

柯尔文手势教学法在音乐课程教学中的应用

——以小学三年级《哆唻咪》教学为例

樊力菡

(四川民族学院 音乐舞蹈学院,四川 康定 626001)*

摘要:“柯尔文手势”是柯达伊音乐教学法体系中的一个重要组成部分,通过这组手势的学习可以帮助音乐初学者了解音阶中各音级的唱名及音准概念,理解唱名体系中音级之间的高低联系,建立良好的音高概念,并促进音乐课程的教学发展。通过小学音乐课《哆唻咪》的柯尔文手势实践教学,对教学过程、手势运用、教学效果进行阐述和分析,达到推广柯尔文手势教学的目的。

关键词: 音乐教学法;柯尔文手势;教学实践;小学歌唱课

doi:10.3969/j.issn.2095-5642.2018.11.019

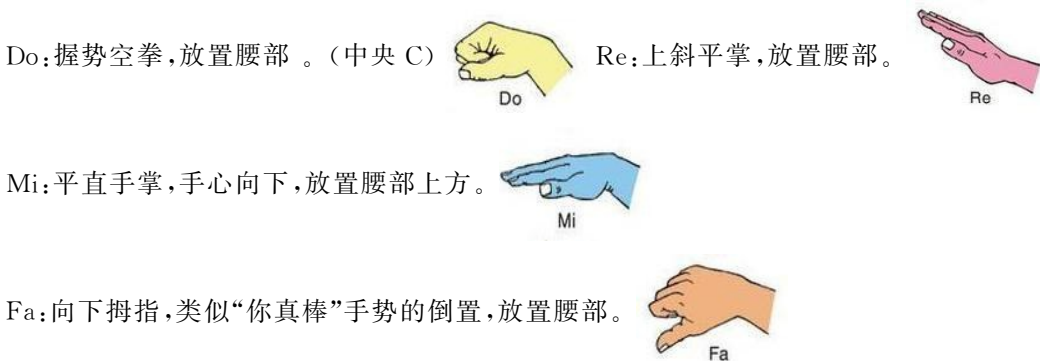
中图分类号:G623.71 文献标志码:A 文章编号:2095-5642(2018)11-0019-06

一、柯尔文手势教学法简介

“柯尔文手势”由英国音乐家约翰·柯尔文首创于19世纪70年代,后来由匈牙利著名音乐教育家柯达伊借鉴到自己的音乐教育体系中,遂演变为其体系中非常重要的组成部分。柯达伊教学法不仅在匈牙利被推广使用,在世界范围内也广泛传播,深受世界各地音乐教师的喜爱。

柯尔文手势是在身体前不同的高低位置中使用的七种手形,各自代表一个音符的唱名。让听觉辅以视觉,把音的高低关系在空间中表现出来。柯尔文手势教学法有利于师生在处理音高、音准、时值等内容时,进行必要的身体语言交流,以便直观地进行知识讲解。这样不仅能够有效提升课堂质量,也能显著提升学生学习兴趣、促进课后交流。使抽象的音高关系变得直观,帮助初学者建立稳定的乐音观念,为音乐课程学习打下坚实的基础。

现将具体手势图解如下:(以右手为准)

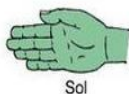

* 收稿日期:2018-06-02

基金项目:四川省教育厅2017年立项重点人文社科项目“甘孜藏区音乐舞蹈传承背景下的小学特色课间操开发研究”(17SA0127)

作者简介:樊力菡(1981—),女,四川阆中人,副教授,硕士,研究方向:音乐学科教学。

Sol: 平侧手掌, 掌心向内, 放置胸前。

La: 下垂松弛的手指, 虎口微张, 放置胸上方。

Si: 伸长食指, 指向左上方, 放置嘴前。

图1 柯尔文手势图解

以上各音阶, 按照音阶顺序, 放置身前的位置逐渐上移。不同八度的音, 则使用同一手形, 放置位置高低不同。

通过观察手势, 结合音阶唱名, 我们可以发现: 稳定音阶的对应手势设计相对简洁, 容易掌握(例如主音、属音、中音等); 不稳定的音阶其对应手势的设计也具有不稳定性, 有一定的解决倾向(例如导音、上下中音等)。

