

中小学音乐欣赏教学之图形谱 的设计与运用

华南师范大学音乐学院

王朝霞

何谓图形谱？

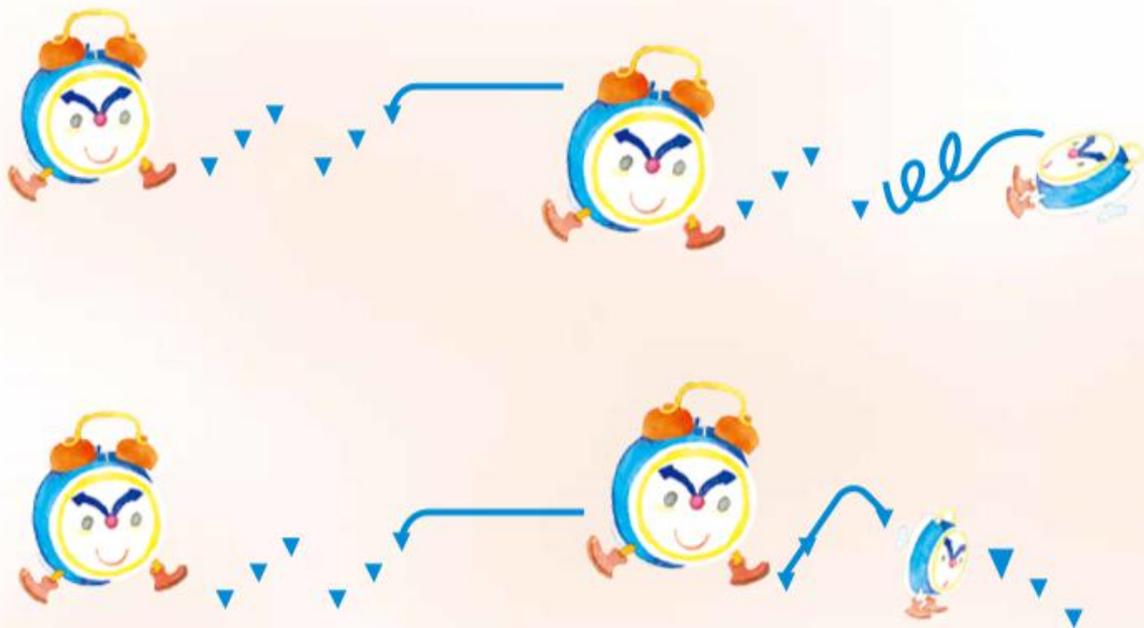
- 图形谱就是利用点、线等图形或各种记号、符号将抽象音符、旋律具体化、形象化、直观化，以体现旋律线走向、节奏长短、音的强弱、节奏音型等音乐表现要素。

调皮的小闹钟

管弦乐

〔美〕安德森曲

用图形、点、线表现音乐的节奏、旋律行进的方向

图形谱是声音符号和图像的转译

- 用声音符号化的图像诠释音乐，引导学生进行聆听，是进入乐谱识读、书写前不可或缺的先备条件。
- 对儿童而言，抽象的音乐符号系统就像一种不熟悉的外国语言，尤其乐谱的识读和书写，如果不能引导儿童找出声音对时间和空间的组织观念、或文字上的定义，而一味地指导抽象的音符和理论的知识，对儿童的音乐发展是无多大意义的。

用图形谱协助欣赏的意义

黑格尔说：“音乐是流动的建筑，建筑是凝固的音乐”。

- 图形谱仿佛是凝固的音乐，使音乐变抽象为具体，化无形为有形，让不确定性转为指向性，弥补了音乐的抽象性、非视觉性和非语义性的特点。

用图形谱协助欣赏的意义

- 中小学音乐欣赏教学中，准确理解和把握图形谱的设计前提、设计要求和设计类型，根据音乐的特点设计巧妙的图形谱，捕捉音乐的灵魂，可以提高音乐欣赏和音乐审美能力，让音乐课堂更加精彩和有效。

