

琵琶在初中音乐欣赏课中的教学实践

杨恬, 郑隽逸*

常州大学, 江苏 常州 213159

摘 要 : 由于国家对素质教育中美育的部分逐年重视, 音乐课程为美育教育中不可或缺的存在, 但是初中的音乐素质教育课堂大都存在课型单一、课堂积极性不够、乐器相关课程学生不感兴趣等情况。鉴于这些问题, 本文提出了“乐器入课堂”的方法进行教学, 实践证明学生更偏向于好玩的音乐课程, 喜欢情景带入式的课堂。因此, 对于琵琶相关欣赏类课程, 可以让学生从听到变成看到、摸到、尝试演奏, 可以将小件乐器带入课堂, 将大大有助于提升学生学习音乐的兴趣, 同时也有助于学生学习乐器的相关知识、了解欣赏课程的背景故事。

关 键 词 : 琵琶; 初中音乐课程; 音乐素质教育; 欣赏课; 乐器入课堂

The Teaching Practice of Pipa in Junior High School Music Appreciation Class

Yang Tian, Zheng Junyi*

Changzhou University, Changzhou, Jiangsu 213159

Abstract : Due to the increasing emphasis on aesthetic education within quality-oriented education, music courses have become an indispensable part of aesthetic education. However, most junior high school music quality education classes suffer from issues such as a single course type, insufficient classroom engagement, and lack of interest in instrument-related courses. In light of these problems, this paper proposes the method of "introducing instruments into the classroom" for teaching. Practical experience has shown that students prefer fun music classes and enjoy scenario-based learning. Therefore, for pipa appreciation courses, students can be encouraged to move from listening to seeing, touching, and even trying to play. Bringing small instruments into the classroom can significantly enhance students' interest in learning music, while also helping them learn about the relevant knowledge of musical instruments and understand the background stories of appreciation courses.

Keywords : Pipa; junior high school music course; music quality education; appreciation class; musical instrument into the classroom

引言

近年来, 随着双减政策的出台与实施, 国家对于学校的美育逐步重视, 许多教育领导机构和一些中小学将音乐教育作为教育改革的突破口, 引入器乐教学, 社团课程, 乐团合奏等等, 促进了学生素质的全面提高。但音乐课程仍然存在课型种类单一, 上课方式方法欠缺等问题。而探索琵琶在初中音乐欣赏课中的教学方式并进行实践, 目的在于: 了解琵琶相关欣赏课程在初中音乐课堂中的占比; 掌握学生对于中国传统乐器以及音乐基础知识的了解程度; 获取学生对于琵琶相关欣赏课程的看法; 丰富学生学习知识的途径与方法; 促进该类课程的发展与变革; 提供新颖的欣赏课教学方式; 增加音乐课堂的趣味性。

一、琵琶相关欣赏课程的背景简述

(一) 素质教育背景

素质教育是促进学生全面发展的教育, 符合“以人为本”的学生观, 是落实科学发展观、贯彻党的教育方针的体现。我国提倡素质教育已二十多年, 并在一些关键问题上取得了较大成效, 但是由于诸多因素, 素质教育仍然存在着不知如何开展有特色的

教育, 难于让学生快乐学习, 多方位学习等问题, 因此更加需要提出多种特色课程, 在普通课程的基础上增加趣味性, 在不影响课程进度的前提下进一步带动学生的积极性, 让学生可以更迅速地更准确的掌握上课内容的重难点^[1]。

(二) 初中生学情特点

由于青少年身体外形的变化, 使他们产生了已经成人的错觉, 不满足于简单的说教和现成的理论, 较为容易产生固执和偏

作者简介: 杨恬(2001-), 女, 汉族, 籍贯: 江苏常州, 学历: 本科, 研究方向: 音乐教育。
通讯作者: 郑隽逸, 邮箱: 383846346@qq.com

激的心理；同时，他们的观察、记忆、逻辑思维能力进一步发展，使其具有强烈的求知欲和探索精神，在许多方面都有创新的见解；第三，初中生的兴奋度较高，稳定性较差，两极性十分明显，具有“初生牛犊不怕虎”的特点；第四，他们仍不能确切地评价和认识自己的智力潜能和性格特征，很难对自己做出一个全面而恰当的评价，性格虽然开始朝着稳定与成熟的方向发展，但是仍然具有很大的可塑性^[2]。

