

先行后知，情感参与

——关于初中音乐体验式教学的实践探索

周环环

河北省唐山市乐亭县新戴河初级中学

摘要：初中音乐体验式教学以学生的身体动觉参与为核心，要求教师构建从感知到实践的音乐学习闭环，并在此过程中转化抽象的音乐要素为具象化的经验，同时依托生活场景、文化背景设计沉浸式情境，进一步激发学生的情感共鸣。鉴于此，本文从初中音乐教学实践现状出发，简述体验式音乐教学的概念，分析其在初中音乐教学中的应用价值，并分别提出多感官联动、情境浸润、任务驱动等具体策略，旨在为初中音乐教育的创新实践提供可行路径。

关键词：初中音乐教学；体验式教学；音乐教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.04.101

引言

长期以来，初中音乐教学面临感官参与单一化、情感联结薄弱化与实践环节形式化等问题，传统课堂实践过度依赖听觉输入与乐理讲解的教学形式，难以激发学生的深度参与。而体验式教学以学生的学习体验为切入点，能够依托多感官协同、情境化任务与创作实践活动，重构学生的音乐认知路径，建立音乐学习与真实体验的有机联结。为此，教师应灵活应用技术工具，创新课堂协作机制，为学生提供从感知到实践、从技能到素养的完整学习路径，进而全面优化音乐课堂的教学效能。

一、初中音乐教学实践现状

当前初中音乐课堂中，普遍存在感官参与单一化、情感联结薄弱化与实践环节形式化等问题。在部分教学实践中，教师局限于使用播放音频、讲解乐理等单向传递模式，学生仅能通过听觉接收音乐信息，而未结合视觉图像观察、肢体律动体验等多元方式增进理解。与此同时，部分教师过度关注音符时值、调式结构等知识点的机械记忆，较少引导学生依托情景模拟、角色扮演等活动体会音乐中的情绪表达。除此之外，在部分教学过程中，学生的创作实践机会不足，多数课堂仅安排跟唱教材歌曲或聆听经典曲目的环节，缺乏引导学生亲身参与节奏创编、乐器合奏等深度体验的环节。且部分学校因专职音乐教师短缺、专用音乐教室或多媒体设备不足，难以开展需多感官协同的沉浸式教学活动，也导致学生对音乐的理解停留在表层认知层面。

二、体验式音乐教学的概念

体验式音乐教学以学生身体动觉的参与为核心，强调借助肢体动作、听觉感知、视觉符号及实践操作的协同作用，能够有效引导学生建构全面且深刻的音乐认知。基于该模式，教师在音乐要素（音高、节奏、力度等）

与身体行为（律动、手势、空间位移等）间建立直接对应关系，并转化音乐符号为学生的肌肉记忆，同时在教学中融合听觉输入、视觉辅助、触觉反馈等多感官通道，能够帮助学生把握音乐的整体结构。与此同时，借助即兴创编活动，教师可以引导学生动态生成对音乐段落、和声逻辑的认知，并依托协作性音乐任务，促使其建立音乐表达与生活经验的联结，进而使音乐学习突破课堂边界，并融入真实环境的应用实践之中。

三、初中音乐体验式教学的应用价值

（一）重构认知：从抽象符号到具身体验

基于体验式教学，教师能够帮助学生深度绑定身体动觉与音乐要素，促使其将抽象的乐理知识转化为可感知的具象经验。当学生用踏步感知节拍强弱、用手臂起伏模拟旋律走向时，原本停留在谱面上的音符时值与音高关系便被转化为肌肉记忆。与此同时，教师在教学过程中引入视觉图谱，能够可视化曲式结构，帮助学生建立音乐要素间的逻辑关联。这种以身体为媒介的认知重构，能够促使学生突破传统教学中符号记忆的局限，在肢体动作与感官联觉中深层次理解音乐本质，进而为后续音乐创作与鉴赏奠定坚实的认知基础。