一、图形谱的设计前提

研读教材，把握学段目标

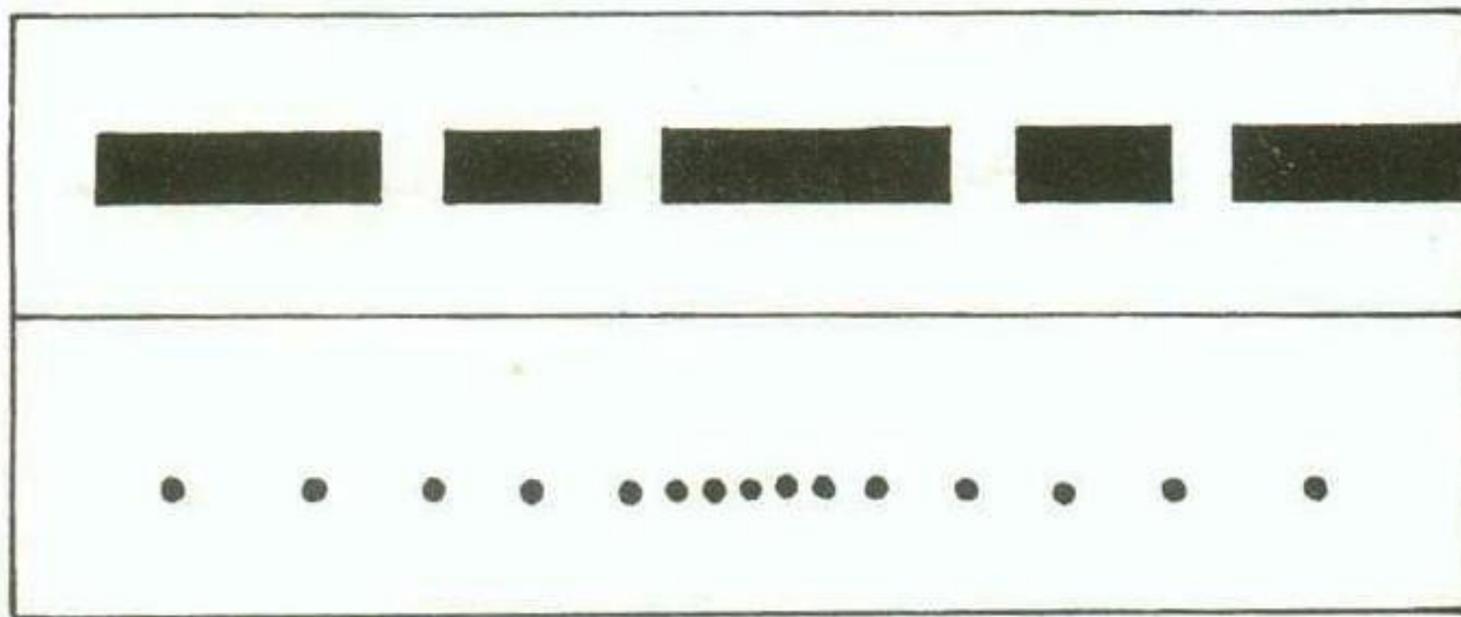

如：小学音乐第一册以节奏为基石，图形谱应着重于对音高、节奏和小节进行表现；

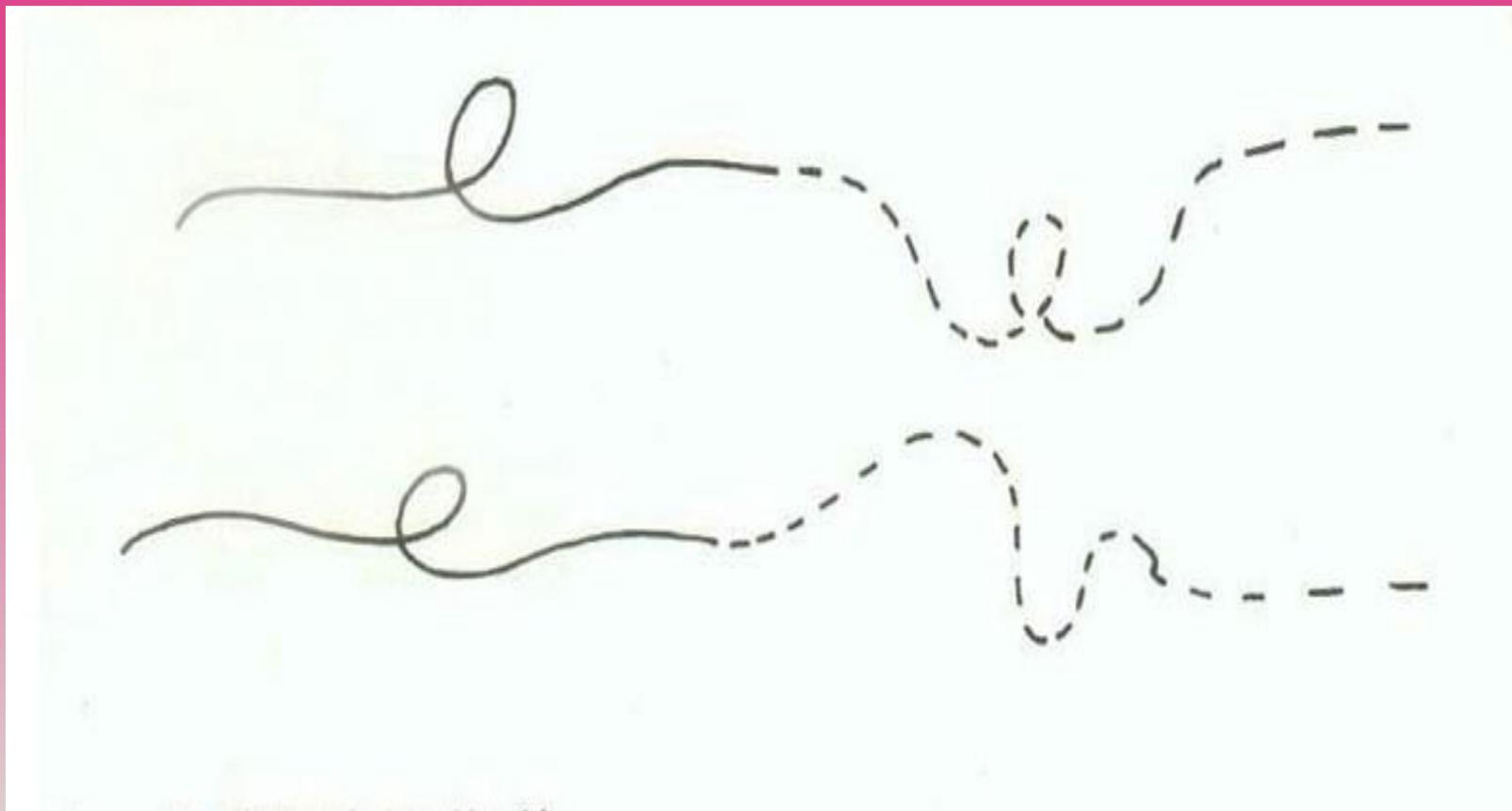
第二册增加了乐句的表达，图形谱应强调对乐汇、乐节、乐句、乐段的感觉训练；

第三册强调对音乐总体风格的把握，让学生学习画简单的图形谱。

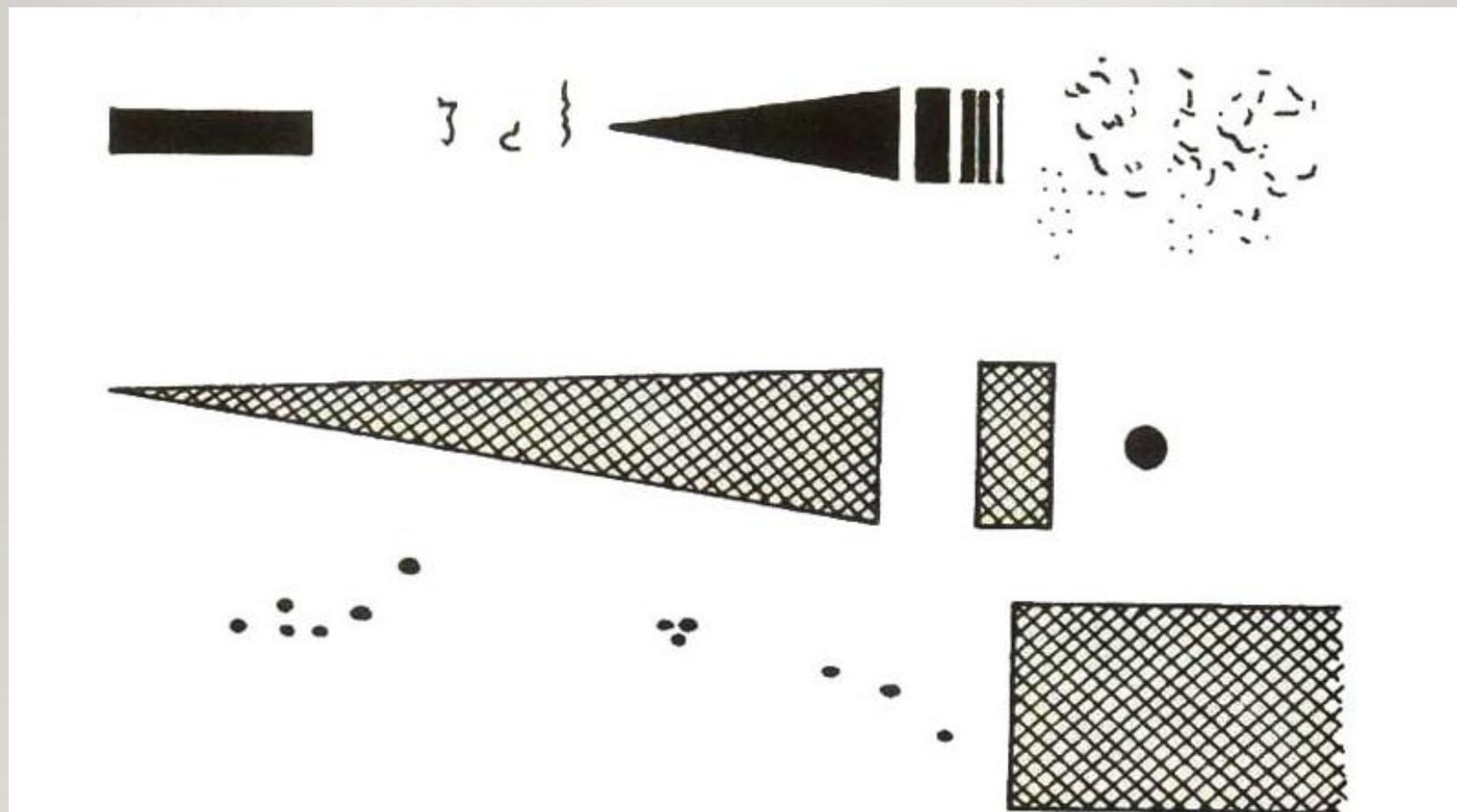
图形谱举例：节奏图像谱

旋律图形谱

声音造型图形谱

结合旋律行进的方向、乐句等特点的图形谱 (15级宿宿作业)

采蘑菇的小姑娘

Handwritten musical notation and graphics for the song "The Little Girl Who Picks Mushrooms".

Top Left: Musical notation: $\underline{3} \underline{7} \underline{77} \underline{7656} | \underline{6.7} \underline{65} \underline{6532} 3 |$

