

基于学前教育非师范专业“弹唱演”一体化能力培养——融合奥尔夫与柯达伊理念的钢琴新型协作教学模式研究

戴颖欣

广州华立学院, 广东广州, 511325;

摘要: 本文旨在探讨奥尔夫与柯达伊音乐教育理念在钢琴协作教学中的融合应用, 以提升学前教育非师范专业学生的“弹唱演”一体化能力。通过文献综述与教学实践案例分析, 研究发现: 奥尔夫教学法强调音乐的游戏性与创造性, 柯达伊教学法注重歌唱与音乐素养的系统培养, 两者结合能够在钢琴教学中形成协作、互动与综合发展的模式。该模式不仅有助于学生音乐技能的提升, 更能促进其创造力、协作力与教育适应力, 为学前教育课程改革提供新的思路。

关键词: 奥尔夫音乐教学法; 柯达伊音乐教学法; 钢琴协作教学; 学前教育; 弹唱演能力

DOI: 10.64216/3080-1516.26.03.008

引言

随着学前教育专业的发展, 音乐能力已成为学生综合素养的重要组成部分。非师范类学前教育专业学生在音乐学习中常面临基础薄弱、兴趣不足、缺乏系统训练等问题。传统钢琴教学模式往往侧重于技能训练, 忽视了歌唱与表演的结合, 难以满足“弹唱演”一体化能力的培养需求。而奥尔夫与柯达伊作为国际公认的两大音乐教育体系, 分别强调创造性与系统性。本文尝试将两者理念融合, 构建适合学前教育非师范专业的钢琴协作教学模式。

1 理论基础

1.1 奥尔夫音乐教育理念

奥尔夫音乐教学法强调音乐与动作、语言、游戏的结合, 倡导“人人皆可音乐”, 注重即兴创作与集体协作。其核心在于通过游戏化的方式激发学生的音乐兴趣与创造力。奥尔夫音乐教育体系强调“原本性音乐”, 他主张音乐应与语言、动作、游戏等元素融合, 形成一种自然、生动、富有表现力的音乐体验。其教学法注重即兴创作、集体参与与身体律动, 强调“做中学”, 适合激发学生的音乐兴趣与创造力。奥尔夫认为音乐教育应从儿童的生活经验出发, 强调节奏感、律动与表达力的培养, 这为“弹唱演”一体化教学提供了方法论支持。

在钢琴协作教学中, 这一理念具体体现在以下方面: 音乐应与动作、语言、游戏结合, 强调“做中学”。在“演”环节中引入律动与表演, 如模仿童谣意境的动作设计, 提升学生的身体参与感与表现力。教学策略方面, 设计小组协作任务, 如通过四手联弹或师生合作弹奏的

多样化形式, 鼓励学生在互动中完成音乐表达。

1.2 柯达伊音乐教育理念

而柯达伊则认为歌唱是音乐教育的核心, 强调母语化的音乐学习与民族音乐的价值。其教学体系注重视唱练耳与音乐素养的系统培养, 强调循序渐进的学习过程; 柯达伊教学法以“人人皆可音乐”为核心理念, 强调歌唱是音乐教育的基础, 主张通过母语化的音乐学习路径提升学生的音乐素养。其教学体系包括视唱练耳、节奏训练、音阶体系等, 注重系统性、科学性 with 民族性。强调从本民族民歌出发进行音乐启蒙, 这一理念为将岭南童谣融入教学提供了理论依据。在教学策略方面, 通过歌唱与视唱练耳提升音乐素养, 强调系统性 with 民族性。在“唱”环节中引导学生用粤语或客家方言演唱岭南童谣, 强化语言与旋律的结合。通过简谱识读与节奏训练, 提升学生的音准感与节奏感, 为钢琴伴奏与合唱打下基础。

1.3 协作学习理论在音乐教学中的应用

在音乐教学中, 协作学习不仅能提升学生的兴趣和效率, 还能培养其社会性发展与团队意识。钢琴协作教学模式正是基于协作学习理念, 将学生分组进行“弹唱演”任务分工与合作, 形成互助式、情境化的学习环境, 有助于提升学生的综合音乐实践能力。协作学习理论强调学生之间的互动与共同建构知识, 强调“学习共同体”的形成。在钢琴协作教学中, 协作学习理念通过小组合作促进认知发展与社会性成长, 学生分组完成“弹唱演”任务, 如一人伴奏、一人歌唱、一人表演, 形成互补与协同。以及设置“角色轮换”, “小组展示”, “互评

