

初中音乐教学中学生创新能力的培养路径

王丹丹

扬州市江都区第三中学

摘要：本文以初中音乐教学为研究场域，通过“留白艺术实践+现代技术赋能+跨学科融合+协作创新”四维培养策略体系，构建音乐创新能力培养模型。研究采用案例分析法，以《星空幻想曲》《未来交响诗》等创作课例为载体，验证留白艺术在激发想象、技术工具在突破时空限制、学科交叉在拓展思维边界、协作学习在促进智慧碰撞等方面的实践价值。研究发现，当音乐教学突破单一学科局限，融合传统艺术留白理念与现代技术手段，构建开放协作的创作生态时，学生的发散思维、跨界整合与实践创新能力能够得到系统性提升。

关键词：初中音乐；创新能力；培养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2025.04.104

引言

在核心素养导向的音乐教育改革背景下，传统音乐课堂中“重技能轻创造”的教学模式已难以适应创新型人才培养需求。初中阶段作为青少年创造力发展的关键期，其音乐创新能力的培养既需要尊重艺术创作规律，又要契合数字时代认知特点。本文基于音乐教育心理学理论，结合《义务教育艺术课程标准》要求，提出通过创设留白情境、引入数字工具、搭建跨界平台、构建协作网络等方式，探索符合初中生认知特点的音乐创新能力培养路径，为新时代音乐教育改革提供实践参考。

一、初中音乐教学中学生创新能力的体现

在初中音乐教学里，学生的创新能力呈现在多个维度。

首先，学生的思维与实践能力是参与创新实践的关键媒介，音乐作为抽象艺术，要求学生凭借感知力去感受、理解并表现。于音乐教学中，教师可引导学生自由联想与创作，催生出丰富多样的音乐形式。当学生面对音乐作品时，能够从不同角度、思维与立场层面展开思考和解读，形成独特的音乐见解与感受，这种发散性思维有助于学生深入领会音乐作品的内涵，也为后续参与实践创新筑牢基础。

其次，学生在音乐学习过程中，创新能力还体现在音乐创作和表现层面，在教学期间，教师可鼓励学生进行音乐作品的改编与创作，学生通过合唱、合奏、音乐剧等形式开展实践创新，这不仅能增强他们的表现力与创造力，还能让学生在实践中体会到创新的乐趣与成就感。学生在表演音乐作品时，可尝试不同的演绎方式，如融入舞蹈、戏剧等，使其变得更为生动有趣，这既丰富了学生的音乐体验，又展现出他们的创新思维与创造力。所以，教师要从以上维度，增强学生的生活能力、探索能力、发散性思维、改变能力、创作能力以及表演能力等多个维度，提升学生的学习品质。

二、初中音乐教学中学生创新能力的培养策略

（一）引进音乐中的留白艺术，提供创新思路

留白艺术在培养个体创新能力方面的应用至关重要，留白艺术源自传统绘画，主要指在画中留出空白区域，强调以虚带实，引发观众的联想。而空白区域可得到全方位定义，在音乐教学中，表现为音乐的沉默或乐曲间的自然呼吸，给予听众思考与感受的空间。为此，教师可尝试基于留白艺术，引导学生参与想象探究，增强其音乐感知与创新能力。

教师需营造留白氛围，激发学生创新思维，打造轻松自由的课堂环境，鼓励学生发表见解、大胆质疑，让学生摆脱束缚，敢于尝试与创新；在音乐作品教学中，还可尝试做好对细节的留白处理，教师可故意留下一些空白或悬念，比如不完全演奏乐器、省略部分旋律等，引导学生通过想象填补这些空白；教师要留意音乐教材中诸多有价值的空白区域，挖掘这些资源，引领学生通过想象探究进行填补。

之后，教师可引导学生基于留白空间尝试创新实践，比如进行旋律创作、歌词填充以及音乐小品创作等，在此过程中，教师给予学生过程性指导，引导其理解留白，并学会巧妙运用留白表达音乐情感。最后，教师可组织音乐会、音乐展览等活动，让学生展示学习成果，以此增强学生的自信心。

例如，以《星空幻想曲》旋律留白创作实践为例。当电子琴弹出三连音构成的星空主题动机后，教师按下延音踏板使余音萦绕教室，在第5小节刻意留白3秒沉默——这是《星空幻想曲》创作课的独特开场。学生们先是愕然，随即被这突然的寂静激发了创作欲望，纷纷在五线谱上填补属于自己的音乐想象。

教师运用“三允许”原则营造创新氛围：允许用口哨模仿流星划过声，允许敲击课桌表现陨石碰撞，允许

用哼唱填补和声空缺。在展示环节，当某位学生用颤音琴演奏自创的月光主题时，教师突然中止其演奏，指着谱面第8小节的休止符说：“这里如果换成渐弱的钢片琴音会怎样？”这个开放性提问像投入湖面的石子，激起层层涟漪。