同时, 柯尔文手势对常用变化音级也做了形象的设计, 例如: \sharp Fa 是将拇指朝下的 Fa 音的动作翻转为拇指朝上, 演变为“你真棒”的手势, 唱名可以变为 Fi; \sharp Sol 音是将掌心向前, 手指向后伸张, 唱音变为 Si; \flat si 音则是食指朝下, 指向左下方, 唱音为 Ta 等。

柯尔文手势因其简单、形象、易掌握, 深受孩子和教师的喜爱, 在实际教学中用途广泛, 使用方式多样, 既能帮助初学者识别音级关系、调整音高, 还可以进行音乐综合训练, 例如: 音阶、音程、琶音视唱、和声训练等。^[1]

二、柯尔文手势教学法在歌曲《哆唻咪》中的实践过程

为进一步说明柯尔文手势教学法在教学过程中的优势作用, 现以《哆唻咪》为例, 进行课堂教学实践, 通过实践分析, 对柯尔文手势教学过程进行阐述。

(一) 教学内容分析

《哆唻咪》选自人教版小学三年级音乐教材上册第一单元“快乐的 do re mi”中的第二课, 由奥斯卡·哈默斯坦作词, 理查德·罗杰斯作曲, 美国经典歌舞电影《音乐之声》中的一首插曲。该曲生动形象地表现出了乐音中的各个音阶, 旋律简洁易上口, 非常适合初次接触柯尔文手势伴随歌曲演唱的小学生。

哆 唻 咪

电影《音乐之声》插曲

1=C $\frac{4}{2}$

奥·哈默斯坦词
理·罗杰斯曲

活泼 欢快

1. $\underline{2} \mid \underline{3} \cdot \underline{1} \mid \underline{3} \quad \underline{1} \mid \underline{3} \quad - \mid \underline{2} \cdot \underline{3} \mid \underline{4} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \mid \underline{4} \quad - \mid \underline{4} \quad - \mid$
do 是 小 鹿 多 灵 巧; re 是 金 色 阳 光 照;

3. $\underline{mi} \quad \underline{4} \mid \underline{5} \cdot \underline{3} \mid \underline{5} \quad \underline{3} \mid \underline{5} \quad - \mid \underline{4} \cdot \underline{5} \mid \underline{6} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \mid \underline{6} \quad - \mid \underline{6} \quad - \mid$
mi 是 我 呀 我 自 己; fa 是 向 着 远 方 跑;

5. $\underline{sol} \quad \underline{1} \mid \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{4} \quad \underline{5} \mid \underline{6} \quad - \mid \underline{6} \quad - \mid \underline{6} \cdot \underline{2} \mid \underline{3} \quad \underline{4} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \mid \underline{7} \quad - \mid \underline{7} \quad - \mid$
sol 是 穿 针 又 引 线; la 是 跟 在 sol 后 面;

7. $\underline{si} \quad \underline{3} \mid \underline{4} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{7} \mid \underline{i} \quad - \mid \underline{i} \quad - \mid \underline{7} \quad \underline{7} \mid \underline{6} \quad \underline{4} \mid \underline{7} \quad \underline{5} \mid \underline{i} \quad - \mid \underline{i} \quad - \mid$
si 是 喝 茶 吃 糕 点; 然 后 回 到 前 面 do

0 1 2 3 | 4 5 6 7 | i 5 | i 0 ||
哆 唻 咪 发 唻 啦 西 哆 梭 哆

图2 《哆唻咪》简谱

《哆咪咪》在教材中定调为C大调, $\frac{2}{4}$ 拍, 旋律部分为一段式, 为方便分析乐谱以及手势教学, 将整首歌曲划分为三个部分。第一个部分为第1小节到16小节, 可分为2个乐句。第1和5小节旋律是以上行级进的方式开始; 第2至4小节以三度小跳方式回到主音; 第6至第8小节的旋律仍在三度内发展; 第9至16小节为前8小节的上行三度模进。第二部为17至32小节, 同样可划分为2个乐句, 第17小节旋律从属音跳进至主音, 接着以上行级进方式发展; 接下来在前4小节的基础上上行二度模进两次。此部分中, 在第1、5、9、13、17、21、25小节的重拍处添加对应乐音的柯尔文手势; 第28小节, 最后一拍用导音衔接, 循环解决至主音。第三部分为结束句, 从33小节至36小节, 旋律为上行音级, 旨在再次介绍各个音阶。最后使用C大调主和弦分解方式对整首旋律进行总结。此处适宜在每个乐音演唱时都加入柯尔文手势。这种旋律写作方式紧密结合乐曲创作目的, 学习者能够较为容易地掌握旋律发展规律。让音乐充满积极的动势, 随着不断攀升的音级, 音乐的速度和力度既可以保持在一个统一的风格之中, 同时可以根据课堂教学要求, 进行动态变化, 从而赋予整首歌曲更多变化的空间。除上述手势的添加外, 还可以在此基础之上, 适当地增加手势, 具体添加方式可以配合节奏、声部训练进行设计。

