

组织学习项目，培养审美思维

——高中音乐项目式学习的实施策略

王珂

江苏省溧阳中学

摘要：在当今快速变化的教育环境中，培养学生的综合素质和创新能力已成为教育的核心目标。尤其在高中阶段，学生面临着多样化的学术和生活挑战，如何在传统学科教育中融入跨学科的学习方式成为教育者亟待解决的问题。项目式学习（Project-Based Learning, PBL）作为一种能够激发学生主动学习、合作探究和解决实际问题的教学方法，逐渐受到广泛关注和应用。在高中音乐教育中，项目式学习不仅能帮助学生深入理解音乐知识，还能培养他们的审美思维和创造力。因此，本文将探讨如何通过组织学习项目，有效实施项目式学习策略，以培养学生的审美思维和综合素质。

关键词：高中音乐；项目式学习；审美思维；实施策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2024.08.240

引言

随着时代的发展，教育不仅仅关注知识的传授，更强调学生综合素质的培养和个性化发展。项目式学习（PBL）作为一种创新的教学方法，能够激发学生的学习兴趣 and 主动性，促进他们在真实情境中解决问题和合作探究。特别是在高中音乐教育中，通过项目式学习，学生不仅能够深入理解音乐知识，还能在创作和表演过程中培养审美思维和创新能力。因此，探索和实施有效的项目式学习策略，帮助音乐教师提升教学效果，具有重要的研究价值。

一、高中音乐项目式学习的实施意义

高中音乐教师组织学生开展项目式学习活动具有重要的实践意义。这种教学方法不仅能够增强学生对音乐知识的理解和应用能力，还能培养他们的审美思维、创造力和团队合作精神。通过实际的音乐创作、表演和分析项目，学生能够在真实的情境中体验和解决问题，提升他们的综合素质和创新能力。此外，项目式学习将音乐与其他学科相结合，促进跨学科的知识融合，帮助学生形成全面发展的能力，为他们未来的学习和生活奠定坚实的基础。

二、当前高中音乐项目式学习的实施现状

（一）音乐课程教育资源有限

高中音乐教师在开展项目式学习活动时，教学资源的匮乏使得教师难以提供丰富多样的音乐素材和实践机会，限制了学生的学习视野和实践体验。许多学校的音乐教室设备陈旧，缺乏高质量的乐器和现代化的多媒体教学设备，难以满足项目式学习的需求。音乐课程的课时安排通常较少，无法充分保证项目式学习所需的时间投入，使得项目无法深入展开。此外，许多音乐教师面临教学任务繁重、专业培训机会有限的困境，缺乏对项

目式学习方法的系统了解和实践经验，难以有效地组织和指导学生进行项目学习。最后，外部资源的合作和支持不足，例如缺乏与音乐家、艺术机构的联系和互动机会，限制了学生参与真实音乐创作和表演的实践机会。

（二）学生自主学习能力不足

当前高中音乐项目式学习过程中，学生自主学习能力不足的问题表现为以下几个方面。部分学生缺乏自我驱动的学习动力，依赖教师指令，缺少主动探索和创新意识。学生在项目式学习中常常遇到自我管理和时间规划的困难，无法有效地组织和推进学习任务，导致项目进展缓慢或质量不高。学生在信息检索和资源利用方面的技能欠缺，无法充分利用多种学习资源进行深度学习和研究，影响了项目的广度和深度。学生在团队合作和沟通交流方面的能力不足，影响了项目的协作效率和成果质量。

（三）课堂教学时间比较有限

在当前高中音乐项目式学习过程中，部分教师受制于课时安排，音乐课程的总时间较少，无法为项目式学习提供充足的时间支持，导致项目的实施常常流于表面，缺乏深度和连续性。有限的课堂时间使得教师难以进行充分的指导和反馈，学生在项目进行过程中遇到的问题和困惑得不到及时解决，影响了学习效果。此外，项目式学习通常需要多次排练和反复修改，但时间的不足使得这些关键环节被压缩或省略，影响了最终成果的质量。

