班设在春晖小学三年级,将“关爱特教学生、伸出友爱之手”作为该年级德育主题,增进普特了解,营造大爱氛围,借助游戏、文艺表演、手工制作等实践活动,让学生互相认识,学会理解和接纳,接受生命的多样性。

三、协同合作教学,提高融合质量

针对卫星班学生的学习基础及多元需求,工作小组设置了不同目标、不同形式的教学内容,实行一人一课程、一生一课表,通过合作教学

和个别化教学等策略,实现从文化课全融合到技能学科全融合。

1.基于能力,技能学科全融合普特双方决定对音乐、体育、美术、综合实践等操作性较强的学科进行全融合,6名特教学生分别进入三年级相应班级和普通学生一起学习。在磨合阶段,对于特教学生来说,尽管在课堂常规、学习兴趣等方面都表现良好,但对普通学校的教学方式、教学环境会有些许不适应,互助小组及时给予帮助和支持。

2.聚焦需求,个训课程重补偿在技能学科全融合的基础上,根据对特教学生的社会适应能力、感觉统合能力等方面的评估,选派康复教师进行有针对性的康复训练,制订个别化教育计划。普通班级融合课表、个人课表、小组学习课表不断完善,进一步提升特教学生在普通学校学习的规范性。

教师通过小组教学、个别教学补偿学生缺陷,改善特教学生感统失调、言语障碍等状况,同时开设个训课程,主要指导学生学习生活知识,学会具体情境中的沟通与表达。

3.跟踪监测,评价分析随调整评价遵循定性定量相结合的原则,以个别化教育计划和目标为主要依据,以多元综合评定为主要方式,使用无歧视性评估工具,开展学生发展性评价。

学业评价在普通学校日常单元检测和期中、期末统一测试中落实,社会适应评价则在日常生活管理中落实。

评价维度主要有品德、学业、语言、心理、运动、技能、习惯、社会适应等,评价结果主要用于发现问题、调整计划、转衔安置,促进学生成长。

□乐清市职业中等专业学校 林向明

乐清黄杨木雕位列“中国四大木雕”“浙江三雕”之一,在全世界有较高知名度,2006年6月被列为国家首批非物质文化遗产。但是,以前黄杨木雕传承模式单一,主要靠家族式子承父业,30岁以下专业技术人才较少,有志于此的学徒更是凤毛麟角,遑论规模化培养,因此,出现后继乏人的局面。另外,由于产教脱节严重,黄杨木雕的产品化、产业化之路也曾步履艰难。

黄杨木雕非遗文化的良性传承成为难题,需要寻求適切的人才培养方式与教育教学方式,实现教学与岗位有机融合。

一、“产学研用”智能化教学实训基地建设

学校以“项目建设”为中心,以“特色教学”为保障,以“基础研究”为抓手,建设非遗特色实训基地——黄杨木雕“产学研用”智能工厂,集基础教学、综合实训、社会培训、技能鉴定、科学研究、竞赛集训、创客教育、群众服务、生产销售等功能于一体,探索黄杨木雕传承、保护与开发的有效途径。

智能工厂将场内实训与场外体验结合,将智能创作与手工创作结合,充分实现“工学交替”“轮岗学习”“顶岗实训”,确保学生适应快、上手快、效率高;实现专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、协会(企业)大师与学校教师对接,“四个对接”带动学校专业整合,引导学校电商、营销等专业的学生加入黄杨木雕产品的推销行列,为木雕非遗传承增加生力军。

在领导小组的指导下,学校启用“黄杨木雕创客空间”,设立大师作品收藏区、学生作品展示区和黄杨木雕文化历史展示区,收藏并展示最具代表性的黄杨木雕作品。联合搭建“互联网+电商+木雕”项目平台,以行业专家、传承人和大师名师为指导,以学校专业教师为主导,带领学生进行非遗产品的开发,实现从作品、产品到商品的“三品”转化,让黄杨木雕走向“一带一路”。

