

核心素养导向下初中音乐课堂重构的实践探索

——以七年级音乐欣赏课为例

张莹莹

合肥市包河区外国实验中学

摘要:在21世纪教育改革的浪潮中,核心素养的培养已成为全球教育界的共识。音乐作为美育的重要组成部分,对于提升学生的审美情趣、创新思维及文化理解力具有不可替代的作用。本文旨在探讨在核心素养导向下,如何重构初中音乐课堂,特别是七年级音乐欣赏课的教学实践与策略。通过增设教学实践案例、实践成效章节,丰富可视化教学工具示例及教学反思,本文以第一人称叙事方式,生动展现教学场景,旨在为一线教师提供可操作的教学参考,促进学生全面发展。

关键词:核心素养;初中音乐课堂;教学实践;七年级音乐欣赏

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.04.232

引言

随着《中国学生发展核心素养》的发布,教育领域迎来了新的变革方向,强调以学生为中心,培养其适应未来社会发展的关键能力与必备品格。音乐教育,作为人文艺术领域的重要一环,不仅能够陶冶情操,还能激发学生的创造力与想象力,是核心素养培育的重要途径。然而,传统音乐课堂往往侧重于知识与技能的传授,忽视了学生个体差异及核心素养的综合培养。因此,如何在核心素养框架下重构音乐课堂,使之更加符合时代需求,成为亟待解决的问题。

一、理论基础与核心素养框架下的音乐教学目标

(一) 核心素养概述

在初中音乐课堂中,教师需要围绕核心素养的三大维度重新规划教学方向。首先,审美感知能力的培养要求教师引导学生通过聆听与观察,逐步建立对音乐要素的敏感性。例如,在七年级音乐欣赏课上,教师可以通过对比不同节奏、旋律的作品,帮助学生分辨音乐中的强弱变化与情感表达,同时结合生活场景中的声音素材(如自然音效、日常声响),让学生直观感受音乐与生活的联系。其次,艺术表现环节需要教师设计多样化的实践活动,例如通过小组合作创编简易节奏、模仿经典乐曲片段进行即兴表演,让学生在实践中体会音乐创作的乐趣,同时锻炼自信心与团队协作能力。最后,文化理解目标的实现需依托具体作品展开。教师可选取具有地域特色的民歌、反映历史背景的红色经典音乐等,通过故事化讲解、角色扮演等方式,帮助学生理解音乐背后的文化内涵,从而培养对多元文化的包容态度。

(二) 音乐教学目标的重构

为实现核心素养目标,教师需将理论转化为具体的

课堂行动。在审美感知环节,教师可采用“图形谱分析”与“色彩联想”等直观工具。例如,引导学生用线条描绘旋律走向,用颜色标记乐器音色,将抽象的音乐语言转化为视觉符号,强化感知深度。对于艺术表现能力的提升,教师可设计分层任务:基础层通过模唱、打击乐伴奏巩固技能,拓展层鼓励学生改编歌词或设计舞蹈动作,使不同水平的学生均能参与创作。在文化理解教学中,教师需注重跨学科融合,例如结合地理知识讲解蒙古族长调与草原生态的关系,通过历史背景解读歌曲的时代意义,同时设置开放性问题(如“如果用现代乐器演绎传统戏曲,会有哪些变化?”),激发学生自主探究的兴趣。通过上述系统性设计,教师能够将知识传授、能力培养与价值观塑造有机衔接,构建符合初中生认知特点的音乐素养发展路径。

二、教学实践案例

(一) 教学实践案例分析

1. 文化理解素养培育课例

在七年级音乐课堂中,教师以《歌唱祖国》与《红旗颂》为切入点,设计了跨时代爱国主题音乐对比教学。针对初中生对流行化表达的偏好,教师首先播放《歌唱祖国》的合唱版本,引导学生从歌词意象(如“五星红旗迎风飘扬”)、旋律行进(由舒缓到激昂的层递式发展)等角度展开分析。学生通过小组讨论发现,歌曲通过重复的附点节奏和明亮的调性传递出庄重而充满希望的爱国情感。随后,教师引入交响诗《红旗颂》的片段,对比两者创作背景:前者诞生于新中国成立初期,以简明直白的语言凝聚集体信念;后者则以管弦乐的恢弘织体描绘革命历史的波澜壮阔。课堂上,教师组织“时空对话”活动——让学生用现代流行音乐元素(如电子鼓节奏、