（二）激活情感：从被动接受到主动共鸣

在体验式教学中，教师借助创设真实可感的情境场域，能够唤醒学生的情感投射与审美共情。比例，当教师改编《青春舞曲》为课间操背景音乐时，可以引导学生联结身体律动与生活场景，进而领悟音乐中跃动的青春气息；教师利用AR技术还原《十面埋伏》中的楚汉战场，叠加金戈铁马的音响效果与视觉场景，促使学生在历史情境下更加沉浸式地代入情绪。除此之外，教师组织角色扮演活动，也能激发学生从多重视角审视音乐意义，并促使其在观点碰撞中形成个性化的审美判断。

总而言之,这种情感激活机制可以提升学生感知音乐作品情绪的敏锐度,并能借助有机融合音乐与生活经验,培养其用音乐表达情感、传递思想意识。

(三)进阶素养:从单一技能到综合能力

教师基于体验式教学,在音乐技能训练中嵌入跨学科思维与综合实践,有助于推动学生素养的立体化发展。具体而言,节奏创编与即兴合奏活动要求学生在把握音乐规律的同时,兼顾团队协作,同时具有临场应变的能力;而教师组织的主题音乐剧表演互动,则需学生统筹配乐设计、文学脚本撰写与影像叙事技巧;在非遗音乐活化实践中,学生则可以在学唱、改编地方戏曲的过程中深入理解传统文化,并探索其与现代审美交融的可能性。这些复合型任务有助于强化学生的音乐表现力,培养其问题解决能力、创新思维与文化理解力,还能够使音乐学习成为联结艺术感知、社会实践与人格养成的综合育人载体。

四、开展初中音乐体验式教学实践的策略

(一)四感联动,多维体验

教师需要整合听觉输入、解析视觉符号、肢体动作表达及触觉反馈,构建多通道协同的音乐认知路径。在听觉维度,应围绕音乐要素设计分层聆听任务,引导学生在对比不同器乐音色、辨识声部等活动中建立精准的听觉记忆。在视觉维度,教师需引入动态图谱工具,转化乐曲结构、调性变化等抽象概念为可视符号系统。而在肢体动作维度,则应依据音乐情绪特征,设计身体律动方案,使手臂摆动幅度、步伐频率与音乐要素形成对应关系。在触觉维度,教师则要结合乐器实体操作,强化音乐表现的物理反馈。在此过程中,教师需要跨感官整合环节,结合视觉符号与肢体动作,以此形成“图谱律动”训练,从而引导学生在体验中,多维度具象转化音乐要素。

以教授初中音乐中《彩云追月》一课为例。在初始阶段,教师需要播放民族乐团版本与钢琴改编的版本,引导学生对比古筝滑音、笛子颤音与钢琴分解和弦的音色差异,促使其建立针对不同器乐表现力的听觉记忆。与此同时,教师应利用动态图谱工具,用蓝色波浪线标注主旋律起伏,红色圆点标记乐句呼吸点,黄色扇形区域标示和声层的厚度变化,以此转化五声调式为具象的视觉轨迹。学生应跟随图谱轨迹,在空中划动手指,对应指尖运动方向与旋律的走向,同步用脚尖轻点地面,感知切分节奏的重音位移。在进阶环节,教师则应引入古筝,指导学生右手佩戴义甲拨动琴弦,并用左手在左侧弦区按压产生滑音,借助触觉感知琴弦振动幅度与揉弦力度对音色的影响。在分组合作中,还可引导学生使用木鱼,敲击固定节奏型,以此模拟更鼓声;另一组则

用碰铃点缀空拍,营造月夜的静谧感。在跨感官整合阶段,教师应引导学生,转化视觉图谱中的波浪线为身体律动:手臂缓慢上举对应长线条乐句,快速抖腕模拟装饰音点缀,同时跟随节奏图谱,踏步调整行进速度。