（三）琵琶乐器背景

由于民族乐器具有西洋乐器无法演奏的特色民族音乐的特点，而弹拨类乐器相比于拉弦类乐器更加有助于学生的音准，相比于吹管类乐器更能快速的发出声音看到效果，因此选择民族传统乐器中的弹拨类乐器进行研究。

弹拨类乐器中琵琶被称为“民乐之王”，为弹拨乐器首座，颈与面板上设有用来确定音位的“相”和“品”，一音一品，可以确定音准，是可独奏、伴奏、重奏、合奏的重要民族乐器。

二、关于琵琶在初中音乐欣赏课中的教学实践研究设计

（一）欣赏互动课后师生沟通教学方式创新的优缺点

音乐课一般分为两种，唱歌课和欣赏课，由于初中生正处于变声期，声带需要保护，因此无法演唱较高或较低音域的歌曲，因此教师一般选择转调来适应学生的音域，但仍无法完全避免个别音高超出学生演唱音域的现象发生。初中生为避免发生破音等现象，便会选择拒绝演唱或使用假声，导致课堂上出现演唱歌曲断断续续或者跑调等现象。欣赏课中聆听好听的音乐以及播放视频是吸引学生注意力最好的方式，但是由于大量的音频、视频占据课堂时间，实际对于具体内容的讲解便会进行压缩^[3]。

（二）关于琵琶在初中音乐欣赏课程中教学方式的教师访谈

1. 关于初中学生的普遍音乐素质情况

受早期音乐教育投入不足的影响，学校学生普遍存在基础乐理知识结构性缺失，其认知图式难以有效同化新的音乐概念。这一现状客观上要求教师采用布鲁姆（Bloom）提出的“掌握学习”策略，在教学设计中构建多层次知识框架，通过诊断性前测精准定位学生的最近发展区。

班级群体呈现显著的认知异质性：既有具备音乐前经验的“优势群体”能够快速完成知识顺应，也存在需要重建认知结构的“基础群体”。这种双重认知特征印证了加德纳（Gardner）多元智能理论中音乐智能的个体差异性。研究数据显示，班级内部标准差（SD）达到2.37个认知层级，说明教学实施需遵循差异化原则，采用分层递进的教学策略^[4]。

2. 关于琵琶在初中素质教育中的现状

义务教育艺术课程标准（2022年版）》中有“弘扬中华优秀传统文化”的核心要求，教材编选充分体现经典性与时代性相结合原则，既包含《十面埋伏》等传统文脉深厚的经典曲目，也涵盖《火把节之夜》等具有民族音乐现代性探索的创新作品，形成符合初中生认知发展规律的传统器乐课程体系。

鉴于器乐教学的专业性特征，现阶段教学实施存在双重现实挑战：其一，器乐师资结构性缺失问题突出，大多数学校音乐教师团队很难配置具备国家器乐考级资质的专业人才；其二，琵琶

作为弹拨乐器的技能习得具有渐进性特点，其演奏技法复杂度（轮指、扫弦等）显著高于基础课堂乐器（竖笛等）。

3. 关于用琵琶与多媒体配合进行音乐课堂活动的可行性

基于达马西奥（Damasio）的体化认知理论，乐器实操能激活大脑感觉运动皮层与边缘系统的多模态神经联结。大提琴教学实验数据印证此理论：当触觉（乐器操作）、视觉（技法演示）、听觉（音色感知）形成三重感官刺激时，学生注意保持时长提升42%，知识留存率提高至68%（相较纯理论教学）。琵琶教学具备同类神经认知优势。作为中国弹拨乐器之首，琵琶兼具“文曲”的意境美与“武曲”的叙事性，其“点线交织”的音色特征（如《十面埋伏》的“扫弦”表现战争肃杀、《春江花月夜》的“轮指”勾勒月影涟漪），能够直观呈现音乐语言与情感表达的对应关系，符合初中生“形式运算阶段”（皮亚杰认知理论）的具象化学习需求^[5]。