（四）融学课程教学意识缺乏

高中音乐教师在开展项目式学习活动的过程中，存在融学课程教学意识缺乏的问题，具体表现为以下几个方面。部分教师对项目式学习的理念和方法理解不够深入，难以将其有效融入音乐课程的教学设计中，导致项目活动与课程目标脱节。教师在实施项目式学习时，往

往侧重于音乐技能的训练和表演，而忽视了跨学科知识的整合和学生综合能力的培养，未能充分发挥项目式学习的优势。教师缺乏对学生自主探究和合作学习的引导，课堂上仍以教师主导为主，学生的自主性和创造性未能得到充分激发。教师在设计项目时，常常忽视与现实生活和社会实际的联系，项目内容过于理论化，缺乏实践性和应用性，未能激发学生的兴趣和积极性。

（五）课堂评价模式较为单一

在当前众多高中音乐教师组织项目式学习活动的过程中，教师往往依赖传统的分数评定，侧重于对学生音乐技能和知识掌握情况的单一评价，忽视了对学生创意、合作能力和解决问题能力的全面考察。评价标准缺乏多样性，主要集中在作品的完成度和表演的准确性上，而对学生在项目过程中的思维过程、团队协作、创新表现等方面的评价不足。评价方式以教师评价为主，缺少学生自评和互评的环节，学生的自我反思和他人反馈机会有限，不利于学生自主学习能力和批判性思维的培养。评价结果缺乏详细反馈，学生难以明确自身的优点和不足，无法针对性地改进和提升。这些问题使得评价模式无法全面反映学生在项目式学习中的综合表现，限制了项目式学习的教育效果。

三、高中音乐项目式学习的实施策略

（一）应用信息技术，拓展学生项目学习资源

高中音乐教师在开展项目式学习活动的过程中，可以通过应用信息技术来拓展学生的项目学习资源。教师可以利用网络平台和在线资源库，提供丰富的音乐素材、教学视频和创作工具，帮助学生拓展视野并获取多样化的学习资源。教师可以利用虚拟乐器和音乐制作软件，增强学生的创作和表演体验，使其能够在数字环境中进行音乐创作和实践。教师还可以通过在线协作工具，促进学生之间的交流与合作，分享学习成果和反馈，增强团队合作能力；也可以借助在线学习管理系统，进行个性化指导和实时反馈，帮助学生在项目式学习中不断进步和提升。

以《祖国颂——纪录片《祖国颂》主题歌》（乔羽/词 刘炽/曲）这节课的项目化学习活动为例，在这节课中，教师可以提供在线乐谱库，包括数字乐谱、歌词和伴奏谱，并上传《祖国颂》的录音版本、演唱视频和现场演出录像，以帮助学生理解歌曲的演唱风格 and 情感表达。同时，利用在线虚拟乐器和编曲软件，让学生尝试对歌曲进行编曲和创作，促进他们探索不同的音乐表现形式。通过协作平台（如Google Docs或Trello），学生可以在项目进行任务分配和进展讨论。创建数字博物馆展示歌曲的历史背景和文化影响，并设立在线展示平台，让学生上传他们的音乐创作和分析报

告以获取反馈。此外，虚拟课堂和在线测评工具可用于组织实时讨论和评估学生的理解与创作情况，提供个性化学习建议。教育博客和播客也可以用来发布相关的音乐分析和教学资源，为学生提供额外的学习支持。这些信息技术手段能够丰富课程资源，提高学生的参与感和创造力，增强他们对音乐作品的深入理解和实践能力。