(二)情境浸润,情感共鸣

教师需要设计具象化的场景场域,联结音乐要素与学生的生活经验、文化背景,并基于音乐主题特征,整合影像、道具、环境音效等元素,以此构建沉浸式的情境空间。具体而言,在生活化情境设计中,教师需要提取学生熟悉的生活场景,以此为音乐表现的叙事载体,并借助场景音画同步触发其记忆。而在文化情境,则需侧重地方民俗元素与音乐特征的对应呈现方式。教师可结合戏曲唱腔与脸谱色彩,以此设计视觉化的音乐语言。历史情境还原需依托史料影像、文物复现等素材,搭建音乐创作背景的时空坐标。为强化情绪渲染,教师还可以利用调节光线、布置空间、叠加音画等手段,强化音乐情感的氛围。

以教授初中音乐中《回忆》一课为例。教师需要以音乐剧《猫》的叙事背景为框架,构建虚实交融的情感体验场域。为此,应在教室内布置暗蓝色灯光幕布,悬挂猫形剪影装饰,并在地面铺设毛绒道具,以此模拟废旧垃圾场的环境,同时播放都市深夜的环境音作为背景声。在导入环节,教师可以展示音乐剧《猫》中角色造型图鉴,标注“魅力猫”格里泽贝拉的造型特征,同步播放音乐剧片段中猫群聚集场景的脚步声与低语声效。随后,教师应为学生分组,并提供角色卡片,要求其佩戴简易猫耳头饰与尾巴配饰。学生需要根据角色性格,设计行走姿态,并在主旋律响起时,依据歌词内容编排定格动作。学生可以伸展肢体模拟月光下的剪影,蜷曲手指表现爪子的张力。随后,教师可以设计矛盾冲突环节,鼓励学生手持发光记忆球道具,匹配肢体动作与音乐情绪,在弦乐渐强时加快动作频率,在钢琴独奏时放缓节奏。在情绪渲染阶段,教师应开启环绕音响系统,将《回忆》原声音乐与自制动画投影至墙面,灯光随音乐高潮切换为暖金色聚光。学生应用粉笔在地面绘制“记忆时间轴”,标记歌词中的关键意象,以此将抽象歌词转化为符号链。

(三)任务驱动,创演共生

教师需要以阶梯式音乐创作任务为载体,分解音乐要素,并构建渐进式的创作框架。具体而言,基础层任务应聚焦训练单一技能,进阶层任务则要强调组合音乐要素,创造层任务要求学生完成完整的音乐叙事。在创编项目化教学流程时,教师需要设计选定主题、采集素材、搭建结构、排练修正与成果展演五个阶段的内容,并利用协作机制,细分创作责任,同时设置交叉任务,促进团队间的思维碰撞。即时反馈机制则应依托师生共

评、小组互评与过程性记录资料,针对音乐的逻辑连贯性、表现力进行动态调整。

以教授初中音乐中《雪绒花》一课为例。教师需要以音乐剧《音乐之声》的叙事背景为依托,设计阶梯式创作任务与协作展演流程。在初始阶段,应播放电影片段“拉普上校家庭合唱场景”,并提取主题旋律片段作为基础素材。学生需要分组完成旋律接龙任务:第一组用口风琴吹奏主旋律;第二组用木琴敲击分解和弦;第三组用三角铁点缀长音;第四组用沙锤模拟雪花飘落声。随后,教师需要公布进阶任务,要求学生改编歌词,将“雪绒花”主题替换为校园生活场景,并同步调整旋律节奏,以便适应新词的格律。在创作环节,教师可以引入数字音频工作站(DAW),引导学生使用平板电脑录制改编旋律,并鼓励其叠加环境音效与和声层,并在多轨混音界面调整声部平衡。与此同时,教师应基于协作机制,分配角色任务。作曲组的学生负责改编旋律;演奏组的学生需要完成器乐编排;导演组的学生则设计舞台走位。在排练阶段,教师应使用智能评分软件检测音准偏差,以此生成修正建议,并同步录制排练视频,供小组回看分析。

(四) 技术融创,虚实同步

教师需要整合数字工具与多媒体资源,构建虚实结合的音乐学习环境。为此,教师可利用平板电脑或智能手机,播放音乐厅演出视频,引导学生观察交响乐团声部布局与指挥手势的配合关系,帮助其理解声部协作的逻辑。与此同时,应利用投影仪展示动态乐谱,以动画形式展示音符时值、强弱记号,辅助学生完成识谱训练。除此之外,还要利用录音功能,录制学生的演唱或演奏片段,并借助音频编辑软件完成剪辑与音效处理,直观呈现声音的变化。