(二)课程学情分析

《哆咪咪》的教学对象是小学三年级的学生, 他们大多在八至十岁之间。瑞士著名儿童心理学家皮亚杰在《儿童至青少年的智慧发展阶段》这一著作中, 对儿童的心理发展进行了划分, 一共划分为四个阶段。“其中八至十岁的儿童处于具体运算阶段, 这一阶段的儿童思维逻辑发展迅速。”根据本阶段儿童推理、归纳能力的提高, 音乐课程应该注意儿童心理阶段的对应, 并因材施教。在教学过程中加入柯尔文手势教学, 活泼好动的学生会在好奇心的驱动下, 激发其学习潜力, 从而有利于音乐知识的传授与拓展, 为构建音乐学科知识体系打下基础。

这一年龄阶段的儿童嗓音被划分为中期童声, 其特征为幼童稚嫩声音逐渐消失, 发声系统的发育处于相对稳定的时期, 所以也是童声中最好的歌唱时期。音乐课程在此阶段可以给予学生较为全面的教学, 不仅是唱歌体验, 同时还应建立初步的音乐理论体系, 进行审美的引导等。结合实践体验, 并注意嗓音保护措施, 为以后的艺术教育奠定良好基础。

同时这一阶段的学生自控能力仍然不强, 思维集中时间大约20分钟左右。在这一阶段的课堂教学中, 我们可以通过设计小游戏环节提高学习兴趣, 维持注意力, 增强记忆与巩固知识运用。^[2]采用多样化的教学形式进行课堂设计来提高学生艺术综合素质。

(三)课程实施方法与过程

1.导课部分

(1)目标: 结合柯尔文手势进行歌曲《哆咪咪》的演唱。准备相关柯尔文手势视频与图片。目的是引入课程主体, 方便对手势进行基础说明。

(2)实施过程

首先通过视觉传达柯尔文手势相关内容, 示范手势演唱《哆咪咪》, 达到让学生了解柯尔文手势的目标。同时在练声曲中引入歌曲部分旋律内容, 在此阶段可以开始加入柯尔文手势。

以下练声曲, 从中央C开始, 并在一个八度以内进行二度上下行进。

1 2 | 3 1 | 1 2 | 3 1 | 3— || (练习级进旋律)

Wu

 || (科尔文手势添加示意图)

5 1 | 5 1 | 5 4 | 3 2 | 1— || (科尔文手势添加处)

Du

 || (科尔文手势添加示意图)

图3 练声曲示意图

练声要求:坐姿端正,保持气息稳定和流畅,可以先从旋律唱名开始,一边演唱,一边加入对应的柯尔文手势,随后逐渐过渡到元音字母发音。达到逐渐熟悉、掌握柯尔文手势在歌唱中运用的目的。

根据教学对象的音区特征,以上练声曲在练习过程中需观察教学对象的练习反馈,及时纠正练声时出现的演唱、手势等问题。^[3]

2. 新课教授

本节教学设计的主要内容围绕学习和运用柯尔文手势展开。通过视频、音频以及教师示范不断熟悉巩固《哆咪咪》歌曲旋律,加入游戏环节进行柯尔文手势的学习。逐步引导学生在《哆咪咪》中加入柯尔文手势,让学生体会歌唱过程中手势对音准、节奏的影响。从而更进一步讲解、学习、练习柯尔文手势,并提出明确要求,将在以后的教学内容中继续使用柯尔文手势。实施过程如下:

练声曲结束后,根据学生座位情况分成7个小组,每个小组代表一个柯尔文手势中的音名,同一音名的不同八度也由同一小组负责,每个小组首先学习掌握自己所在小组的音名的手势。将《哆咪咪》旋律分成小乐句,当弹奏到某一乐音时,对应小组需要做出自己的手势。高八度的音则需要使用同一手势,放置在身体更靠上的位置。在学生手势逐渐熟悉后,可以开始在演唱旋律片段中同步加入手势。在此基础之上,将小组进行不同形式的融合,也就是让同一小组开始掌握2个及以上手势,弹奏同样长度的乐句,让对应小组做出手势。在此阶段可适当引入竞争机制,让不断变化的游戏规则吸引同学们的注意力。在游戏环节中,将歌曲分节,同时分步奏,练习柯尔文手势与演唱同步的协调性。