（二）设计探究项目，培养学生自主学习能力

在高中音乐教师开展项目化学习活动的过程中，应选择具有挑战性和开放性的音乐主题，鼓励学生自主探索，例如让学生设计和实现一个关于音乐风格演变的研究项目或创作一个与特定文化背景相关的音乐作品。教师应明确项目目标和评估标准，同时提供灵活的学习资源和工具，支持学生在探索过程中自主寻找信息和解决问题。此外，通过设立定期的阶段性检查和反馈环节，教师可以帮助学生在项目进展中调整策略和提升成果。教师应鼓励学生在团队合作中承担不同角色，促进自主学习能力的培养，并通过展示和分享成果，增强学生的自我反思能力和学习动力。这些策略可以激发学生的学习兴趣，提升他们的自主探究能力和创新思维。

以《我和我的祖国》这节课的教学活动为例，在这节课中，教师可以通过几个关键任务来促进学生的音乐自主学习能力。首先，教师可以组织学生探究《我和我的祖国》的创作背景、歌词意义和历史影响，并撰写报告和制作多媒体展示。然后组织学生分析歌曲的音乐结构和演唱技巧，尝试改编或创作相关音乐作品，完成音乐分析报告和自创作品。学生通过研究和实践演唱技巧，录制个人演唱视频并接受自我和同伴评价，改进演唱效果。团队合作方面，学生将组成小组完成一场歌曲演出项目，使用协作工具进行管理和排练，并提交演出视频和总结报告。学生需总结项目学习过程，撰写反思日志，准备项目展示。项目的评价将包括过程评价、成果评价和反思评价，以了解学生的进展和问题，并提供改进建议。通过这些任务，学生能够自主学习《我和我的祖国》的乐理基础、演唱方法和文化背景，提高演唱技巧，增强创造力，并在团队合作中发展实践能力。

（三）精简项目内容，充分利用课堂教学时间

在开展项目化教学的过程中，高中音乐教师可以通过精简项目内容和充分利用课堂教学时间来提高教学效率。教师应明确项目的核心目标和关键任务，将复杂的项目分解为几个小而具体的子任务，从而减少项目的总体规模，确保每个任务都能在有限的时间内完成。教师可以将课堂时间与课外学习结合起来，将部分研究和创作工作安排为课外任务，以便在课堂上集中精力进行重要的讨论和实践活动。此外，教师应优化课堂活动安排，设计高效的教学步骤，确保每个环节都能紧密衔接，避

免时间浪费。通过设立明确的时间节点和进度检查,教师可以有效监控项目进展,及时调整教学策略,确保项目按时完成并达到预期目标。这种方法能够提高课堂教学的效率,确保学生在有限的时间内充分参与和学习。

以《祝酒歌》这节课的教学活动为例,在这节课中,教师以通过精确的时间安排和任务分解来充分利用课堂时间。在课前引导阶段,教师可以进行文化背景与音乐分析,让学生研究《祝酒歌》的创作背景、歌词意义及音乐结构,完成背景报告和分析表格。接着,利用10-15分钟进行演唱技巧培训,通过教学视频和示范录音,进行分组练习和录音展示。随后,安排10分钟进行创作与改编实践,学生将在小组合作中进行歌曲改编,并展示改编作品。最后组织学生准备团队演出,分配角色并进行排练,教师现场指导,确保演出质量。进行团队演出,制作总结报告,并组织全班讨论和反馈。评价方式包括过程评价、成果评价和反思评价,以了解学生的进展和提供改进建议。这种设计确保了项目高效推进,并提升了学生的音乐表现能力和合作能力。

(四) 设计融学项目,拓展学生个人艺术视野

在开展项目式学习活动的过程中,高中音乐教师可以通过设计融学项目来拓展学生的个人艺术视野。教师应选择与音乐相关但跨学科的项目主题,例如结合音乐与历史、文学或视觉艺术,鼓励学生探讨音乐在不同领域中的表现和影响。教师可以引导学生进行多角度的艺术研究,如分析音乐作品与文学作品的关系,或探索音乐如何反映特定历史时期的社会变迁。教师应鼓励学生参与跨学科的创作活动,如将音乐与戏剧、舞蹈或数字艺术结合,激发学生的创新思维和艺术表现力。通过与外部艺术机构、专业人士或跨学科团队合作,学生可以获得更多视角和资源,从而丰富他们的艺术体验和理解。这样的设计不仅扩展了学生的艺术视野,还提升了他们的综合素质和跨学科能力。