在旋律发展部的教学中，教师故意省略主音上方的属七和弦，用红笔在总谱上画了个问号。学生们发现这个未完成的终止式后，有的用弗里吉亚终止制造悬念，有的用降六级和弦转调离调，还有的突发奇想加入人声哼鸣填补和声空白。这种“不完整乐谱”教学法，让每个学生都成了音乐续写者。

创作实践环节，学生们分组进行“太空对话”音乐小品创作。A组用卡农形式表现星际通讯，在每个声部结尾处预留2拍空白；B组在电子合成器上设计了可调节的“星云呼吸”音效，通过控制音量旋钮制造动态留白；C组更创新地将朗诵词拆解成节奏型，在每句末设置气口留白。这些充满童趣的创作，让音乐教室变成了声音实验室。

（二）运用现代技术，丰富创新手段

现代技术，诸如数字化教学平台、互动教学工具、多媒体设备的应用，为音乐创新教学以及培养学生创新能力提供了良好的支撑与工具。教师可借助多元化的资源与丰富的工具，助力学生进行探索、延伸与迁移学习。

在实践中，教师可尝试应用VR和AR技术打造虚拟空间，激发学生的创意灵感，使创新教育更高效。VR技术利用虚拟现实手段模拟虚拟音乐教室，让学生在虚拟环境中参与音乐学习。虚拟教室中摆放着各种虚拟乐器设备与教学资源，学生只需佩戴虚拟装备便能参与互动学习。例如，学生可选取不同乐器进行演奏，掌握不同乐器在音乐演奏方面的技巧与方法，同时激发自身的创意灵感。

在虚拟空间环境中，也支持学生进行音乐创作，学生可尝试融合不同的音乐风格与元素，拼接虚拟空间中不同乐器的声音，参与音乐创新实践，更好地理解音乐中的创新逻辑与原理。

后续学生可将个人的创新成果尝试在虚拟音乐会上演奏，该音乐会支持学生之间的互动沟通，在共同的情境中，学生可相互合作，共同完成音乐演奏。这一过程既能让学生展示自己的音乐才华，又能增强自身的舞台表现力，激发创意灵感。

在完成对虚拟情境的实践探索后，教师还可利用该系统的脚本回放功能，支持学生在后续进行巩固总结与

反思，评估自身在虚拟创作中的不足之处，并加以调整与改进。

例如，在《未来交响诗》数字音乐创作工作坊案例中，当学生们戴上VR眼镜时，他们瞬间置身于悬浮在空中的未来音乐厅，这里不仅有悬浮的全息钢琴、电子合成器等现代乐器，还有古代编钟与未来激光竖琴的奇幻组合——这种跨时空的乐器阵列让学生们兴奋不已！教师通过手势感应操控台发出指令：请选择三种音色组合成太空主题动机，注意保留每个声部的呼吸间隙！

在AR交互墙面前，学生们用手指拖拽着不同音乐风格的模块：爵士切分节奏撞上中国五声音阶，电子脉冲音效叠加大提琴的泛音，这些看似冲突的元素在教师开发的智能和声系统中自动生成过渡连接。当某个小组将蒙古长调与电子舞曲混合时，系统突然弹出提示：此处若加入风笛采样会产生民族融合的惊喜效果哦！

进入核心创作环节，学生们在MIDI控制器上即兴演奏，DAW软件实时生成可视化声波图谱。教师刻意关闭自动量化功能，让节奏的细微偏差转化为独特的创作素材。当某条旋律线突然卡顿，系统自动触发“灵感急救包”：或是提供类似风格的动机发展建议，或是推送相关音乐流派的背景资料，这种智能化引导让创作瓶颈变成探索契机。

（三）跨学科合作，拓展创新领域

在初中音乐教学期间，教师可引入跨学科合作，拓展学生的创新学习领域，培养学生的创新能力。这需要引领学生了解并掌握多领域的知识、方法与技巧，并能加以实践应用，达成知行合一的学习目标。

跨学科合作强调将不同学科的知识与技能整合到音乐创新教学中，教师可引领师生尝试从多元学科知识理论中获取创新灵感，进行创新实践与表达。为此，教师需挑选与音乐创新相关的学科，如语文、历史、美术、自然科学等，引导学生尝试从学科核心素养维度参与音乐创新实践与表达。在这一环节，学生可尝试将音乐与语文融合，从文学作品、诗歌、戏剧、古典文学的音韵角度，探寻其中的音乐艺术创新元素，从而引领学生探寻音乐创新方法与底层逻辑。

同时，教师也可尝试引入历史学科，整合音乐历史的发展轨迹，展示我国古代不同历史时期的音乐艺术特点，向学生呈现音乐发展的变迁，引导学生深入理解音乐创作的人文历史内涵，从而培养其批判性思维与创造能力。

