

民乐团建立初的古筝教学：审美为核心的阶梯式学习

——以古筝曲《瑶族舞曲》为例

一、案例背景

在当前教育体系下，强调学生核心素养的培养，其中以审美为核心的培养尤为重要。审美力不仅仅是对美的感知和鉴赏，更包含了通过艺术实践活动对美的感知和表达。于2023年9月13日，笔者所在的学校正式宣布了民乐团的成立，而在此之前的两年里，已进行了长达两年的古筝社团的活动与建设，为之后的民乐团合奏打下一定的基础。尤其是古筝协奏曲《瑶族舞曲》，在师生合作下完整演绎，并于2023年6月1日下午以网络直播的形式进行了展演。因此本案例讲以古筝教学中的《瑶族舞曲》为例，通过一套阶梯式学习，对该曲目深入学习，逐步提升学生的审美力，使他们能够在音乐实践与合作中感知美、表达美、传播分享美。

二、案例描述

【片段一】初识《瑶族舞曲》：触摸音乐的外表

师：同学们，今天我们要开始学习一首新曲子——《瑶族舞曲》。这首曲子出现在小学五年级上册的音乐课本中，我们演奏的古筝协奏曲版本就是由其改编而成的。在我们正式演奏之前，我想先让大家聆听一下这首曲子的管弦乐版本，感受一下它独特的韵律美和节奏的活力美。

师：同学们，跟随着音乐，想象自己置身于连绵起伏的山峦中，清澈的溪水潺潺流淌，白云在蓝天中悠然飘动。你们看到了什么？是不是有一群身着艳丽服饰的瑶族人在翩翩起舞（音乐进入了欢快的乐段，老师拿起了瑶族长鼓，用轻快的节奏敲击）？

生1：看到了瑶族人民在篝火旁手舞足蹈的场景（跟着音乐的节奏轻轻摇晃起来）。

生2：仿佛置身在大自然中，看到了瑶族人民的热情欢舞！

师：音乐的魅力就在于此，它能带给我们美的享受。接下来，就让我们一起在演奏中去感受、去表达、去分享这份美好吧！

在这段引人入胜的音乐体验之后，教师抓住学生们高涨的兴致，引入下一个环节。音乐不仅仅是听觉的享受，它更是一种文化的传承和交流。《瑶族舞曲》不单是美妙的旋律，其中蕴含着丰富的瑶族文化元素和山水情感。教师展示了一系列与《瑶族舞曲》及瑶族文化相关的背景材料，如瑶族的历史地位、瑶族的服饰、生活习俗以及瑶族舞蹈的典型动作等，使学生们能够更加全面地理解歌曲背后的文化意义。通过对这些丰富而具体信息的描述，学生们不只是学习了一首音乐作品，更是对瑶族文化有了更深的认识和理解。

【教学意图】教师在这一环节内设立了一个讨论：“音乐与文化如何相互影响，通过《瑶族舞曲》我们能学到关于瑶族文化的哪些方面？”学生们围绕这个中心问题展开讨论，教室内出现了多种不同的见解，从音乐与文化的相互影响，到如何通过音乐更好地传承和发展民族文化，学生们展示出了他们的理解力和批判思维能力。为了让学生们更加深刻地感受到音乐作品与文化的紧密联系，教师安排了一个创作活动：“以《瑶族舞曲》为灵感，结合我们所学习的瑶族文化元素，大家可以尝试创作一段简短的旋律或舞蹈。”通过这一活动，学生们不仅把所学知识转化为实践，还能通过这一过程，进一步理解文化与艺术的关系，同时锻炼自己的创造力和想象力。整个教学案例生动展示了如何将音乐与文化教育融合，不仅让学生们学到了具体的音乐知识，更重要的是开拓了他们的文化视野，增强了对民族文化的理解和尊重。

【片段二】深入理解：探索音乐的内涵

【片段二】深入理解：探索音乐的内涵

1.了解乐曲内容，在演奏之前对乐曲有一个理论的支撑是对乐曲把握必不可少的一步。学生们分析《瑶族舞曲》的曲式结构和乐曲特点，包括主题、变奏和回旋等部分。 深探《瑶族舞曲》

师：同学们，刚才我们一起聆听和体验了《瑶族舞曲》的美。那么，这首曲子背后隐藏着怎样的文化和历史意义呢？为什么作曲家要创作这样一首曲子？他想通过音乐传达什么样的情感和信息？（为了引发学生的思考，老师播放了有关瑶族文化和《瑶族舞曲》创作背景的短片，紧接着提出问题促进课堂讨论。）

