

图形谱在小学音乐课程中的实践研究

符妙丽

海口市第十一小学，海南海口 570000

摘要：本研究以歌曲《茉莉花》为例，探究图形谱在小学音乐欣赏教学中的应用价值。通过分析图形谱的辅助特性、设计原则及教学策略，结合《茉莉花》课例设计实践，论证图形谱在激发学生兴趣、提升音乐理解力及促进跨学科素养方面的有效性。研究表明，图形谱需遵循适配性、直观性和互动性原则，教师应结合学生特点灵活运用。研究为小学音乐教学实践提供了可操作性参考。

关键词：小学音乐；欣赏教学；图形谱

一、引言

当前小学音乐教育亟需创新教学方法以提升学生参与度。图形谱作为一种视觉化教学工具，通过色彩、形状等元素直观呈现音乐要素（如节奏、旋律），可有效弥补传统教学中听觉训练的单一性。本研究以《茉莉花》为例，结合理论与实践，探讨图形谱的设计与应用策略，以为小学音乐教学改革提供新思路^[1]。

二、小学音乐课堂教学中的图形谱概述

（一）图形谱的辅助意义、特征及种类

图形谱通过颜色、形状等视觉元素表示音乐的旋律、节奏和和声，使学习直观、有趣，增强记忆，激发学生创造力和兴趣^[2]。它对教师是有效的教学工具，可适应学生需求。图形谱种类丰富，包括旋律、节奏、和声、动态和综合图形谱，每种都通过不同视觉元素传达音乐特点，如旋律图形谱用颜色、高度或形状表示旋律走向，节奏图形谱通过形状、长度展示节奏。这些图形谱可调整，满足教学需求^[3]。

（二）图形谱在小学音乐欣赏教学中的作用

图像谱在小学音乐欣赏教育领域起到了决定性作用，它通过把音乐中的抽象成分转化成具体的视觉效果，例如颜色、形态和尺寸，从而让学生能够直观地洞察音乐的内在结构与其变化过程。这种视觉化的学习方法不仅能够加深学生们对于音乐的记忆，更加能够点燃他们的学习热情和参与度。运用图形谱不仅能增强学生对于音调、节奏以及运动变化的感知能力，还能激发他们的创意思维与艺术性表达。对教育者来说，图形谱是极为有效的教学资源，能够明确呈现音乐的错综复杂与美学

价值，并根据学生的表现灵活地调节教学策略。图形谱结合了音乐与视觉艺术的特点，这有助于跨学科教育，让学生在沉浸于音乐欣赏之时，也能够掌握基础的视觉艺术知识^[4]。因此图形谱不仅提升了学生的音乐欣赏能力，还促进了他们的综合艺术素养，为全面发展打下了坚实的基础。

（三）图形谱在运用中的短板

图形谱是直观有趣的儿童音乐教学工具，但存在局限性。图形谱可增强学生对音乐要素的感知，但过度依赖可能削弱听觉训练，且复杂情感表达受限。需与传统乐谱结合使用，兼顾直观性与音乐性。

三、小学音乐欣赏教学中图形谱的设计

（一）图形谱的设计要求和策略

在音乐教学领域，图形谱的构建显得尤为关键，它必须满足明确的、一致的、交互性强的、适应环境的、创新的、教育性的以及与美学相关的特性。在设计中应确保音乐和视觉元素之间的关联性非常明确，避开那些设计中存在的复杂和模糊之处^[5]。视觉标记的统一性应当确保，这样学生能够形成稳固的认知方式。鼓舞学生们积极参与各种活动，例如填充颜色或是进行排列和组合等，以提高互动性和娱乐性。图形图谱应当根据各种教学目的和学生的年龄、技能层次来调整，同时，教师可以根据自己的需求改变其使用复杂性和模式。通过创新的设计，不仅吸引学生的兴趣，刺激他们的想象力，还可以融合多媒体技术。图形谱不只是为了视觉表达的点缀，更多的是一个能有效传递音乐知识和技巧的教育工具。设计应该允许教师与学生产生反馈循环，以便评

