

比较音乐教育

蔡觉民
谭桂琴

音乐教学手段

京华出版社

比较音乐教育

音乐教学手段

蔡觉民 谭桂琴 著

京华出版社

(京)新登字 215 号

图书在版编目 (CIP) 数据

(京卫鸟丛书/郑竹青 耿 来主编)

比较音乐教育/蔡觉民著

--北京:京华出版社,1997.8

ISBN 7—80600—148—4

I. ①精…②郑…③耿… II. ①比…②蔡…

III. 教育—中国—现代 IV. I 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 00854 号

比较音乐教育

——音乐教学手段

蔡觉民 谭桂琴 著

京华出版社出版发行

(北京阜城门外大街 34 号 8 号楼)

北京丰南印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 8.06 印张 182 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第一次印刷

印数 1—1000 册

ISBN7—80600—148—4/G.128.2

定价: 20 元

目 录

导言	1
----------	---

第一部分 人体——律动、舞蹈、声势

第一章 律动及舞蹈	5
第一节 律动的基本动作与队形	6
一、律动的基本动作	6
二、律动的队列形式	7
第二节 律动的四种类型	10
一、固定律动	10
二、变化律动	13
三、模仿律动	16
四、自由律动	18
第三节 舞蹈	20
一、节奏舞	21
二、队列舞	22

三、音乐游戏舞·····	24
四、乐舞·····	26
第二章 声势 ·····	29
第一节 声势的基本声部 ·····	29
一、拍手（次高声部）·····	31
二、拍腿（中声部）·····	34
三、踏脚（低声部）·····	35
四、捻指（高声部）·····	35
第二节 声势的结构形式 ·····	37
一、简单式·····	37
二、填充式·····	37
三、对位式·····	39
四、复合式·····	39
五、声势卡农·····	41
第三节 声势伴奏 ·····	43
一、声势与歌唱（朗诵）的节奏相同·····	43
二、固定节奏型伴奏·····	45
三、随着音乐或朗诵的起伏变化声势节奏·····	48
第四节 声势在教学中的应用 ·····	52
一、即兴问答和节奏接龙·····	52

二、基本节奏练习与教材作品的结合.....	57
三、学生为音乐选配声势伴奏.....	57
四、用声势创作.....	61

第二部分 人声——朗诵与歌唱

第三章 朗诵.....	65
第一节 单声部朗诵与卡农.....	65
一、单声部朗诵.....	65
二、卡农式朗诵.....	67
第二节 多声部朗诵	69
一、从原朗诵词中提取固定节奏型.....	69
二、相同词不同节奏的多声部——音值缩小与扩大	71
三、增加衬词构成固定节奏型伴奏.....	72
第三节 朗诵与其他教学手段的结合.....	76
一、带有伴奏的朗诵.....	76
二、包括朗诵的多声部音响组合.....	83
三、以朗诵作为过渡手段.....	90
第四章 歌唱.....	95
第一节 听唱法与视唱法.....	95

一、听唱法与视唱法的一般教学程序·····	96
二、通过听辨练习学唱歌·····	96
三、通过与歌曲录音合奏学唱新歌·····	97
第二节 旋律的多声化教学方式·····	97
一、旋律与节奏(动作或朗诵)的卡农·····	97
二、二部与四部轮唱·····	100
三、两首熟悉歌曲的结合·····	104
四、旋律与固定音型·····	106
第三节 即兴歌唱·····	109
一、即兴问答·····	110
二、根据固定节奏型或音列即兴唱曲调·····	112
三、根据和声片断即兴唱出旋律·····	113
四、即兴编词·····	115

第三部分 课堂乐器

第五章 无固定音高打击乐器·····	116
第一节 打击乐器的表现作用·····	116
一、加强节拍节奏感·····	117
二、丰富色彩 渲染气氛 描绘情景·····	123