生1：看了视频后，我感受到这首曲子生动地展示了瑶族人民对生活的热爱。欢快的节奏和优美的旋律，仿佛在描绘瑶族同胞载歌载舞、其乐融融的情景。作曲家想表达瑶族人民纯朴、热情、乐观的性格特点。

生2：我觉得通过这首曲子，作曲家向我们展示了中国少数民族音乐的独特魅力。瑶族音乐元素的运用，如五声性旋律、特色乐器等，体现出瑶族音乐在中华民族音乐宝库中的重要地位。作曲家也想唤起人们对民族文化多样性的重视。

生3：《瑶族舞曲》反映了瑶族人民与大自然和谐相处的生活状态。悠扬的旋律仿佛在描绘瑶山秀美的自然风光，体现了瑶族同胞崇敬自然、热爱家园的朴素情感。

师：非常好！大家的理解很深刻。《瑶族舞曲》是刘铁山与茅沅共同创作的一首管弦乐作品，全曲主要描述瑶族人民欢度节日、载歌载舞的欢乐场景。乐曲感情丰富、形象鲜明，生动地刻画了瑶族青年男女在节日夜晚，身着盛装、翩翩起舞的热闹景象。作曲家以西洋管弦乐为载体，巧妙融入瑶族音乐特色元素，展现出民族音乐与西洋器乐的完美结合，彰显了中华民族音乐的包容性和多元性。同时，乐曲也体现了瑶族人民与自然和谐共处的生态理念，表达了他们纯朴乐观、热爱生活的价值追求，生动再现了一幅人与自然、人与人和谐共生的美好画卷。

2.技术提升

师：同学们，为了更好地演绎《瑶族舞曲》，我们要掌握一些关键的演奏技巧。首先是乐曲开篇的引子部分，要注意左手轻柔的颤音和右手的摇指。摇指时，手指要远离岳山，力度轻柔，营造出如泉水潺潺般空灵、幽远的意境。同时，要特别留意7音的准确性，它是旋律的灵魂。

生：老师，我在练习引子部分时，总感觉左手颤音不够轻柔，有什么诀窍吗？

师：颤音要用指腹轻轻触碰琴弦，手腕放松，利用手臂的重量自然下垂，让指尖与弦自然颤动。多练习，慢慢体会，你一定能掌握要领的。进入主题部分，右手的旋律要均匀连贯，强弱有序，模仿瑶族少女们轻盈曼妙的舞姿。左手小指的肉指弹奏可使古筝音色更加深沉厚重，烘托出旋律的立体感。演奏时力度的微妙变化需要精心把控，犹如雕琢艺术品般，使乐曲更富表现力。

生：老师，我在演奏主题部分时，总觉得左右手配合不够默契，有时节奏不够稳定，应该怎么练习呢？

师：你可以先分手练习，右手旋律先慢速弹奏，把每个音的力度和时值控制好，再逐步加快。左手伴奏先单独练习，稳定节奏，然后再合并双手，慢速弹奏，逐渐加快，直至熟练。切记要多听多想，在脑海中形成乐曲的整体印象。在乐曲尾声，要充分展现瑶族人民的热情欢腾。右手重音有力而富有弹性，每个旋律都应跃然而动。力度可以更大一些，但要注意控制，切忌生硬。同时，还要把握好速度的变化，既要欢快流畅，又不能操之过急。

生：老师，我在弹奏尾声部分时，总感觉速度把握不好，有时过快，有时又慢了，而且力度也不够。

师：尾声部分可以先慢练，把每个重音的位置和力度弹准，再逐步加快速度，直至找到最舒适的速度。力度可以通过身体的重量来帮助，但要注意放松手臂，用将力量给到手指尖。还要多听录音，体会乐曲的情绪变化。为更好地驾驭乐曲，我们将有针对性地练习其中的一些技巧要点，如滑音、颤音、摇指等。通过反复练习，熟练掌握这些技巧，必将使我们的演奏更加游刃有余、表现力十足。

【教学意图：通过深入剖析《瑶族舞曲》的音乐内涵，引导学生理解作品的文化底蕴和情感表达，提升他们对民族音乐的认知和鉴赏能力。同时，通过技巧训练和分段练习，提高学生的演奏技能，使其更好地把握乐曲的速度、力度、音色等表现要素，增强演奏的艺术感染力，做到在音乐实践中理解美。】