定教学效能，并在必要时作出相应的优化。

(二)《茉莉花》课例中图形谱的设计

《茉莉花》是源自江苏南京、可追溯至清朝的中国民间歌曲，颂扬茉莉花的纯真美丽，体现人们对理想生活的追求。其旋律清爽优雅，具江苏民歌特色，节律流畅，结构紧凑，传递平和平衡之感。歌词描绘茉莉花外貌与香气，带来愉悦体验。该曲在国内多版本，江苏版尤受欢迎，不仅在国内广受喜爱，国际上也获高度评价，成为中华传统音乐标志之一。

简谱和新设计的图形谱之间的关系是经由音乐符号和记谱方法的转化来建立的。这一转变让音乐可以被精确地记载和演出。图形谱的设计赋予音乐更多的直观和富有表现力的方式，以便更容易地揭示和体验音乐的魅力。

《茉莉花》是一首短小精悍、四二拍的乐曲，节奏结构简单，速度适中，没有明显的变化。这首乐曲通过优美的旋律和和谐的节奏，模仿了茉莉花清新、淡雅的形象，将音乐中的情感特征和知觉体验融入其中。从音响效果上，乐曲从声音的感知到音乐画面变化的联想，需要从听觉到视觉的转换，从无形到有形的思维想象空间的建立。

乐曲的开始，首先由上至下缓缓升起一个八度的主旋律，温柔流畅的音符仿佛是茉莉花在微风中轻轻摇曳，散发出迷人的香气。接着，音乐开始变得柔和，旋律在四度音阶上反复演奏，仿佛茉莉花在阳光下翩翩起舞，优雅而生动。然后，整个旋律上升四度，在下属调中重新出现，此时在低声部演奏着沉稳的节奏，凸显了音乐的宁静氛围。

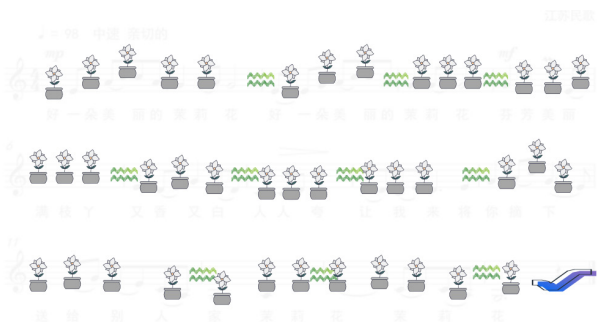

图1《茉莉花》图形谱设计

这首《茉莉花》的音乐图形通过色彩和形态等视觉元素，成功地呈现了这部经典民歌的旋律、节奏及情感深度。每一个细小的花朵在图形频谱里象征着一段音符，它们各自独特的形状与色彩又各自表示了不同的音调和时值。采用这种视觉呈现的手法，我们能够更清晰和直接地洞察这首迷人的音乐创作。

四、图形谱在小学音乐欣赏教学中的运用

(一)图形谱的运用原则与方法

图形谱的应用理念和策略目的是通过加入视觉要素简化音乐的学习流程，从而增强学生对音乐的理解度和兴趣。设计的时候，要确保简洁和明确，同时确保其富有吸引力，从而吸引学生的关注。图像的直观性至关重要，其应能清晰地揭示音乐的旋律和节拍，从而帮助学生快速理解和感知音乐的整体结构。在教学时，应该按照循序渐进的原则进行，同时融入传统的乐谱资源，并根据学生各自的特性进行特色化的设计。学生的积极参与及教师的实时教学调整可以通过互动和持续的反馈得到促进。在制作图图谱时，我们应当将音乐文化因素整合其中，从而提升学生的音乐修养和实践技能。

(二)《茉莉花》课例中图形谱的运用

在教授《茉莉花》这个歌曲时，教育工作者们可利用图形谱技术来辅助学生更加深入地理解和享受音乐的魅力。图形谱这一方法利用图表与符号展现音乐的旋律和节奏，它可以清晰地呈现音符的走向与位置，对学生来说是记忆歌曲旋律和进行模仿的好工具^[6]。以下列举了在《茉莉花》课程教学过程中如何有效地应用图形谱分析的一些具体实例：

在开始教学之际，教师为学生简要阐述图形谱的基础理念及其意义。解释中表明，每一个图案代表一个特定的音调，线段的长度则表示音量的大小，不同的颜色或形态则可能对应不同的音乐术语，例如连音线和休止符等。

教师进行图形图的绘制：依据《茉莉花》的概要，使用图形谱把它变成可视化图像。有多种方式可以在黑板或电子白板上进行绘图，或者将其创建成为PPT或者动画等多种展示形式，为学生们带来生动的学习体验。

教师对图形谱进行解析，帮助学生仔细观察图形的

谱带,确定歌的旋律与节奏模式。能否问他们关于图形音乐谱中存在的任何不明之处,比如哪一个图形象征着最高的音乐音调呢?哪种声音代表着声音的低音?有哪些图表具有连续性?