反馈”等机制下的教学策略,从而提升学生的责任感和音乐参与度。

1.4 多元文化教育理论与本土文化渗透

多元文化教育强调在教育过程中尊重与融合不同文化背景,倡导文化多样性与平等性。在音乐教育中,融入本土文化资源不仅有助于学生理解自身文化背景,还能增强其文化认同感与归属感。岭南童谣作为地方文化的重要载体,具有鲜明的地域性与教育性,将其引入钢琴教学,不仅丰富了教学内容,也体现了教育的文化传承功能。在本研究中,该理论指导下的实践包括:(1)教育应体现文化多样性,增强学生的文化归属感。(2)将岭南童谣作为教学素材,引导学生在熟悉的文化语境中学习音乐。(3)教学策略方面:鼓励学生分享家乡童谣、参与方言演唱、设计与地方文化相关的律动动作,提升文化参与感。

通过以文化为传播载体的《钢琴基础》课程,不仅结合了社会实际,也为学前教育本科生的职业技能打下扎实的基础。同时,也提高学生学习钢琴的动机和趣味性,学会用音乐表达自己,用琴声传播文化。

2 研究背景与意义

2.1 研究背景

随着学前教育专业的发展,音乐教育在人才培养中的地位日益凸显。学前教育非师范专业学生在未来的工作中,往往需要具备“弹唱演”一体化的能力,以便在幼儿园或早教机构中开展音乐活动。然而,当前的钢琴教学模式普遍存在以下问题:(1)技能单一化:传统钢琴教学过于强调演奏技巧,忽视了歌唱与表演的结合。

(2)兴趣不足:非师范专业学生音乐基础较弱,缺乏系统训练,容易在学习过程中产生挫败感。(3)文化脱节:教学内容多以西方经典曲目为主,缺乏与学生生活经验和本土文化的联系。

在国际音乐教育领域,奥尔夫与柯达伊教学法分别强调创造性与系统性,已被广泛应用于幼儿与小学音乐教育。然而,如何将这两种理念融合,并结合中国本土文化资源,尤其是岭南童谣,构建适合学前教育非师范专业的钢琴协作化教学模式,仍是亟待探索的课题。

2.2 研究意义

本研究通过融合奥尔夫与柯达伊理念,探索钢琴协作化教学模式的构建路径,丰富我国学前音乐教育的理论体系。将岭南童谣融入钢琴协作化教学,不仅提升学生的学习兴趣 and 参与度,还能培养其“弹唱演”一体化

能力,为未来学前教育工作提供实用技能。岭南童谣作为地方文化的重要载体,在音乐教育中得到传承与创新,有助于学生建立文化认同感,增强民族自信心。本研究为学前教育课程改革提供了新的思路,即在国际先进理念的框架下,注重本土文化的融入与传承,推动音乐教育的多元化发展。

3 国内外研究现状综述

3.1 国外研究

奥尔夫教学法在欧美广泛应用,强调音乐与动作、语言、游戏的结合,注重即兴创作与集体协作。柯达伊教学法则以歌唱为核心,强调母语化学习与民族音乐的价值,重视唱练耳与音乐素养培养。近年来,国外研究逐渐关注两者的融合,强调在课堂中既要激发创造力,又要保证技能的系统提升。

3.2 国内研究

理论比较与借鉴:学者普遍认为奥尔夫的创造性与柯达伊的系统性互为补充,适合在我国音乐教育中融合应用(刘俊香,2015;李重霜,2015)。课堂实践探索:部分研究通过小学或幼儿园音乐课堂的案例,验证了两种教学法在提升学生兴趣、培养综合素养方面的有效性(陈冲,2018;南薇薇,2019)。近年来,研究开始关注本土文化的融入,如粤语童谣、客家童谣等在课堂中的应用,既增强了学生的文化认同感,又提升了教学的亲近性(黄慧,2020;曾丽华,2021)。

3.3 岭南童谣的研究现状

岭南童谣作为地方文化的重要组成部分,旋律简洁、语言生动,贴近儿童生活经验,具有鲜明的地域特色。研究指出岭南童谣不仅承载民俗与方言文化,还能在音乐教育中发挥启蒙作用(梁淑仪,2019)。部分学者尝试将岭南童谣改编为钢琴伴奏曲目,结合歌唱与律动,形成“弹唱演”一体化的教学模式,为非师范专业学生的音乐能力培养提供了新的路径。

3.4 研究不足与创新点

现有研究多集中在奥尔夫与柯达伊教学法的理论比较或小学音乐课堂的应用,缺乏针对学前教育非师范专业学生的系统研究。同时,岭南童谣在钢琴协作化教学模式中的应用尚处于探索阶段,缺乏系统的教学设计与实证分析。因此,本文的创新点在于:将奥尔夫与柯达伊理念融合,构建适合学前教育非师范专业的钢琴协作化教学模式。突出岭南童谣的本土文化价值,使教学