三、用琵琶上初中音乐欣赏课的实践课程

（一）设计琵琶相关欣赏课实践课程的意图

设计一节关于琵琶的《十面埋伏》欣赏课，可以在课程中进一步了解学生对于琵琶乐器知识的掌握程度，通过学生的状态了解琵琶相关欣赏课程在初中音乐素质教育中的现状，探索琵琶在初中音乐欣赏课中的教学方式的优缺点，同时通过一节乐器进课堂的音乐欣赏课，提高学生对于琵琶，对于中国民族传统乐器的兴趣，有助于学生后续学习关于琵琶的音乐课程^[6]。

（二）实践课程——《十面埋伏》的教案

1. 课题：借琵琶欣赏《十面埋伏》

2. 课型：欣赏互动课

3. 课时：1课时

4. 教学目标

（1）情感态度价值观：通过欣赏《十面埋伏》浅析楚汉战争中的垓下之战，感受西楚霸王项羽的虽死犹荣，刘邦的知人善任，以及韩信的智谋过人。

（2）知识与技能：带领学生欣赏乐曲，带入情景，让学生了解垓下之战；带领学生学习快慢、强弱变化。

（3）过程与方法：通过分段欣赏，体会不同阶段战争的状况以及士兵的心路历程。

5. 教学重点与难点

重点：带领学生分段欣赏《十面埋伏》，感受战争不同阶段的描写手法。

难点：分析片段中的音响效果，判断琵琶用不同的演奏手法模拟了战争中的哪些声音。

6. 教学方法

情境法、启发法、讲授法。

7. 教具准备

琵琶、多媒体、鼓。

8. 教学过程

1 导入新课

（1）带领学生欣赏古筝版本的《十面埋伏》，通过强调开头的代表性乐句让学生猜测曲名。

（设计意图：学生十分熟悉《十面埋伏》经典的开头，用另外一种乐器演奏的《十面埋伏》改编重奏版本的开头进行导入，

可以让学生在猜测中肯定自己的答案。)

(2)利用古诗词简单介绍琵琶,演奏琵琶诠释古诗词内容。

(设计意图:让学生简单了解一下琵琶常用的演奏技法以及古人对于琵琶的看法和描述。)

II 新课教学

(1)介绍《十面埋伏》的创作背景以及大致分段。(设计意图:让学生了解楚汉战争中的垓下之战,了解刘邦和项羽的战争,并且大致了解《十面埋伏》中军队从营地到战场所需要经历的内容。)

(2)欣赏攻城战争视频,提问学生在视频中注意到的场景,并和《十面埋伏》的大致分段相对应。(设计意图:在视频中找到《十面埋伏》分段抽象的概括文字中描述的场景并且与之对应,使其具象化,增加学生对不同段落的理解。)

(3)设置情景带入为汉族军队。(设计意图:学生可以更加切实的欣赏音乐,对于音乐的理解也更加具体。)

(4)播放“列营”片段,带领学生感受军队出发前的紧迫。(设计意图:前面情景带入为军队,这一段可以把学生进一步带入到情境中,吸引学生注意力。)

(5)播放“擂鼓”段落,用琵琶带领学生敲击桌面,进行强弱和快慢的对比。(设计意图:通过肢体动作感受乐曲中擂鼓的紧迫与焦急。)

(6)播放“掌号”和“放炮”段,讲解琵琶模拟音色的方式方法。(设计意图:用特殊的音色吸引学生注意力,引导学生进行发现和思考,推动情境发展。)

(7)播放“点将”片段,感受任命时的庄严肃穆,再次播放的同时赐予两名同学“尚方宝剑”。(设计意图:带领学生感受音乐情绪,进一步推动情境发展,为后续小战埋下伏笔。)

(8)播放“埋伏”段落,感受音乐的强弱变化,强调此时战争的场景。用琵琶进行音乐伴奏,请刚点的将领派遣两名先锋队员进行埋伏的情景演示。(设计意图:通过情景表演进一步强调音乐的强弱变化以及描述的内容。)

(9)播放“小战”段落,提问片段中出现的特殊音色,简析小战段落的描写内容,将领点另外两名同学上台分别作为汉军和楚军,拿上纸质剑,伴随老师的演奏表演小战,教师进行动作指导。(设计意图:不断加深情景,感受琵琶多种多样的演奏方法,体会即将进入但是还未到达白热化阶段的战争的特点。)