当教学对象掌握了一定手势与演唱的同步性后,开始解决歌曲中的重难点。目的是让学生通过实践体验手势对演唱的引导性。本课的音准难点之处在于歌曲中的小二度音程 mi 到 fa,以及 sol 到 do, la 到 re, si 到 mi 等音程的下行五度跳进,手势的加入,可以引导学生音程的走向及其音准位置。这里可以重点训练手势与演唱的同步性与准确性。当整首乐曲练习完成后,可以将手势演化为手指舞,有助于提高学习兴趣,巩固学习成果。课程后期,可以练习加入手势演唱分解和弦,体验和声效果。为今后音乐课程的推动埋下伏笔。在运用柯尔文手势同步演唱歌曲的过程中可以根据实际情况,设计更多游戏环节来吸引学生的注意力,增强课堂互动,演唱过程中给予教学对象鼓励和表扬,增强他们的信心,有助于知识的掌握与技能的巩固。

3. 作业拓展

本次课后练习作业为手势同步演唱《哆咪咪》歌曲,同时鼓励同学们选择自己感兴趣的歌曲进行演唱,并适当加入柯尔文手势。以小调查的形式,让同学们先了解变化音在柯尔文手势中的表现方式。课后作业的设计,是为达到歌唱与手势同步协调以及巩固手势运用的目的。

三、《哆咪咪》柯尔文手势教学效果结论与讨论

(一) 教学效果调查结论

目前,我国大多数中小学音乐课堂教学中不同程度涉及到柯尔文手势教学法,对其教学效果是通过与常规教学进行对比评估得出的。现将在《哆咪咪》中使用手势教学法后的教学效果与常规教学过程进行对比,统计结果如下。

调查对象	专职音乐教师	三年及以上音乐教师	使用游戏教学法	柯尔文了解	经常用柯尔文手势	手势接受程度	手势学音准的改善情况	手势学课堂互动情况	手势学学生的掌握情况	手势学推广的倾向
教师	70%	40%	60%	80%	60%	60%	100%	60%	60%	100%

上表的调查对象为专职音乐教师,调查范围为较发达地区示范小学、城镇一般小学以及农村小学。收回有效教师问卷共15份,教龄在1至15年之间。通过上面数据分析,可以看出,音乐课程设计时大部分老师

都倾向采用游戏环节来增加教学效果。并且大部分音乐教师对柯尔文手势具备一定常识,只有少数教师对柯尔文手势没有了解。多数教师在课堂中使用过柯尔文手势进行教学,并且学生的学习主动性和效果都不错,课堂互动情况较好,易于掌握。教师们都愿意在长期的音乐教学过程中推广柯尔文手势教学。

调查对象	三年级及以上	对音乐课程喜爱度	唱歌课的热爱程度	课堂为柯尔文手势了解途径	对课程中柯尔文手势运用的认可度	对手势改善音准的认可程度	是否喜欢柯尔文手势
学生	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%

上表的调查对象为同校小学生,收回有效调查问卷共80份。通过问卷可以发现学生们都很喜爱音乐课,尤其喜欢音乐课中的唱歌部分。音乐课堂为柯尔文手势的重要学习途径。在课堂设计中加入柯尔文手势,同学们的认可度也非常一致,并对柯尔文手势教学法充满了学习热情。通过学生调查问卷后三项的数据可以看出,在同一课程中使用柯尔文手势后的教学效果与传统教学法相对比,学生在柯尔文手势教学法的辅助下,对教学内容通过听、唱、动手与体验,更加立体地将其掌握,效果更佳。

综上,可以总结出柯尔文手势教学法有利于快速找到音高位置,改善音准问题,以及能够有效推行音程以及和声训练,从而提高学生的学习兴趣和注意力。音乐教师在使用柯尔文教学法做课前准备时,必须提前熟悉手势基本动作以及与歌曲的配合。最重要的需要学习了解柯达伊教学体系,对如何开展、运用教学手段,要结合课程实际进行设计,循序渐进地去提高、巩固学生的音乐知识。可根据教学体系设计课堂游戏环节,让学生有限的注意力不断被新鲜、有趣的形式所吸引,在游戏的环境中快乐地练习柯尔文手势以及其他音乐知识。