模式更具文化深度与教育适应性。

4 钢琴协作教学模式的构建

在钢琴协作教学模式的构建中,融入本土文化元素具有重要意义。以粤语童谣《月光光》为例,学生在钢琴伴奏下进行歌唱与律动表演,不仅能够提升音乐兴趣,还能在母语化的音乐体验中增强文化认同感,奥尔夫的律动理念与柯达伊的歌唱训练在此得到有机结合。前者通过动作与游戏激发创造力,后者通过母语歌唱强化音乐素养。类似的客家童谣《天公落水》在教学中也能发挥作用,学生通过分组协作完成伴奏、歌唱与表演,形成“弹唱演”一体化的综合能力培养。这种模式既体现了国际音乐教育理念的先进性,又彰显了本土文化的独特价值。以培养学生的“弹唱演”一体化能力和强化协作与互动,提升音乐综合素养为教学目标,(1)游戏化:借鉴奥尔夫理念,设计互动性强的钢琴练习。(2)歌唱化:借鉴柯达伊理念,强化歌唱与视唱练耳训练;(3)协作化:通过小组合作与角色分工,提升学生的团队意识为教学原则,通过弹、唱、演的方式,结合钢琴基础演奏与伴奏训练、柯达伊视唱练耳,进行旋律与歌词的歌唱;通过奥尔夫的律动与表演元素,加入动作与舞台呈现。三者结合,形成完整的教学活动。学生分组进行钢琴伴奏,例如:加入地方音乐的节奏型、歌唱与动作表演。教学过程由伴奏引导,逐步加入歌唱与动作演绎;即兴创作与表演环节借鉴奥尔夫理念,鼓励学生在钢琴伴奏下进行即兴歌唱与动作设计。

5 本土文化元素融入钢琴协作化教学模式的路径

把岭南地区的童谣融入钢琴协作化教学模式创新,其中一个非常重要的点——这些童谣的旋律简洁、语言生动,更加贴近儿童生活经验,具有鲜明的地域文化特色。不仅承载着岭南民俗与方言文化,还能在音乐教育中发挥启蒙作用,帮助学生建立文化认同与情感共鸣。如《月光光》、《落雨大》、客家童谣《天公落水》等适合钢琴伴奏与歌唱结合;广东音乐《步步高》的片段则可改编为简易钢琴伴奏,结合律动训练,提升学生的节奏感。把岭南地方民歌改编为适合钢琴伴奏的简易版本,既具有天然的亲近性,又保留了文化特色,更重要的是便于学生学习。学生通过小组协作完成完整的“弹唱演”表演,能够在熟悉的文化语境中更容易投入学习,课堂氛围活跃,协作意识明显增强。

由此可见,岭南童谣的融入不仅提升了学生的学习

兴趣和学习效率,还使钢琴协作化教学模式更具文化深度。学生在音乐学习中体验到本土文化的独特性,形成“技能训练—文化认同—综合能力”三位一体的培养路径。这也为学前教育专业当中《钢琴基础》课程的改革从传统的集体课堂授课模式注入了新元素,即提供了新的方向——在国际音乐教育理念的框架下,《钢琴基础》课程的设置更加注重人文特色和本土文化的融入与传承。

6 结论

本研究以学前教育非师范专业“弹唱演”一体化能力的培养为核心目标,探索奥尔夫与柯达伊音乐教育理念融合到钢琴协作教学模式当中,并将岭南童谣作为本土文化元素有机融入教学全过程。奥尔夫与柯达伊音乐教学法理念的融合,使高校的音乐教育工作者能够在钢琴教学中实现创造性与系统性的统一,既激发学生的音乐兴趣,又提升其音乐素养与技能基础;此外,钢琴协作化教学模式通过“弹—唱—演”三位一体的教学设计,强化了学生的团队协作能力、舞台表现力与综合音乐实践能力;不仅如此,岭南童谣的引入,丰富了教学内容,增强了学生的文化认同感,也提升了教学的亲近性与实用性,体现了音乐教育的本土化与生活化价值。总而言之,本研究为学前教育课程改革提供了可行路径,强调在引入国际先进教育理念的同时,应注重本土文化资源的挖掘与融合,推动音乐教育的多元发展。

综上所述,融合奥尔夫与柯达伊理念,并结合岭南童谣的钢琴协作教学模式,不仅具有理论上的创新意义,更在实践中展现出良好的教学成效。未来研究可进一步拓展至教学评估体系构建、教学资源开发与数字化支持等方向,同时也为学前教育音乐教学提供更为系统与可持续的发展路径。

参考文献

- [1]刘俊香.柯达伊音乐教学法和奥尔夫音乐教学法的比较研究[J].高考,2015,(9X):281.
- [2]李重霜.论奥尔夫、柯达伊儿童音乐教学法的借鉴意义[D].:新疆师范大学,2013.
- [3]陈冲.我国小学音乐教育中奥尔夫教学法和柯达伊教学的综合实践研究——以恩施市实验小学音乐课堂为例[D].:华中师范大学,2016.

作者简介:戴颖欣(1999.03-),女,汉族,广东江门市,硕士研究生,助教,研究方向:钢琴演奏与教学.