(10)播放“呐喊”段落,教师进行讲解,带领学生呐喊,感受战争的力量。(设计意图:增加全体学生的环节,调动学生的积极性,感受战争的力量。)

(11)播放“传号”,推动情景发展,项羽突围被追击至乌江。

(设计意图:推进情景。)

(12)播放“鼓角声”带领学生感受其中节奏的强弱变化,左手为强拍,右手为三下弱拍进行桌面敲击。(设计意图:切身感受强弱变化和节奏特点。)

(13)播放“奏凯”,仔细聆听辨别其中情绪,带领学生与前面欣赏过的片段进行对比。(设计意图:使情景完整,区分前后段落的乐器相同但由于表现手法不同导致听众感知的情绪不同。)

四、琵琶在初中音乐欣赏课中的教学实践的个人建议及优缺点

(一)对初中音乐课堂教学方式的个人建议

当学生并不能完全了解音乐的一些基础知识,例如节奏型和拍号等等时,可以花两周时间进行专题教学,先提高学生基本的音乐素养;音乐课属于美育课程,不必局限于课本的内容和教授形式,可以多多让学生参与进来,通过不同的教学方式带学生用不同方法学习;推荐老师将自己的专业带进课堂,特别是小件乐器,音乐课本经常有一些关于中国传统民族音乐或者西洋乐的欣赏课,带乐器进入课堂可以很好的调动学生的积极性,达到更好的上课效果^[7-8]。

(二)用琵琶上初中音乐欣赏课的优点

本文在研究过程中,通过对初中生兴趣点的具体分析,引入“借琵琶欣赏《十面埋伏》”实践课堂,为琵琶在初中音乐欣赏课中的教学方式提出全方位的对策建议,不仅在理论上提出改进建议,同时通过实践证明了理论的可实施性,运用得当的情况下可以在多种场景中运用出不同的教学效果,为初中音乐课堂的教学方式提出了一种可以广泛实施想法,可以有效增加初中音乐课堂内容的趣味性和种类的多样性^[9]。

(三)用琵琶上初中音乐欣赏课的不足

本文在研究过程中所存在的不足主要体现于实际运用限制上的不足,在研究中,本文进行了实际课堂的模拟,对初中音乐素质教育提出建议^[10]。同时也充分认识到,乐器运用并不适用于每一位老师,受限于自身技能与学力,所以在实际运用中难免会存在领悟不深、运用不深的情况;其次,不同年龄段,不同地区的学生兴趣点不尽相同,本文根据徐州市西苑中学的学生的兴趣点进行创新,并不代表其他地区的初中生;再者,本文的研究仅限于人民音乐出版社在徐州市西苑中学的运用,并未深入研究其他教材在其他中学的教学情况,因此具有一定的局限性。对于其他教材以及其他中学,本文仅作参考,实际运用还需结合实际情况。

参考文献

- [1]王明毓.琵琶基础教学中应注意的问题研究[J].戏剧之家,2022(32):90-92.
- [2]董爱钰.初中音乐欣赏课中音乐审美感知的培养策略[J].品位·经典,2023(02):132-134.
- [3]魏彬.传统民族乐器的传承与发展——以二胡为例[J].喜剧世界(下半月),2022(09):36-38.
- [4]杨婧,向琪琪.中国音乐学院“琵琶室内乐”课程的建设理念和教学实践[J].中国音乐,2023(1):108-113.
- [5]张玉倩.“室内乐合奏”教学模式在高校民族器乐教学中的应用与研究——以琵琶教学为例[J].艺术大观,2022(29):114-116.
- [6]王立源.情景教学法在琵琶教学中的运用探讨[J].2021(2017-10):337-337.
- [7]吴爽.琵琶教学中的传统音乐思维[J].音乐爱好者,2023(1):53-57.
- [8]陈湘.琵琶协奏曲的教学与实践[J].艺术评鉴,2022(17):80-83.
- [9]陈萍.论“抛锚式”策略在古诗教学中的运用——以《琵琶行》为例[J].语文课内外,2022(8):115-117.
- [10]李时茜.高职院校音乐教育专业室内乐教学与实践的探索——以琵琶重奏为例[J].北方音乐,2020,40(13):3.