比如,在设计高中音乐课程《立志——交响组曲《乔家大院》第二乐章》的融合教学内容时,教师可以通过跨学科的方式有效拓展学生的艺术视野。教师首先可以进行音乐分析与历史背景研究,帮助学生理解乐章的音乐结构、主题和创作背景,同时观看纪录片或历史介绍视频,撰写分析报告。组织学生探索《乔家大院》的历史与文化背景,让学生通过查阅资料、参观虚拟博物馆等方式,制作多媒体展示。在此基础上推动学生将文学创作与音乐结合,探索乐章如何表达文学主题,鼓励学生创作相关诗歌或短篇小说,并讨论音乐与文学的关系。最后进行跨学科艺术表现,学生将音乐与戏剧、舞蹈或视觉艺术结合,进行艺术创作和表演,并在课堂上展示成果。这种融合教学设计不仅深化了学生对音乐作品的

理解,还拓展了他们的历史、文化、文学视角,全面提升了他们的艺术素养。

(五) 重构课堂评价,关注学生项目完成过程

在开展项目式学习活动的过程中,高中音乐教师可以通过重构课堂评价来更加关注学生项目完成的过程,而不仅仅是最终成果。教师应设计以过程为导向的评价体系,包括阶段性反馈和持续观察,确保对学生在项目实施中的每一步都有准确的了解。例如,可以设立定期的进度检查,评估学生在研究、创作和实践中的参与情况和进展,提供即时的反馈和改进建议。此外,教师可以利用自我评价和同伴评价机制,让学生在项目过程中进行自我反思和互评,增强他们的自主学习和协作能力。通过这种方式,教师能够更全面地了解学生在整个学习过程中的表现,鼓励他们在探索和解决问题的过程中不断进步,从而促进学生的全面发展和项目的成功完成。

结语

综上,本文深入探讨了如何通过精心设计的项目式学习活动来培养学生的审美思维和综合艺术能力。通过对高中音乐课程《我和我的祖国》《祝酒歌》及《立志——交响组曲《乔家大院》第二乐章》等项目的详细设计,本文展示了如何将音乐分析、历史文化融合、文学创作以及跨学科艺术表现等多种元素结合起来,拓展学生的艺术视野,并有效提高其自主学习能力。在项目实施过程中,教师需重构课堂评价体系,注重学生项目完成的过程,通过阶段性反馈和自我、同伴评价机制,促进学生在学习过程中的持续进步。通过这些策略,不仅能够深化学生对音乐作品的理解,还能激发他们的创造力和团队合作精神,从而为学生提供全面的艺术教育,培养他们的审美思维和综合素质。

参考文献

- [1] 李金. 新课标背景下初中音乐项目式学习路径[J]. 文理导航(中旬), 2024(04): 25-27.
- [2] 李佩妍. 指导项目式学习活动,促进学生终身发展[C]// 中国教育学会中小学综合实践分会. 当代教育评论(第十四辑). 当代教育评论(第十四辑), 2023: 2.
- [3] 蔡梦. 新课标背景下项目式学习在小学低年段音乐特色作业中的实践——以“小小‘圣桑斯’,声音大发现”为例[J]. 新课程教学(电子版), 2023(16): 53-54.
- [4] 李喜静. 基于项目式学习的高中音乐鉴赏教学实施策略研究[D]. 河北师范大学, 2024.
- [5] 米秋梅. 基于项目式学习的高中音乐与戏剧教学探微——以中国歌剧《白毛女》为例[J]. 艺术大观, 2023(07): 124-126.