【片段三】审美体验：感受音乐的美，并进行不同形式情感表达的探索

学生们通过音乐演奏表达对《瑶族舞曲》的情感和感受。

【片段三】审美体验：感受音乐的美，并进行不同形式情感表达的探索

师：同学们，通过前面的学习，我们已经对《瑶族舞曲》有了更深入的理解。现在，让我们一起来感受这首曲子所传达的美，并尝试用不同的形式来表达我们的感受。

（教师再次播放《瑶族舞曲》，并鼓励学生在聆听时闭上眼睛，沉浸在音乐中，感受旋律、节奏、情绪的变化。）

师：大家听完后有什么感受？我们先来分享一下。

生1：我感受到了瑶族人民的热情和欢乐，仿佛看到了他们在篝火旁载歌载舞的场景，整个人都被这种喜悦的情绪感染了。

生2：我觉得这首曲子非常有画面感，优美的旋律勾勒出了瑶山秀美的自然风光，让人感到心旷神怡。

生3：听着听着，我仿佛也融入到了瑶族人民的生活中，感受到了他们纯朴、善良、热爱生活的品质，内心变得无比温暖。

师：太棒了！音乐的魅力就在于它能引发我们丰富的情感共鸣和想象。接下来，我们尝试用不同的艺术形式，如绘画、舞蹈、诗歌等，来表达自己的感受。大家可以自由选择自己擅长或喜欢的方式。

（学生们开始创作，有的同学拿出画笔，在画纸上描绘出了瑶山的美景和瑶族人民欢乐的舞蹈场景；有的同学即兴编了一段舞蹈，用优美的舞姿表达内心的喜悦；还有同学写下了一首小诗，抒发自己的感受。）

师：让我们来欣赏一下大家的作品吧！每一个作品都是独一无二的，都饱含着你们对音乐的理解和情感。

（学生们互相欣赏作品，分享创作的心得。）

生1：通过绘画，我感觉自己更深刻地领会到了瑶族舞曲的魅力，每一个色彩和线条都蕴含着我的情感。

生2：跳舞的时候，我整个人都沉浸在了音乐中，仿佛自己就是欢舞的瑶族少女，那种身心合一的感觉太美妙了。

生3：写诗让我找到了一种抒发情感的新方式，我觉得自己对音乐的感受变得更加细腻和深刻了。

师：通过不同艺术形式的表达，我们对音乐的理解更加立体、更加个性化了。希望大家能够珍惜这种审美体验，在今后的学习和生活中，继续用心去感受、去表达美。

（教师引导学生再次合奏《瑶族舞曲》，鼓励他们将自己的情感融入到演奏中。）

师：让我们再次合奏这首曲子，用我们的演奏传递瑶族人民的热情和欢乐，传递我们对美好生活的向往和追求！

（在优美的旋律中，师生共同谱写了一曲洋溢着欢乐、充满希望的乐章。）

【教学意图：通过引导学生在音乐中感受美、表达美，提升他们的审美能力和艺术表现力。同时，鼓励学生运用不同的艺术形式，如绘画、舞蹈、诗歌等，挖掘自身的创造潜能，找到适合自己的情感表达方式，实现情感的释放和升华。在合奏中，引导学生将个人情感与集体表现相结合，体验团队协作的艺术魅力，提升音乐演奏的整体艺术效果。】

【片段四】传播美：分享音乐的美

经过一个学期的努力，学生们对《瑶族舞曲》有了全新的理解和诠释。他们不仅掌握了扎实的演奏技巧，更重要的是，他们在音乐中感受到了瑶族文化的魅力，领会到了作曲家想要传达的情感。为了与更多的人分享这份美好，学生们决定参与校内的音乐演出，展示他们对《瑶族舞曲》的演奏和改编成果。

在老师的指导下，学生们为演出做了充分的准备。他们重新编排了曲子，加入了打击乐和师生合作，使整首曲子更加丰富多彩。同时，他们还设计了舞台布景和服装，力求在视觉上也能呈现出瑶族文化的特色。

学校于2023年6月1日下午以网络直播的形式，对演出进行线上展演。在直播过程中，学生们的表演获得了广大网友的好评和点赞。许多网友留言表示，这场演出让他们对瑶族文化有了更深入的了解，也感受到了音乐的无穷魅力。演出当天，舞台上洋溢着欢乐祥和的气氛。优美的旋律、亮丽的服饰，无不展现出学生们的用心和投入。他们的演奏时而欢快热烈，时而柔美抒情，完美地诠释了瑶族人民热爱生活、亲近自然的质朴情感。

演出结束后，掌声经久不息。台下的观众被学生们的表演深深打动，他们纷纷表示，这场演出不仅展现了学生们精湛的演奏技艺，更重要的是，他们感受到了音乐背后的文化底蕴和情感内涵。

这次演出，学生们不仅提升了演奏技能，更重要的是，他们学会了如何通过音乐传递情感，如何用音乐连接不同的文化。他们亲身体验到了音乐的力量，感受到了分享音乐带来的喜悦。这次经历将成为他们成长道路上的宝贵财富，激励他们在音乐的道路上不断前行，用音乐传播更多的美好。