Top Right: Musical notation: $\underline{7.2} \underline{32} \underline{36} 5 | \overset{\frac{0}{4}}{\underline{3335}} \underline{656} 7 - - - |$

Melody Line (Left): A red wavy line representing the melody. Lyrics: 采蘑菇的小姑娘, 背着一个竹筐.

Melody Line (Right): A green wavy line representing the melody. Lyrics: 清晨光着小脚丫, 走遍森林和山冈.

Bottom Left: Two hand-drawn mushrooms. Lyrics: 她采的蘑菇最多, 多得像那星星数不清.

Bottom Right: A hand-drawn basket and three mushrooms. Lyrics: 她采的蘑菇最多, 装满了那小筐, 装满了那小筐.

Bottom: A row of six hand-drawn mushrooms in various colors (brown, purple, green) and a simple drawing of a girl's face.

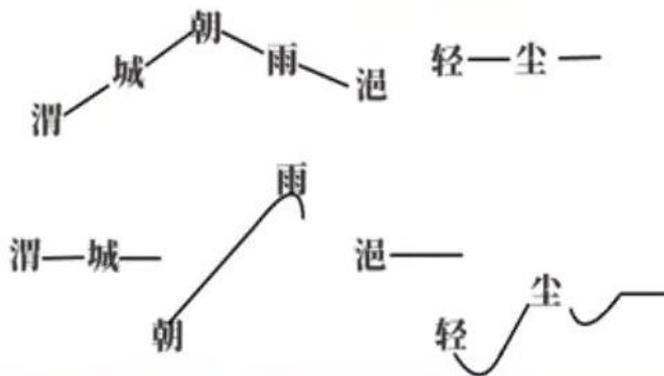
音乐欣赏

赏味道

《阳关三叠》(初叠)

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。
劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。

《阳关三叠》

中小学教材中的图形谱

- 教材中的图形谱——上 感知音的高低

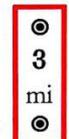
唱 6(la)与3(mi)、5(sol)

6—la

6(la) 的手号

1=C

3(mi)

5(sol)

6(la)

想想

给小鸟找家:

按照下面线条的指示, 帮助 三只小鸟找到自己的家, 并写在 内, 然后打着手号唱出来。

例:

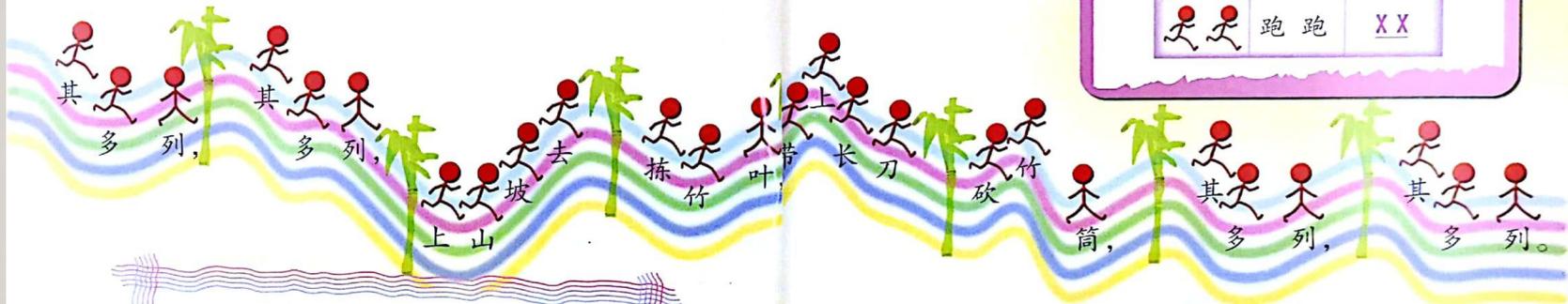

其多列

1=F $\frac{2}{4}$
欢快地

云南哈尼族民歌

5 3 3	5 3 3	6 6 1 3	2 1 2
1. 其多列,	其多列,	上山坡去	拣竹叶,
2. 其多列,	其多列,	大路旁的	小树叶,
3. 其多列,	其多列,	彩色书包	背身上,
3 5 3 2	1 2 6	1 6 6	1 6 6
带长刀	砍竹筒,	其多列,	其多列。
随风动	随风扬,	其多列,	其多列。
高高兴	上学去,	其多列,	其多列。

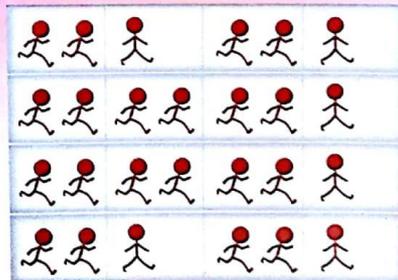
(其多列: 哈尼语, 快快来的意思。)

	走	X
	跑跑	XX

1. 走一走, 跑一跑。

2. 和着音乐走一走, 跑一跑。

跳圆舞曲的小猫

管弦乐

〔美〕安德森

听音乐，照着图形谱划一划。

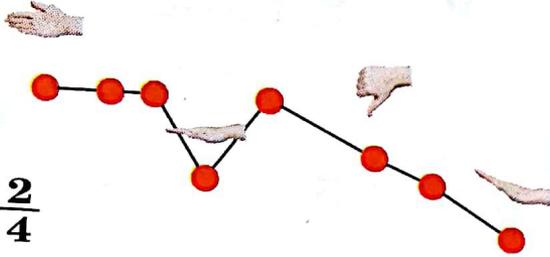
旋律的高低、乐句等

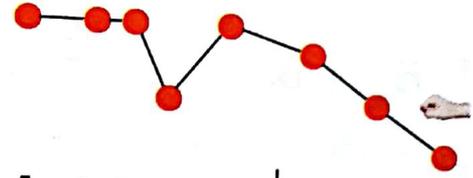
旋律行进的方向

1=C

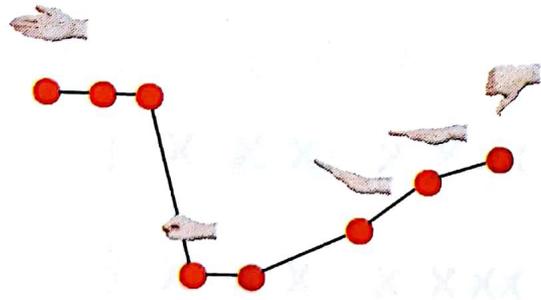
$\frac{2}{4}$

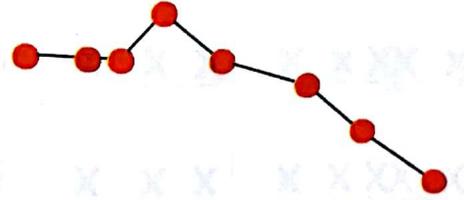
5 55 3 5 | 4 3 2

4 44 2 4 | 3 2 1 |

5 55 1 1 | 2 3 4

4 44 5 4 | 3 2 1 ||

1 = F $\frac{4}{4}$

稍慢 舒缓地

穿越竹林

——电影《卧虎藏龙》场景音乐

谭盾曲

电影《卧虎藏龙》

该片讲述的是清朝末年，由一把具有四百年历史的青冥剑失窃而引发的江湖恩怨和两代人对爱的追求的故事。该片曾获奥斯卡最佳原创音乐等四项大奖。

旋律、节奏、声部

(二) 图形谱的设计思路

---

1. 研听音乐，摸清乐曲脉络，根据教学目标和音乐特点设计图形谱。

- 从音乐的特点出发，思考需要学生关注什么？——旋律行进的方向？节奏的特点？曲式的结构？音色的特点？……

(二) 图形谱的设计要求

- 2. 图形谱的设计要简洁明了。

(如《马刀舞》音频及图形谱)

- 第1个图形谱就不如第2个图形谱简洁，动作过于繁杂，容易干扰学生聆听音乐。

1 = $\flat$ B

$\frac{4}{4}$ 0 $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ | $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ |

• • • • • • • • • • • • • • • •

$\overset{>}{2}$ $\#2$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ | $\overset{>}{2}$ $\#2$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ | $\overset{>}{2}$ $\#2$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{3}$ |