三、模拟自然音响 塑造形象·····	132
四、突出民族民间音乐风格·····	136
第二节 为乐曲选配节奏型·····	140
一、直接采用击拍式节奏或与旋律相同的节奏·····	140
二、采用进行曲、舞曲特点的节奏型·····	142
三、从旋律中提炼节奏型·····	144
四、创作节奏型·····	145
五、基本节奏型的变化·····	147
第三节 打击乐的声部组合·····	151
一、基本节奏型的声部·····	151
二、辅助性声部·····	157
三、音色、音量的对比变化·····	160
第六章 音条乐器及竖笛·····	164
第一节 音条乐器的性能及演奏·····	168
一、音色、音域及记谱·····	168
二、演奏方式及其教学·····	170
第二节 音条乐器的固定音型与旋律·····	172
一、固定音型与即兴旋律·····	172
二、由两三个音构成的旋律与固定音型·····	173
三、由音阶片断构成的旋律·····	176

四、学生设计固定音型或即兴伴奏·····	177
第三节 音条乐器的多层次固定音型织体·····	178
一、固定音型织体的基本层次·····	178
二、和声音型的种类·····	179
三、和声音型的叠置·····	181
第四节 竖笛·····	186
一、竖笛入门教学要点·····	186
二、简单有效的竖笛重奏·····	190
三、竖笛与其他乐器·····	192

第四部分 音乐图谱

第七章 音乐图谱·····	203
第一节 音乐图谱与音乐教学·····	204
第二节 用图型象征音乐形态·····	210
第三节 用图型作为表演符号·····	213
第四节 音乐情景图·····	220
附录·····	232
一、音乐课教案的基本内容·····	232

二、小学五年级教案：音乐欣赏《玩具兵进行曲》…	234
三、初中一年级教案：歌曲教学《七色光》 ……	237
四、小学六年级教案：综合训练 ……	239
参考文献 ……	247

导 言

一、音乐课程与音乐教学手段

多元音乐文化、综合性音乐课程内容和创造性教育方法已成为 20 世纪学校音乐教育发展的重要特征。在现代音乐课程中,各民族、各文化圈的音乐文献和传统艺术形式以其特有的审美和教育价值占有越来越重要的位置;按照歌唱、演奏、欣赏、理论、创作划分的学习领域或科目,正不断地趋于综合化。多元文化、综合性课程使音乐、舞蹈、语言艺术甚至戏剧和美术同时进入课堂,传统的单一性唱歌、演奏、音乐欣赏课逐渐发展为表演、分析(聆听与评价)、创作三位一体的课堂教学形式和方法。音乐表演技能和严格模仿式的表演结果,不再是教师们刻意追求的目标,学生的主动参与体验,学生个性品质的发展和音乐文化素质的培养才是音乐教学的重要目标。从艺术角度出发,人声、身体、乐器是表现和交流的媒介,歌唱、舞蹈和奏乐是表现形式;从教育哲学和方法论角度来看,这一切都属于教学手段。普通学校音乐课堂上的演唱和演奏,并不是着重于获得特定的表演技能,而是主要为了使学习者亲身参与音乐活动,更易于体验音乐、创造音乐。特别是将各种操作性教学手段综合应用于教学过程,作为发展学生个性品质和培养音乐文化素质的有效工具。我们将这些操作性教学手段概括为人体、人声和乐器三大类。人声,包括各种形式的朗诵与歌唱,如单声部朗诵,卡农式朗诵,多声部朗诵,曲调哼唱,合唱,朗诵与歌唱构成的多声部人声组合,即兴歌唱,等等。人体,包括各种类型的节奏运动,如声势(人体打击乐)、固定律动、变化律动、模仿律动、自由律动、队列舞、音乐游戏

舞、“乐舞”，等等。乐器，主要是指适合于普通学校音乐教学的课堂乐器，如打击乐器、音条乐器、竖笛等。除上述操作性教学手段外，辅助性视觉手段——音乐图谱的应用似乎已成为当代音乐课堂教学的重要特征之一。

二、音乐表象与音乐学习

从音乐教育心理学角度讲，尽可能发挥学生的主动性，调动其所有感觉器官参与音乐体验，才能获得更有效的音乐学习。众所周知，音乐是音响——听觉艺术，对音乐的感受和理解自然要以音响感知为前提；音乐是时间艺术，在音响流动中，音乐记忆力无疑又是感受和理解音乐的关键因素；音乐是最擅长表现情感的艺术，人在音乐活动中，在音响运动与生理、心理运动的相互作用下，不仅会感受到音乐形态美，而且会不同程度地体验到音乐情绪美、情景交融美或意境美。这些美感的获得，相当程度地取决于参与者的音乐想象力。音乐感知力、音乐记忆力和音乐想象力是体验音乐的基本能力。然而，对音乐的感知、记忆和想象，都要建立在音乐表象的形成和发展的基础上。因此，在音乐教学活动中，有意识地不断发展学生的音乐表象力是至关重要的。