二、“产学研用”四位一体人才培养模式实践

1.内外联合。学校请高校非遗专家为顾问,以大师工作室为依托,联合行业企业专家,共同组建黄杨木雕专业建设指导委员会。通过高度整合校内外师资力量,打造一支以“大师+教授”“行业企业专家+骨干教师”为核心的专业化特色师资团队。确定黄杨木雕专业课程的核心标准和具体要求,开发《乐清黄杨木雕技法》等5种校本教材,每年学校在技能节上有意识地展示优秀学生作品,聘请专业建设指导委员会专家当场点评。

一系列的改革使得学校的黄杨木雕专业近年来发展迅猛,2017年获浙江省特色专业,2018年获浙江省优势特色专业立项,几十名学生获市级以上技能奖,学校每年招生稳定在70人左右。

学校还面向全市中小學生普及黄杨木雕非遗知识,在乐清三中、柳市六中、大荆中学、柳市一小等学校成立非遗兴趣小组,开展非遗第二课堂,举办各级别黄杨木雕技能大赛,每年影响人数超过3000人。

2.延长学制。学校与乐清市各黄杨木雕大师(如王笃纯、虞定梁等)工作室或公司、行业协会实施战略合作,制定并完善黄杨木雕学习管理相关制度(如入学即入厂协议书、学生实训制度、学生拜师制度、劳动报酬细则等),建立学徒权益保障等机制,在此基础上,联合高校(如浙江旅游职业学院、浙江广厦建设职业技术学院等)开设木雕专业,构建中高职(中职2.5年+高职2.5年)一体化培养机制。

学校在产上下功夫,在学上做文章,在用上找途径,深化“产学研用”教学与实训模式,充分利用校内外实训场所,形成黄杨木雕专业中高职一体化培养体系。

校企双方进一步探索联合招生、联合培养、举办大赛、促进就业的长效机制,确保准员工向员工过渡,学徒向工匠进而向准大师过渡,使黄杨木雕技能传承摆脱早先家族式子承父业的狭隘性和不稳定性,变得制度化、长效化、广泛化。

3.搭建平台。学校积极组织师生参加各类省市比赛、展览会和非遗木雕传承活动,并组织学生在全国木雕大赛上做志愿者。学生们学习木雕技能劲头很足,获市级以上奖项逾60人次,涌现出了一批优秀学生,诸如获全国中职学校“文明风采”二等奖并接受CCTV采访的余乾荣、获中国“温州工投杯”工艺美术创新设计大赛赛铜奖的卢振勇等。

良好的实训条件、大师的精心培养,使学生醉心于黄杨木雕创作中并迅速成长。在浙江民间文艺“映山红奖”(木雕)评选活动中,我校5名学生创作的《逝》系列作品被柳市政府收藏。2018年10月,文化部项目——非遗题材少儿纪录片“薪火相传”之《潮小孩学堂》在我校开拍。

2018年11月,学校第一批“尚木”系列产品正式投产,首件“萌猪”产品大受欢迎,乐清多家单位现场下单预定,从此,我校师生创作实现品格转变,体现商品价值。

三、“产学研用”四位一体人才培养强师举措

人才培养,师资是关键。多年来,学校非常重视教师队伍建

设,主要措施有: 1.聘请引进。2014年9月草创黄杨木雕班时,除招收的17名学生外,一没实训场地,二没教师,三没教材。在乐清市政府各部门的支持下,从黄杨木雕协会人才库里聘请5位温州市级黄杨木雕大师来校执教,但这些大师对课堂教学工作并不熟悉。为此,学校聘请温州市级专家来指导他们如何开展课堂教学,并组织大师们编写教材。

与此同时,学校寻访并聘请有一定教学传授经验的省级大师来校执教,提升师资整体水平,对我校黄杨木雕专业发展起关键作用的高敏就是此时加盟的。学校还利用每年9月28日师徒结对仪式,聘请省内乃至全国有名的大师(如王笃纯、高公博等)来校交流切磋、选择学生。

2.队伍建设。专业要发展,提高教师的教学积极性和专业教学素养是关键。多年来,学校重视教师队伍建

『产学研用』视域下木雕非遗传承人才的培养实践