↑ • • ↑ • • ↑ • • ↑ • •

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

$\overset{\cdot}{3}$ $\flat 3$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{2}$ $\flat 2$ $\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{1}$ | $\overset{\cdot}{1}$ $\flat \overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{2}$ $\flat \overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{1}$ - | $\overset{\cdot}{0}$ $\flat \overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{2}$ $\flat \overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{1}$ - :||

• • • • • • • •

↘ ↘

1 = $\flat$ B

$\frac{4}{4}$ 0 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ | 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ |

2̇ #2̇3̇ 3̇ 3̇ 2̇ #2̇3̇ 3̇ 3̇ | 2̇ #2̇3̇ 3̇ 3̇ 2̇ #2̇3̇ 3̇ 3̇ |

3̇ $\flat$ 3̇ 3̇ 2̇ 2̇ $\flat$ 2̇ 2̇ 1̇ | 1̇ 3̇ $\flat$ 2̇ $\flat$ 2̇ 1̇ 1̇ - | 0 3̇ $\flat$ 2̇ $\flat$ 2̇ 1̇ 1̇ - :||

《同伴进行曲》

例如对德国作曲家泰克《同伴进行曲》的设计，教师根据循序渐进原则设计了四个目的：1. 熟悉音乐；2. 感受节拍特点；3. 体验乐句特点；4. 梳理音乐结构。根据教学目标，进行了以下多种形式参与的图形谱。

1 = $\flat$ D

C	3 0 3 0	3 0 <u>3$\sharp$2 3 4</u>	5 0 5 0	5 0 <u>5$\sharp$4 5 7</u>
F	1 0 7 0	6. <u>5$\sharp$4. 5</u>	<u>7 - - -</u>	7 - 0 0
G	2 0 2 0	2 0 <u>2$\sharp$1 2 3</u>	4 0 4 0	4 0 <u>4 3 4 5</u>
C	7 0 6 0	5. <u>2$\sharp$1. 2</u>	<u>3 - - -</u>	3 - 0 0

教学目标	图形谱或律动设计
熟悉音乐	在反复聆听音乐中，师生左右摆手进行相互问好。
感受节拍特点	第一乐句根据节拍点拍“●●●●”，第7、8小节长音处划“——”，第二乐句与之前相同。
体验乐句特点	
梳理音乐结构	分组边聆听音乐边画图形谱，感受复调音乐的结构。

(三) 图形谱的设计类型

- 1. 以整体体现为主，感受乐曲结构，把握音乐之形。
- 2. 以节奏音型为主，理解音乐形象，体验音乐之美。
- 3. 以旋律走向为主，感知旋律特点，捕捉音乐之魂。

