

音乐图谱在培智音乐课堂中的应用

牛鸷飞

沈阳市致爱学校, 辽宁 沈阳 110101

摘要：在对培智学生的感知力培养中，音乐教育占有十分重要的位置。在对培智学生的音乐欣赏教学中，限于特殊学生的理解和接受能力，使他们很难理解授课内容，甚至与授课结束后，学生不明所以，学习积极性也会大大降低。对于这个问题，音乐图谱教学给出了一种完美的解决方案。它能将易于理解的聆听音乐“视觉化”，以简洁的线条、符号、图形，具象、形象、生动地帮助学生更好地理解音乐的元素，化抽象为具体，变无形为有形，使学生在“听”与“视”的有机结合中，增强对音乐的理解感受。

关键词：培智音乐课堂；图谱；应用

中图分类号：J639

文献标识码：A

文章编码：2023030190

The Application Of Music Atlas In Peizhi Music Class

Niu Wufei

Shenyang Zhiai School, Liaoning Shenyang 110101

Abstract： Music education plays a very important role in the cultivation of students' perception. In the music appreciation teaching of Peizhi students, it is limited to the understanding and acceptance ability of special students, which makes it difficult for them to understand the content of the lesson. Even after the lesson is over, students are not sure why, and their learning enthusiasm will be greatly reduced. For this problem, music atlas teaching gives a perfect solution. It can "visualize" easy to understand listening music, and help students better understand the elements of music with simple lines, symbols, graphics, concretization, images and vividness, so that students can enhance their understanding of music in the organic combination of "listening" and "seeing".

Key words： intellectual cultivation music class; atlas; apply

在培智教育过程中，音乐课程是对学生的基本感知力和对声音反馈能力进行锻炼与提升的重要课程，可以锻炼和提高他们的感知能力。著名音乐教育家卡巴列夫斯基曾说：“让孩子接受的，哪怕是不同的流派，只要音乐是形象的，孩子都容易接受。”通过课堂教学，老师可以用通俗易懂的符号和图形，将学生用来聆听的音乐“视觉化”，以此帮助学生感知音乐，帮助他们更好地理解音乐的旋律、节奏等特点。这种方式可以更好的帮助学生理解音乐的旋律、节奏等特征，进而强化音乐审美直观感受。基于此，在课堂教学上，教师可以根据学生的接受能力有针对性的选择制作音乐图谱，并且引导学生对图谱内容进行欣赏，提高培智学生的音乐感知力。

一、音乐课堂引入图谱教学的意义

在平时备课及教学实践的过程中，笔者发现图谱在对培智学生的音乐教学中要比传统的聆听方式效果更好。我们的培智学生往往会被色彩艳丽的图谱所吸引，对其产生浓厚兴趣。比如在儿童音乐《小花朵》中，教师制作的精美且布局合理的图谱有助于学生理解音乐节奏配合乐器演奏。因此，教师在音乐活动中合理使用图谱，能吸引学生的兴趣、促进其自主学习，培养其学习品质。同时，受环境、教师综合素质等因素影响，图谱的使用存在设计不合理、布局结构不合理等问题。如何在音乐活动中解决这

些问题，以促进图谱的有效使用，提高音乐活动的教学质量，成为后续教学实践中需要重点把握解决的问题。

二、图谱在音乐课堂中的应用

（一）运用图谱激发学习兴趣

兴趣无疑可以对学生学习产生巨大的激励作用。培智学生接受能力差，缺乏对外界感知的必要反馈，听或唱的过程时间长了，会使孩子感到枯燥无味，学习效果也会因此下降。为此，为提升学生学习兴趣，我们在教学中尝试引入图谱配合理解乐曲。

作者简介：

牛鸷飞（1990.8—），性别：女，职称一级教师，单位：沈阳市致爱学校，研究方向：音乐。

依据主要是在国家音乐课本中，有多种图谱类型，如动物类、动作类、乐器类以及线条等，这些形象的图谱，可以帮助学生有效掌握音乐形象，了解音乐情感及乐曲的强弱、节奏、旋律等要素。

（二）借助图谱了解音乐要素

每个音符的高低、长短、强弱、节奏等构成了音乐的要素。如果仅让学生光靠“听”来理解这些元素，对于培智学生来说无疑非常困难。因此，我们在实践中尝试采用课前设计图谱的方式让学生“看到音乐”。例如在赏析《打字机之歌》B乐段时，为了帮助学生更好的感受乐曲的高低、强弱等要素，我们计用不同粗细的线条图谱表现音乐内容，再将线条以山的形式进行高低组合排列，帮助学生理解。学生在“可视化”的音乐课堂上，潜移默化地了解了音乐的强弱和节奏，为后续排演相关内容奠定了基础。