此外，教师还可尝试将美术与音乐结合，让学生通过绘画艺术的方式表达音乐情感，比如尝试为美术作品

配乐，或者基于音乐主题完成绘画创作，这一过程也能激发学生的创新思维与创造力。

因此，教师需尝试引入跨学科项目，拓展学生的新学习领域，使学生能够从多个层面参与创新实践探究，增强创新能力与创造力。

例如，在《文明狂想曲》跨学科音乐创作中，当教师将李白《将进酒》的书法投影与敦煌壁画飞天动态影像叠加在电子屏上时，学生们的创作灵感瞬间被点燃——这是《文明狂想曲》创作课的独特开场。教师挥动电子指挥棒指向悬浮在空中的多学科知识图谱：请从诗词平仄、青铜器纹样、物理声波三个维度解构这首古诗的韵律！

在语文学科融合环节，学生们用平仄符号标记诗句，将“君不见黄河之水天上来”的仄起平收转化为上行五度跳进，“奔流到海不复回”的急收节奏对应弦乐震音。当某组尝试将《诗经》四言体与现代说唱节奏结合时，教师突然调出青铜器上的云雷纹投影：“注意看这些纹样的重复与变化，这和你们的节奏型有什么关联？”

历史学科融合区，学生们正在全息投影中操作曾侯乙编钟与现代电子合成器。当敲击“宫”音的青铜编钟与FM合成器的正弦波产生共振时，系统自动生成历史乐器与现代音色的融合建议。某小组突发奇想将编钟的双音特性转化为和声进行，这种跨越千年的声音对话让整个教室充满惊叹。

（四）小组合作，促进创新思维碰撞

通过分析可知，学生的音乐创新能力体现在多个维度，包括音乐创新鉴赏、创新实践以及创造性表达等。教师在课堂上可将具备不同创新素养的学生聚集在一起，引导他们通过相互学习、取长补短，增强自身的综合创新能力。

为此，教师需依据学生的音乐兴趣、性格特点以及不同学生在音乐学科核心素养方面的表现，将其分为不同小组，每组要确保成员在能力、素质与思维上实现互补。之后，教师要为每个小组设定一个主题宽泛的音乐创新项目，要求学生从各自擅长的领域尝试进行创新实践表达。学生在小组学习期间，先通过自主学习，从个人擅长领域对音乐主题进行创新创造，然后将各自的创新成果汇聚整理在一起，借助思维导图，将个人的创新想法、创意构思与创意表现进行汇总，更全面地展示项目全貌。之后，学生再通过协商合作，将不同的创新观点融合在一起，生成一个全新的创作。在这个过程中，学生通过相互学习，其创新能力与创新思维将得到有效提升。

例如，在《声音拼图》跨能力协作活动中，教师将“城

市呼吸”主题拆解成声景采样、节奏矩阵、旋律基因三个模块。

能力互补的分组让思维碰撞充满火花：擅长旋律写作的同学在钢琴前构建城市晨曲主题，节奏组用电子鼓机捕捉地铁报站声的切分韵律，音效组则用手机采集早餐铺蒸汽声转化为合成器波形。当某组尝试将菜市场叫卖声与弦乐震音结合时，教师突然调出实时声波频谱：“看这个频率共振点，这里如果加入玻璃幕墙的反射声会怎样？”

在创意融合阶段，各组通过全息投影展示半成品。旋律组将交通信号灯的节奏转化为下行半音阶，节奏组立即在休止符处插入自行车铃的装饰音，音效组突发奇想将雨滴敲打遮阳棚的采样转化为动态声场。这种接力式创作让每个模块都成为可生长的音乐细胞，智能编曲系统自动生成过渡连接时，学生们兴奋地发现：原本零散的声音碎片正在形成有机整体。

矛盾冲突往往催生创新突破。当某组在副歌部分陷入和声僵局时，教师启动“创意救援”机制：旋律组带来的爵士和弦、节奏组擅长的中国五声音阶、音效组掌握的电子脉冲，在跨组辩论中碰撞出新的调式体系。这种打破常规的和声进行，让原本四平八稳的旋律线突然获得了戏剧性张力。

结语

总体来说，研究表明，音乐创新能力的培养本质上是艺术思维与科技思维的协同进化过程。当教师将传统艺术留白的“无声之境”转化为创意生长的“思维留白”；将数字技术的“工具理性”升华为艺术表达的“创新媒介”；将学科壁垒的“知识分割”重构为跨界融合的“创新生态”，音乐课堂便成了激发创造潜能的孵化场。这种突破传统框架的教学实践，不仅提升了学生的音乐表现力与创作力，更在跨维度的思维碰撞中培养了适应未来社会的核心素养。

参考文献

- [1] 宋娟. 小学音乐教学中学生自主表演创新能力培养的实践路径[J]. 三角洲, 2024, (31): 200-202+211.
- [2] 许雅群. 初中音乐教学中学生审美能力的培养路径分析[J]. 华夏教师, 2024, (27): 28-30.
- [3] 王芳. 初中音乐教学中学生创新能力的培养路径研究[J]. 科幻画报, 2022, (12): 34-35.
- [4] 李启奇. 浅谈初中音乐教学中学生创新能力的培养策略[J]. 教育界, 2022, (20): 32-34.
- [5] 林力平. 初中音乐教学中学生审美能力的培养路径研究[J]. 考试周刊, 2022, (29): 143-146.