如 《土耳其进行曲》

1=C

$\frac{2}{4}$ 5 3 3 3 | 5 3 3 3̇ | 2̇1̇76 5 4 | 3 4 5 |
, , ,

5 3 3 3 | 5 3 3 3̇ | 2̇1̇76 5 #5 | 6 6 0 |
, , ,

课例 《土耳其进行曲》

；   ；   〰   •   •   •

；   ；   〰   •

；   ；   ；   ；   ；   ；

；   ；   〰   •

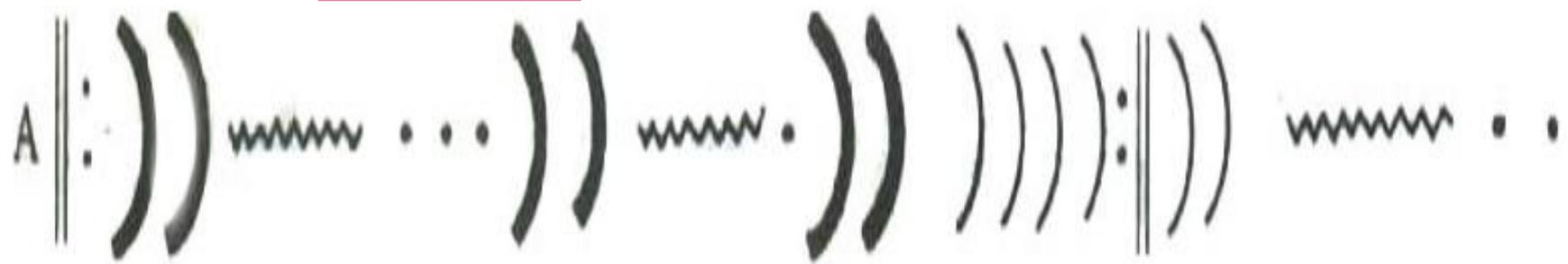
〰   〰   〰   ；   ；   ；   ；

〰   〰   〰   ；   ；   ；   ；

课例 《土耳其进行曲》

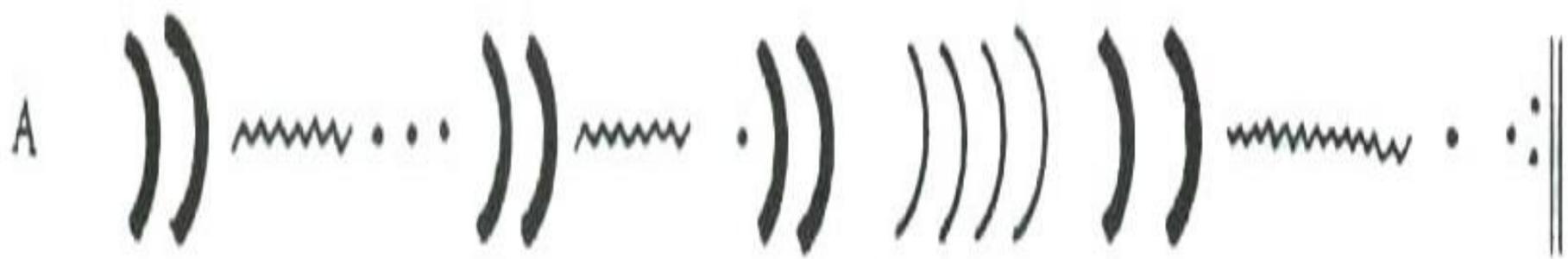
A

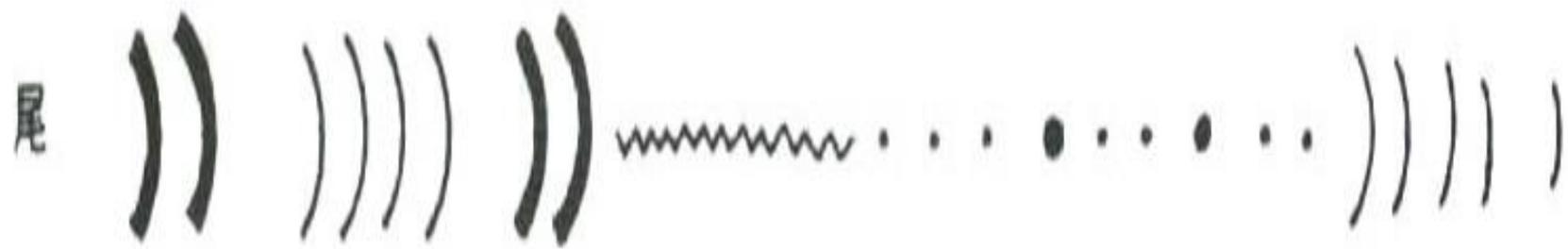
B

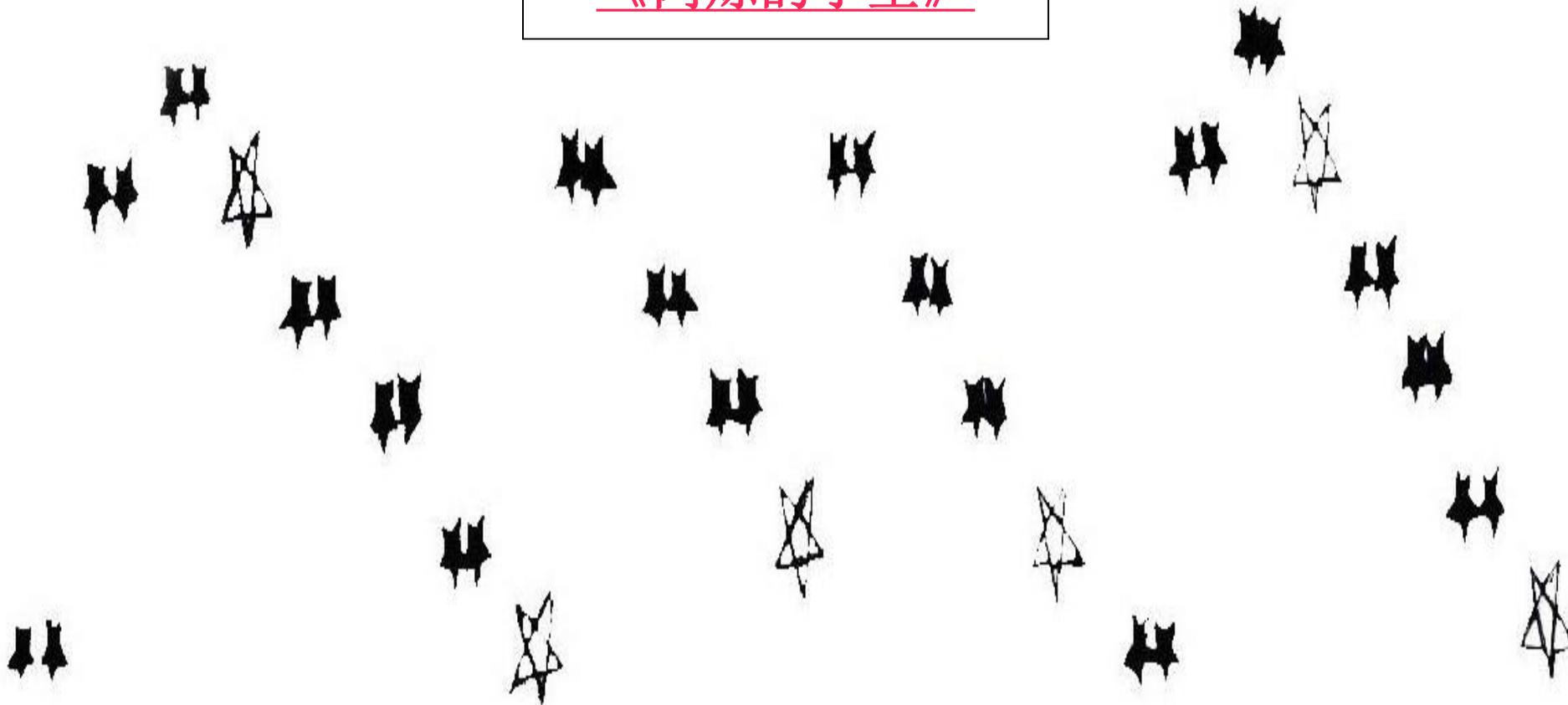
A

尾

《闪烁的小星》

《大河之舞》

<u>2 5 6 5</u> <u>3 1̇ 1̇ 3</u> <u>1̇ 6 5 6</u> <u>5 5 3 1</u> <u>2 5 6 5</u> <u>3 1̇ 1̇ 3</u> <u>1̇ 6 5 6</u> <u>1̇ 2̇ 3̇</u>			
● ○ ○ ○	○ ○ ○ ●	● ○ ○ ○	○ ○ ○ ●
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
△ △ △ △	△ △ △ △	△ △ △ △	△ △ △ △