【教学意图：通过组织学生参与音乐演出和网络直播，让学生们有机会将他们对《瑶族舞曲》的理解和诠释呈现给更多的人，实现音乐美的传播和分享。在准备和演出的过程中，学生们不仅能够提升演奏技能，更能深化对音乐内涵的理解，提高音乐表现力。同时，通过与他人分享音乐，学生们能够体验到音乐的社会价值，认识到音乐在文化传承和情感交流中的重要作用，从而激发他们继续学习音乐、传播音乐的热情。】

三、案例反思

【案例反思】

"民乐团建立初的古筝教学：审美为核心的阶梯式学习——以古筝曲《瑶族舞曲》为例"这一教学案例，生动展示了如何通过一系列阶梯式的学习任务，在古筝教学中以审美为核心，全面提升学生的音乐素养。

从最初的音乐欣赏，学生们触摸到了音乐的外表，感受到了《瑶族舞曲》欢快热烈的旋律和瑶族文化的独特魅力。接着，通过深入剖析乐曲的内涵，学生们理解了作品背后的文化底蕴和作曲家的情感表达，领会到了民族音乐的精髓。在教师的引导下，学生们在聆听、演奏、创作中感受音乐之美，并运用绘画、舞蹈、诗歌等不同艺术形式，抒发内心的情感共鸣。最后，通过参与校内音乐演出和网络直播，学生们将自己对《瑶族舞曲》的理解和诠释呈现给更多的人，实现了音乐美的传播和分享。

通过这一系列的阶梯式学习任务，学生不仅学会了一首古筝曲目，更重要的是，他们的审美力得到了显著的提升。从最初的音乐欣赏到最后的音乐的展现与分享，学生们在实践中感知美、表达美、传播美，完成了从技术学习到审美体验再到分享展现的转变。这一过程不仅增强了学生的文化自信和审美创造力，也让他们学会了如何通过艺术来表达自己的情感和思想，实现了与美的共栖。

反思这一教学案例，有以下三点值得我们深思：

1. 音乐教学应以审美为核心，注重情感体验和文化理解。单纯的技术训练不能触及音乐的灵魂，只有引导学生在音乐中感受美、表达美，才能真正提升他们的音乐素养。教师应创设丰富的教学情境，引导学生在聆听、演奏、创作中体验音乐的情感内涵，理解音乐背后的文化底蕴。同时，要鼓励学生用个性化的方式表达自己的音乐感受，发挥想象力和创造力，在审美体验中实现自我成长。只有让学生在情感上产生共鸣，在文化上获得认同，才能真正唤起他们学习音乐的兴趣和热情，实现审美教育的目标。
2. 阶梯式的学习任务设计，有助于学生循序渐进地提升能力。从浅入深、从感性到理性、从欣赏到创作，层层递进的学习过程，能够帮助学生逐步掌握知识技能，实现能力的螺旋式上升。教师要根据学生的认知特点和接受能力，合理设置学习任务，把握学习节奏和难度。在每一个学习阶段，都要为学生提供充分的实践机会，让他们在"做中学"中获得直接经验，提升音乐技能。同时，要注重学习任务之间的衔接和融合，引导学生将不同阶段的学习成果进行迁移和综合运用，构建完整的知识体系和能力结构，实现学习的深度和广度。

3. 音乐教学应注重实践体验和社会分享。鼓励学生走出课堂，通过演出、直播等形式与他人分享音乐，能够增强他们的自信心和表现力，同时也能扩大音乐教育的社会影响力。教师要为学生搭建展示的平台，提供实践的机会，让他们在真实的情境中锻炼能力，检验学习成果。在准备演出的过程中，学生不仅能够提升演奏技能，更能深化对音乐内涵的理解，提高音乐表现力。通过与他人分享音乐，学生们能够体验到音乐的社会价值，认识到音乐在文化传承和情感交流中的重要作用，从而激发他们继续学习音乐、传播音乐的热情。同时，学生们的音乐展演也能够带动更多的人关注和参与音乐活动，促进社区音乐文化的繁荣发展，扩大学校音乐教育的社会影响力。

总之，这一教学案例为我们提供了一个以审美为核心的音乐教学范例。它启示我们，在音乐教学中，要始终坚持以美育人、以美化人，通过丰富多样的教学形式，引导学生在音乐实践中感悟美、创造美、分享美，从而实现全面而有个性的发展。只有不断探索审美教育的内涵和路径，创新音乐教学的方式和内容，才能真正实现音乐教育的价值，培养具有高尚情操和创新精神的时代新人。