（三）依托图谱感悟音乐内容

图谱可以赋予每首乐曲以独一无二的形象。通过这种方式，可以极大地提升学生参与感，进而产生联想，最终主动沉浸式地参与到授课实践中。比如，在聆听《跳圆舞曲的小猫》时，乐曲开始是优美的弦乐，可以引导学生联想小猫的形象，接着是浑厚低沉的旋律，则让学生感悟到小猫跳舞的神态和舞步。结合这些内容，笔者以小猫的脚印和弧线进行图谱的设计，并与乐曲的舒缓紧密、旋律的高低、音的强弱等节奏特点用不同的颜色进行区分。在图谱的指引下，学生跟随音乐进行动物模仿。发出声音的同时，也体会了乐曲的具体内容。通过这种教学方式，学生的音乐感知力普遍有所提升。

（四）活用图谱理解乐曲节奏

节奏的训练对培智学生的智力康复有着积极的作用，但如果直接进行讲授，学生无法有效理解和接受，比如直接告诉学生们曲段的结构和内涵，学生们很难理解，也不愿意听。但通过对不同的乐曲进行不同的图谱化改编，则可以带来不错的教学效果，同时也可以提升这部分特殊学生群体的学习效率。为能有效引导学生在欣赏乐曲的过程中，感受旋律，体会音乐元素，我们介入了图谱教学，在它的加持下，原本复杂、抽象的乐曲会变得具象化，学生乐于接受。在对《小狗圆舞曲》的赏析中，因为它是三部曲式结构，前奏引子较短，中间是反复回转旋律，然后出现了甜美抒情的中部主题，给人以恬静舒适之感，紧接着又是明快的曲风，好像小狗在休息之后又开始肚子玩耍起来直到曲终。教学过程中，笔者带领学生跟随图谱进行节奏和律动的综合训练，通过与以往的效果对比，学生的进步都非常明显。

（五）鉴赏图谱提升感知能力

每一部音乐作品都有着其独一无二的内涵，创作者也都有自己想表达的内容。而图谱则可以快速的帮助学生接受感知音乐内容，提升感知能力，这样就能达到对培智学生锻炼提升的目的。图谱在音乐课堂的有效运用，能够帮助学生更加深入的了解、理解音乐所要表达的内容。每个学生的都有各自的特点和音乐表现能力。通过借助图谱，将“听”与“视”结合起来，从而提升音乐中感受、发现、鉴赏等多元化的体验，在音乐中探寻美好，寻

求事物本质。通过教师的精心备课组织，新颖、趣味的图谱会带给学生另一种音乐所带来的特有的直观体验，并能愉快地参与其中。巧用图谱，可以真正地将音乐“可视化”效能“有谱”。

三、图谱音乐教学有效运用建议

图谱的运用可以帮助学生更好的理解和把握乐曲本身所要表达的内容，对提升课堂感染力有着积极意义。它的有形有色，符合培智学生的心理特点，也符合他们的智力特点，对比传统的课堂灌输式教学可以起到更好的效果。

（一）上课前的准备

在具体着手设计前，教师要明确授课的重点以及曲目的选择，以及如何把图谱教学应用其中。如何让音乐图谱发挥最大的授课效能，学生能最大限度的理解掌握音乐所要表达的内容，从而达到事半功倍的效果，是需要教师在备课过程中需要重点把握思考的，这需要我们平时就要做好课堂下的积累，多关注符合培智学生特点的音乐内容，并选择出哪些可以具体形象化的内容。如果在实际操作中效果不佳，要及时在课后对课件内容进行修改，不断增添课堂吸引力。

（二）备课中的重点

具体的设计内容是备课的主要环节。图谱的设计要注重关联好所选择的内容，制作内容也要具体现象，最好是我们平时生活中可以找寻的对象。

1. 树立全局意识

制作图谱之前，一定要对所作的内容有一个整体的结构意识，明确好制作框架。图谱是围绕所引用的乐曲制作的，对于创作者以及创作背景要有相关了解，要清楚乐曲的节奏和旋律特点。在选取过程中一定要抓住作品的主要旋律及结构，分清主次，做好全局的把握。这样可以让学生在设计图谱的时候更有针对性。这就需要教师平时做好大量的积累工作，对所发现的各类乐曲要反复聆听，注重总结和积累，同时也要查阅相关资料，对创作者的创作历程进行深入了解，反复分析曲子的来龙去脉和表达内涵。只有真正了解你要设计的作品，才能在设计时有的放矢，避免设计缺乏针对性。

2. 结合音乐要素

音乐是一种国际通用的语言，它能够跨越种族、文化和国界的隔阂，打动人心。即使你不懂得另一种语言，但是通过音乐，你依然能够感受到别人的情感和思想，因此音乐是比语言更具有穿透力和感染力的艺术形式，图谱则是帮助学生尽快掌握这门艺术的有效方法。教师在备课过程中要把握好这些要素，并按照学生能够接受的程度进行具象化设计。以《幽默曲》一课为例。

a乐段，G大调，a、a'两个相似乐句组成，旋律中加进的三十二分音符和三十二分休止符则是点睛，装点了整个乐段。其作者德沃夏克曾回忆解释，他的这个曲目的创作灵感来源于一次坐火车的经历，当他在车上听到车轮“咔嚓咔嚓”的声音，则产生了一种思乡情绪。