什么是音乐表象呢？当音乐音响过后，会在人脑中留下一定的音响映象，这种映象的长期积累，使人能在不听音乐时，仍可在脑中重现音乐音响。旋律的进行方向和轮廓、节奏的抑扬顿挫、和声的张与弛、曲式的“起、开、合”、织体中音响层次的叠置与分合……这些音乐形态在人脑中的储存和保持就是音乐表象。音乐表象能力也可以说是音乐的内心听觉能力。要使音乐学习者具有一定的音乐表象能力，就应在教学中不断使他们获得音乐形态的映象，并促使这些映象的储存和保持。

三、以动觉、视觉手段辅助听觉手段

无论从人类进化和音乐发展的历史来看，还是从多元音乐文化的角度去观察，音乐中最强有力的要素是与生命关系最密切的节奏运动。因为节奏深深扎根与人的生理基础之上，渗透在音乐形式的纵横结构之中。音乐教育心理学研究证明：从本质上讲，节奏就是运动，节奏的本质属性是生理的。对节奏的领悟依赖于肌肉系统和听觉的结合训练。通过动觉手段——以身体为媒介的节奏运动，能促使学生发展其音响节奏和身体节奏的通感。这不仅有益于体验音乐，而且可以在生理运动器官和大脑之间构成一种自由转换和密切连续的媒介，以协调神经系统，控制直觉行为，即促进身心的和谐发展。

有关现代音乐新记谱法的各种形式的研究表明，许多作曲家使用图解形状显示声音运动的视觉表现。加拿大音乐表演家、音乐学家 R·沃克进行音乐听视的信息转换研究已达 20 年之久。他进行的实验几乎达一千个项目，其结论是，“人类用可视性形状或模式联系听觉的响度是一种自然和根本的天性。一定相对的可视性的构造和相对的听觉音色（实验中的波浪形）是较易联系的。一定音高运动，明显的滑音，也是很易联系二维垂直空间运动的，它不拘泥于实际可视性的形状或模式。”¹

音乐是流动的音响组合，音乐的纵横结构存在于时间过程之中，对于一首生疏的器乐作品，光凭听觉较难以从整体上把握和理解。音乐表象虽然属于听觉表象，但它的获得往往离不开动觉和视觉的辅助，这在心理学研究和教学实验研究中已被

¹ R·沃克：音乐教育中基础研究的实践——听视知觉研究进入课堂实践，管建华译，中国音乐 95 增刊续集，第 78 页。

充分证实。当今世界上影响最大的几种著名音乐教学法，如奥尔夫、柯达伊、达尔克罗兹等，都不同程度地采用各种形象的符号或图型表示音乐要素（尤其是音乐结构，音乐的张弛和起伏，节奏、音高、音色及演奏方法等），作为音乐操作时的辅助手段。这些视觉手段，简明有效，易于学生在音乐操作过程中，从整体上感知、记忆和理解音乐。也就是说，音乐教学要从听觉、动觉、视觉三方面出发，采取相应的教学手段，使学生处于整体性音乐学习的环境之中。比如，在学生聆听一段器乐作品时，教师以简单明了的象征性图型，将音乐形态以凝固的图谱形式展示在学生面前，使学生及时地将看到的图型符号与听到的音乐音响的张弛、层次、曲式结构联系起来。若根据该作品的音乐表现特点，同时以身体动作或打击乐器伴随音乐进行，会使学生更加兴奋或投入。这样获得的音乐形态的映象，不仅较清晰，而且会在大脑中储存较长时间。