以教授初中音乐中《我和你》一课为例。在课程导入环节,教师可引导学生观看2008年奥运开幕式场景视频,鼓励其观察主题曲演唱时,灯光矩阵的律动轨迹与万人合唱的声场分布,促使其感受音乐与大型仪式空间的共振关系。与此同时,教师也应展示动态乐谱,实时显示原唱者的呼吸标记(波浪线)、音高曲线(色谱带)与情感强度热力图(红蓝渐变),辅助学生对照调整演唱技法。随后,教师需要利用智能语音分析系统,采集学生的独唱片段,生成音准波形图与节奏网格线,并标注其气息断续点与音高偏移度。除此之外,教师还可利用虚拟乐器模块,调用MIDI音源库,引导学生选择奥运钟琴音色,并横向调节音高、纵向控制延音,完成前奏编配。在展演环节,教师可以合成学生演唱影像与虚拟奥运火炬台、和平鸽群为动态画面,并根据舞台位置调节声像定位,进一步提升学生的学习体验感。

(五) 文化溯源,价值引领

教师需要分析音乐要素与历史文化语境的关联,整合地方志文献、口述史料与非遗影像资源,构建音乐文化基因图谱,进而解析音乐作品背后的地理环境、民俗活动与历史事件。与此同时,也应对比同一主题在不同地域的变体特征,梳理音乐形态与自然环境的适应性关联。除此之外,也应引入跨文化比较环节,并置分析中外音乐作品,揭示音乐审美差异背后的哲学观念与伦理价值。而针对民俗音乐的活化实践,则应依托采样方言语音、分析传统乐律、复现节庆仪式等方式,建立音乐符号与民俗符号的互释系统。在这一过程中,教师应引导学生音乐实践中构建价值判断框架,同步结合数字化文化档案,促使其从音高、节奏等微观要素中提取文化特征,并重构传统音乐元素的当代价值。

以教授初中音乐中《献上最洁白的哈达》一课为例。教师应围绕藏族音乐特征与民俗仪式,展开深度解析,并展示哈达实物,播放藏族婚礼、迎宾仪式中敬献哈达的影像片段。与此同时,教师还可结合藏语发音标注,解析歌词中“洁白”象征纯洁、“敬献”表达祝福的文化内涵。学生则应模拟藏族迎宾的场景,手持哈达完成敬献动作,同时哼唱主题旋律,感受音乐节奏与仪式的协同关系。在音分析乐形态的环节,教师可以引导学生对比藏族民歌与《献上最洁白的哈达》的旋律特征,并提取五声音阶与装饰音的共性元素,结合藏族地理环境,进一步解析音乐风格的形成背景。除此之外,教师还可以“音乐与礼仪”为主题组织讨论活动,围绕哈达敬献仪式中的尊重、感恩、团结等核心价值,探讨音乐如何传递文化精神。而在创作环节,则应要求学生以校园生活为主题,改编歌词,保留原曲五声调式与装饰音特征,并融入现代节奏型,促使其在深入感知民族音乐的同时,提升音乐素养。

结语

在初中音乐体验式教学实践中,教师联动多感官体验,创设具有沉浸感的课堂环境,并灵活应用数字技术,依托具体实践任务,将抽象的音乐要素转化为具象化的经验。这一教学模式有助于突破传统课堂单向灌输知识的局限,能够引导学生在身体实践与情感体验中完成音乐素养的立体化建构,为初中音乐教育的创新实践提供了可行路径。因此,教师需进一步重构初中音乐课堂生态,创新教学实践模式,使音乐真正成为学生精神生长的诗意栖居。

参考文献

- [1] 王关寿. 体验式教学在初中音乐课堂中的应用[J]. 琴童, 2024(08): 111-113.
- [2] 申春香. 初中音乐课堂中的体验式教学实践探索[J]. 教育界, 2024(04): 32-34.