谱例 1:

a 乐段

$1=G \frac{2}{4}$
中速 [捷]德沃夏克 曲

1 0 2 1 0 2 3 0 5 6 0 5 | i 0 7 2 0 i 7 0 2 i 0 6 | 5 0 5 6 0 5 i 0 6 5 0 3 | 2 - |

1 0 2 1 0 2 3 0 5 6 0 5 | 6 0 7 2 0 i 7 0 2 i 0 6 | 5 0 5 i 0 i 2 5 | 1 - |

在对这个乐段进行图谱设计时,笔者则代入了德沃夏克当时的情感,采取明快、跳跃性的节奏方式,每到句尾有一个长音。这些可以根据旋律的变化具体进行调整。

通过上图乐谱的设计,希望学生在课堂上能听出乐曲中的“续”与“断”,然后结合图谱,学生能自主跟随音乐节拍律动,从而达到全程参与的效果。

3. 内容简洁明了

图谱设计样式很多,可以是简单的图标,不同的线条、图形组合等,也可以是实物图形等。设计过程中,一定要注意图案简洁明了,切不可复杂,让学生难以琢磨。因此,我们在准备图谱时,要充分考虑学生接受能力,同时考虑培智学生的心理特点,设计贴近我们学生特点的音乐图谱,使之在课堂上发挥更大效用。

(三) 教学时的注意

将图谱应用到具体课堂实践是音乐图谱教学的核心内容。

1. 要引导学生参与

在音乐的对音乐的具体理解把握时,学生如果有兴趣积极参与进来,图谱无疑是一个非常好的方式,这就需要我们教师的正确引导,这是我们对个体差异的了解所决定的。千万不能站在老师的角度去理解学生,要从他们的视角去理解,虽然有时候我们坑你看不懂,但可以利用图谱起到教师和学生的桥梁沟通作用。所以在课堂上,我们要积极鼓励学生参与到音乐图谱教学中来。

2. 要关注个性差异

在实际上课过程中,笔者发现有的学生喜欢跟随节奏律动,有的则喜欢安静倾听,这就需要我们根据不同学生的特点有所差异的准备,既要选择节奏比较明快的,还要选择旋律轻松的,不能选择低沉压抑的乐曲进行设计。如果图谱的运用能让学生主动参与音乐体验,同时激发他们对音乐的学习兴趣,才说明图谱教学发挥了真正作用。

3. 要适当留有余地

音乐图谱教学也要与其他教学形式一样,给学生留有一定的发散思维空间,留下思考的余地,达到自我思考总结的目的。同时,我们也要看到,图谱的教学方式也有它的局限性,为了达到最好的教学效果,还是要在音乐教学中结合其他的教学手段一并开展。

(四) 教学实践感悟

可以利用学生的正常反馈对音乐图谱教学效果进行评估。比如,实际教学中,学生能够在教师的指导下较为准确完整地完律动配合;聆听欣赏中,学生能感知创作者的创作初衷及旋律走向;律动活动中,学生的节奏体态与节拍配合紧密。通过课堂教学实践,孩子们提升了自身对音乐学习的兴趣,感知能力和反馈能力也在潜移默化中得到提升,可以说图谱教学达到了预期教学目的。

结语

综上所述,图谱教学在培智音乐课堂上是十分适用的。图谱教学从音乐作品的视觉设计角度出发,将其与音乐作品的听觉感知相结合,使得音乐教学变得更加具体直观,十分有利于学生的理解,同时对于教学过程的优化也能起到非常重要的促进作用。在培智学生的音乐课堂上,教师要不断进行图谱教学的实践探索,以便于解决音乐教学中面临的各种重难点问题。在进行教学的过程中,教师也要明确图谱教学能够帮助学生更好、更深刻地感受作品中的音乐性质、节奏、情感及情绪等,提升学生自主探索音乐作品本质的意识,调动学生参与音乐教学活动的积极性。

参考文献:

- [1] 戴维·珀金斯. 为未知而教为未来而学 [M]. 杨彦捷译. 杭州:浙江人民出版社, 2015.
- [2] 浅析初中音乐鉴赏教学中的问题及改进策略 [J]. 新教育时代电子杂志:教师版, 2018(45).
- [3] 小学音乐、美术、艺术课程与教学论 [M]. 成都:四川教育出版社, 2006.
- [4] 刘诗文. 图谱在小学音乐教学中的实践运用 [J]. 中国音乐教育, 2020(02):14-18.
- [5] 卢赛华. 巧用图谱教学提高小学音乐课堂的效率 [J]. 黄河之声, 2020(03):125.