综上所述，音乐是以音响运动为载体的时间艺术，其非具象、非语义性特征，决定了人们在音乐体验（或音乐学习）中必须注重从整体上感受或把握音乐形态。同时，对特定音乐作品，还要将其置于她赖以产生的文化背景中去理解和评价。这种整体性的音乐学习是增强音乐表象，提高音乐认知水平的必要途径。在教学中，应采用多种教学手段，以不同形式的或综合性的活动去体验和理解音乐作品。借助多种音乐教学手段，教师可激发和保持学生对音乐的兴趣；创设环境，激励学习者主动、热情地参与音乐，创造音乐。音乐是尤其注重表现和激发情感的艺术，在音乐教学中，学生的参与态度是至关重要的，若没有学生的主动参与、热情投入，音乐将毫无意义。

第一部分 人体——律动、舞蹈、声势

第一章 律动及舞蹈

律动是以身体运动来体验音乐韵律、张弛和音乐情绪的节奏运动形式。它是在听音乐的同时，以一定的动作或运动方式来感受和表现音乐要素、表达情感。

律动既然是以身体运动来感受和再现所听到的音乐，那么身体是当然的“乐器”。如何运用好这件天然乐器？探索、尝试以身体表现音乐的多种可能性是十分有益的。世界著名体态律动学家达尔克罗兹曾将音乐与身体之间存在的共同因素列表如下：

音乐	身体运动
音高	手势在空间的方向和位置
音响强度	肌肉力度
音色	身体不同部位的起动
音值	动作持续
拍子	拍子
节奏	节奏
休止	停顿
旋律	各个动作的连续
对位	不同动作、不同方向的对置
和弦	各种姿势的结合

和声进行	各种姿势结合的进行
乐句	乐句
曲式	运动在空间和时间中的分布状态
管弦乐（多种 音色的结合）	多种身体部位的结合

根据这些音乐与身体运动之间的共同要素，身体的各个部位和各种动作都可能用来感受和表现音乐。

第一节 律动的基本动作与队形

一、律动的基本动作

律动的基本动作可分为原地动作和空间动作两类。

原地动作包括：

- 拍手 拍手心和手掌
- 摇摆 躯干和手臂的摆动
- 晃动 头、膝、肩、臂、脚的晃动与转动。
- 弯曲 手臂、腿、躯干的弯曲。
- 踏步 整个脚掌踏步、脚尖和脚跟点地。

空间动作包括：

走 走采用行进的节奏，其步伐分为向前走、向后走（退步）、转向走、侧步走（横跨步与并拢步）、交叉步（一只脚迈向另一只脚的前方或后方）。走往往表示四分音符，以及二分音符和附点四分音符。

跑 跑的步伐和姿态主要有：平步跑，脚尖着地碎步跑，跨步跑，抬高腿、挺起身的跑，压低身体的跑。跑更多

地与八分音符联系在一起。

跳 跳的基本动作包括单腿起、落，双腿起、落，单腿起双腿落，或相反。跳动时可以采用许多不同姿势及方向的变化。

弹 膝关节弹动，同时带动脚后跟迅速抬起和落下（脚尖不离地面），这就是弹。两腿交替弹或双腿同时弹称为单弹，每只腿作两次均匀地弹称为双弹。

蹦跳 蹦跳是指一只脚的连续起落。它构成附点节奏。蹦跳多采用双脚交替进行，或蹦跳节奏与非蹦跳节奏结合进行。连续向前运动的蹦跳就是跑跳步。

跑马步 双脚交替，富有弹性地跑出附点节奏，即是跑马步。它与蹦跳的节奏一样，但蹦跳是在一只脚上连续构成附点节奏。

滑行 脚掌擦地身体向前倾斜的运动。主要用于表现圆滑或平稳的旋律进行。

二、律动的队列形式

律动教学常用的队形主要有列三种。

1、圆圈式。全体学生构成一个或几个圆圈，可以是单层圈，也可以多层圈，当然还可以形成半圆。圈中的所有人可面朝同一个方向排列，也可同时面朝里或面朝外，或两两相对，等等。

比如，所有学生按圆圈式队列行走（或蹦跳、跑步），教师用鼓或琴伴奏，伴奏停止意味着停步，伴奏重新进入意味着继续做动作。又如，所有学生面朝里围成一个大圆圈，教师用铃鼓伴奏，当教师敲击三拍子节奏时，学生们以表现出三拍子的步伐向前运动（缩小圆圈），当教师摇鼓奏出铃的串响时，学生们迅速退到原来的位置。