图2 图形谱象征

在进行图形谱歌唱时,学生们会与之共同学习,鼓励他们一边欣赏图像,从而加深了彼此的记忆与理解。这能够有助于塑造学生的音准和节奏感。

学生可以在深入了解歌曲之后,尝试为学生绘制自己喜欢的图形谱图。这是一个交互式活动,它使得学生能进一步深度参与音乐学习过程。

老师们可以对比各种不同的图形乐谱版本:若条件许可,可以展示传统乐谱和当代图形乐谱,帮助学生对比哪种格式更为适宜呈现《茉莉花》这首歌曲。

评价学生学习成果:在课程快要结束之际,利用询问或一些小测验的方法来测试学生对于图形谱的认识和操作技能。探究他们学习阶段所面对的难题和挑战,以助于他们在未来进行教育改进。

(三) 图形谱的运用策略

图形谱以视觉方式呈现音乐信息,助学生直观掌握音乐构造与节奏。教师授课时,应高效利用图形乐谱:初授新曲时,用图形谱引导学生理解歌曲构造与节奏,通过线条、造型传达拍子、节拍,将抽象音乐概念具体化。教学中,融合图形乐谱与传统乐谱,如用颜色、风格代表音符多样性,线条长度描绘音节时长,深化学生对音乐构建的理解。同时,视觉与听觉刺激促进学生深入领悟音乐构造与传达。

教育者应设计图形谱练习,鼓励学生创作图形谱,增强音乐认知。学生可为旋律绘制图形谱或按图形谱录入音符。教师可用图形谱评估学生,找出并解决不足。

展示学生作品并鼓励互评,提升艺术创作水平。倡导学生用图形乐谱表达音乐创意,如为喜爱音乐创作图形,展现情感与创新。

图形乐谱是音乐教育中的有用工具,助学生深刻理解音乐魅力。教育者需根据学生需求调整图形谱运用,以达到最佳教育效果。

结语

本论文专注于分析小学初级年级音乐欣赏课程中图形谱的教育辅助功能,特别是在音乐欣赏领域。图形谱通过视觉化手段降低了音乐学习的抽象性,尤其在《茉莉花》等民歌教学中成效显著。未来需进一步探索其与多媒体技术的融合,并关注学生个体差异,以实现教学效果最优化。

图形谱经过研究被认为在小学音乐欣赏课程中是一种直观、形象且生动的教育方法,显示出强大的吸引力。图形谱有助于激发学生的学习兴趣,并帮助他们更深入地理解和体验音乐。图形谱在设计和使用时,必须遵循特定的标准和技术方法。教师在深入研究音乐作品及其教育目标后应选择合适的图形谱方式,并在整个教学过程中巧妙地融合它们,并以此来确保图形谱在教学中的最大效用。

参考文献

- [1] 邓少兴. 图形谱在音乐教学中的合理运用[J]. 大众文艺, 2019(06).
- [2] 唐春晓. 音乐图谱在小学低年级课堂教学中的应用研究[D]. 山东师范大学, 2019.
- [3] 高燕真. 图形谱在小学音乐教学中的适度运用[J]. 厦门广播电视大学学报, 2014, 17(02).
- [4] 周波. 音画时尚别样风采——小学音乐教材中“音乐图谱”的应用与思考[J]. 中小学音乐教育, 2011(10).
- [5] 朱旭娟. 图形谱在小学识谱教学中的应用[J]. 中国音乐教育, 2002(11).
- [6] 中华人民共和国教育部. 义务教育音乐课程标准(2011年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.
- [7] 徐超. 谈图形谱在小学低段音乐课堂中的应用[J]. 中小学音乐教育, 2018(08).