(二)教学实施建议

通过柯尔文教学法的课堂实践还发现一个实际情况,在歌曲中运用柯尔文手势辅助演唱时,并不适宜每一个音符上都加上手势。这样可以避免出现“手忙脚乱”的现象^[4]。如果唱的音和手势对应不上,手势做的不标准,不仅不能达到柯尔文手势的目的,学生唱歌以及学习的兴趣和效果也会大打折扣。在音阶、琶音或分解和弦的视唱中运用柯尔文手势时,其演唱速度不宜太快。因为此时的训练是使用手势引导音级运动的方向和位置,每个乐音都需要做出对应的柯尔文手势。如果速度太快,则会失去柯尔文手势的意义。

通过柯尔文手势教学法在《哆咪咪》的实践教学过程,可以发现将柯尔文手势合理运用到练声曲和歌曲中,能够收到良好的教学效果。柯尔文手势作为一种带游戏色彩的教学方法,能激发学生的学习兴趣,通过游戏,能够训练学生的团队意识和沟通协作能力。同时能让学生课堂注意力集中的时间更长,学习氛围轻松愉快。但我们也要注意柯尔文手势伴随歌唱的程度调整,避免削弱歌曲艺术性和艺术感悟力。面对不同课堂内容和教学对象,选择合理的方法进行教学,最好能在一个统一的体系内,将知识点进行安排布置,尽量避免以点带面。关注学生心理发展和音乐实践相结合,在不同的年龄阶段,选择更有效的教学方法。不断改善、提升教学设计,紧密联系音乐动态发展,才可以最好地激发学生的学习兴趣和学习动力,达到建立完善音乐学科体系的目的。

目前,柯达伊教学体系引进我国近30年,对我国基础音乐教育的影响不断扩大,近年涌现出的很多优秀的音乐教师都在使用柯达伊教学体系^[5]。但由于我国是一个地域广阔的发展中国家,音乐教学的发展并不均衡,不同地区的音乐教学水平差异也较大。在发达地区,音乐教育意识较强,学生能接触的资源较广,柯尔文手势能够得到较好的推广和使用;在欠发达地区,由于音乐意识较弱,师资较为缺乏,学生接触柯尔文手势知识有限,甚至在一些偏远地区,有些中小学学生从未学习和了解过柯尔文手势。作为一名音乐教育专业从业者,首先要做到热爱专业和职业,避免灌输式教学。主动学习专研教学技能与专业知识的结合形式,积极将其运用到实践教学之中,尝试与学生一起去寻找音乐里的那份快乐。关注学生的成长特征,运用科学的教学方法,提高学生的学习兴趣和歌唱能力,促进和培育学生的情感表达能力和音乐文化审美能力,以实现

音乐教育的目的。

参考文献:

- [1] 邵兰霞. 柯达伊教法在小学歌唱教学中的应用研究[D]. 济南: 山东师范大学音乐学院, 2011.
- [2] 崔杨. 柯达伊教学法在小学音乐教学中的应用现状研究——以河南省林州市 X 小学为例[D]. 重庆: 重庆师范大学, 2014.
- [3] 邱金玉. 柯达伊教学法在我国幼师声乐教学中的应用研究——以山东地区为例[D]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2014.
- [4] 郑莉. 新课程音乐教学法[M]. 北京: 中央广播电视出版社, 2004: 125.
- [5] 裴书群. 小学中年级音乐课歌唱教学探究[D]. 北京: 中央民族大学, 2017.

Application of Curwen's Gesture Teaching Method in Music Course Teaching: Taking Do Re Mi as an Example of the Third Grade of Primary Schools

FAN Lihan

(School of Music and Dance, Sichuan Minzu College, Kangding, Sichuan 626001, China)

Abstract: Curwen's gesture is an important part of Kodaly's teaching method system. It is helpful for music beginners to know tonic sol-fa system, scale and promote the development of music teaching. This article taking the practice teaching of Do Re Mi as an example, analyzes the teaching process, the application of gestures and teaching effect to achieve the purpose of promoting Curwen's gesture teaching.

Keywords: music teaching method; Curwen's gesture; teaching practice; singing class of primary school

(实习编辑:杨晓玲 责任校对:曲 比)