<u>4̇ 5̇ 6̇ 5̇</u> <u>4̇ 3̇ 2̇</u> <u>1̇ 2̇ 3̇ 6̇</u> <u>1̇ 2̇ 5̇ 1̇</u> <u>2̇ 5̇ 6̇ 7̇</u> <u>1̇ 2̇ 1̇ 6̇</u> <u>6̇ 3̇ 5̇ 1̇</u> 2̇			
● ○ ○ ○	○ ○ ○ ●	● ○ ○ ○	○ ○ ○ ●
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
△ △ △ △	△ △ △ △	△ △ △ △	△ △ △ △

莫扎特 《G大调弦乐小夜曲》

G大调弦乐小夜曲

(第一乐章)

室内乐

主题一
1 = G

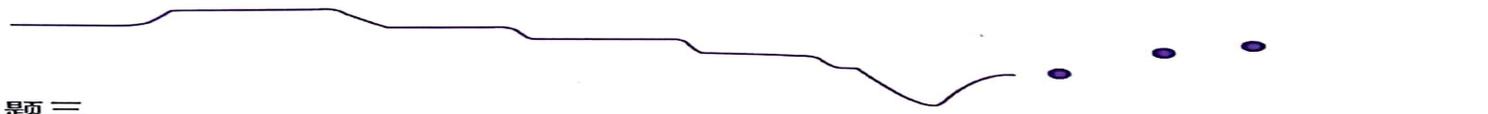
[奥]莫扎特曲

$\frac{4}{4}$ 1 0 5 1 0 5 | 1 5 1 3 5 0 | 4 0 2 4 0 2 | 4 2 7 2 5 0 | (后略)

主题二
1 = G

$\frac{4}{4}$ 5 - 6 - | $\frac{5}{4}$ 4 4 $\frac{4}{3}$ 3 3 | $\frac{3}{2}$ 2 2 1 7 6 7 | 1 0 2 0 3 0 0 | (后略)

主题三
1 = D

主题四
1 = D

图形谱设计应注意的问题

---

1. 注意图形谱的形象直观性、简单愉悦性。
2. 应关注音乐的审美性和情境性、情感性。
3. 应关注音乐的基本要素：高低、强弱、长短、音乐的变化；关注旋律的发展、节奏的快慢、音乐的结构等等。
4. 设计的图形谱要注意符合学生的心理特征及学习能力。

作业：自选器乐曲创作图形谱

- 如：《剪彩波尔卡》 《沃尔塔瓦河》 《在钟表店里》
《电闪雷鸣波尔卡》 《卡门序曲》 《动物狂欢节——狮
王进行曲》 等
- 《北京喜讯到边寨》 《阿细跳月》 《春节序曲》 等