说唱形式)重新演绎《歌唱祖国》片段,同时用肢体动作模拟《红旗颂》中长号与小提琴的“对抗与融合”,直观体会不同时代音乐语言的演变。这种将经典作品与当代审美相联结的教学方式,既尊重了学生的兴趣取向,又深化了他们对音乐承载文化记忆功能的理解。

2. 审美感知素养提升课例

在《彩色的中国》单元教学中,教师构建了“听觉-视觉-动觉”三位一体的鉴赏模式。首先通过地理知识导入,展示中国地形图的色彩分区,帮助学生建立“音乐描绘山河”的初步认知。聆听环节中,教师指导学生闭眼想象音乐画面:长笛音色模拟溪流潺潺,弦乐群奏营造草原的辽阔感,让学生用彩色蜡笔随旋律起伏绘制“声音地图”。作品高潮部分,教师引导学生关注调式转换带来的色彩变化——从柔和的羽调式过渡到明亮的宫调式,类比水墨画中留白与晕染的视觉效果。进阶活动中,教师将学生分为“山川组”“湖泊组”“城市组”,根据音乐段落特征创编情景剧。例如,用折纸模拟层叠山峦的起伏,用纱巾舞动表现江河奔流,使抽象的音乐元素转化为具象的艺术表达。这种多感官联动的教学方法,不仅强化了学生对音乐结构、音色特质的感知力,更培养了其将艺术体验转化为创造性输出的能力。

3. 对比不同乐器版本差异

针对《彩色的中国》中民族音乐元素的多样性,教师设计了“乐器博物馆”实践活动。课堂布置成五个文化体验区:北方锣鼓区(对应黄土高原段落)、江南丝竹区(表现水乡意境)、西南芦笙区(描绘苗岭风情)、现代电子音乐区(演绎都市节奏)及学生自创区。每个区域提供简易自制乐器(如装有豆粒的矿泉水瓶模拟沙锤,皮筋绷纸盒制作简易古筝),引导学生分组探索不同音色组合的可能性。教师特别设置“古今对话”任务:用电子琴合成器模仿古筝的“拂弦”技法演奏《彩色的中国》主题旋律,同时将传统二胡曲《赛马》片段改编为电子舞曲节奏。通过对比原生态版本与改编版本,学生深刻理解到乐器载体对音乐风格的塑造作用。最终成果展示环节,各小组用混合音效重新诠释作品,如用鼓点敲击表现“红色革命根据地”的铿锵历史,用风铃和鸟鸣采样烘托“绿色江南”的静谧之美,实现了从文化认知到艺术创新的素养提升闭环。

(二) 实践成效

在七年级《歌唱祖国》单元教学中,教师通过重构课堂活动实现了学生创作能力的突破。通过将经典旋律与现代音乐表现手法结合,引导学生以小组为单位改编歌曲段落。例如,在理解原作进行曲风格后,鼓励学生

尝试加入流行音乐中的切分节奏,或通过肢体律动模拟歌词中“越过高山,越过平原”的意象。课堂上涌现出大量创意作品,既有保留原曲雄壮基调的轮唱版本,也有融入方言朗诵的创新演绎。这种基于经典作品的二次创作不仅激发了学生的表达欲望,更让他们在实践中领悟到音乐传承与创新的辩证关系。许多学生将课堂习得的作曲技巧延伸到课外,自发组建音乐社团,用简易乐器录制原创音频,形成了校园艺术生态的良性循环。

依托《红旗颂》主题学习,教师设计了“音乐与历史对话”系列实践活动。在艺术节筹备阶段,组织学生根据交响诗中的乐段创编微型音乐剧,用红绸模拟战旗飘扬的视觉效果,以踏步声部再现行军节奏的震撼力。这种沉浸式体验使参与者数量远超预期,原本只担任配乐演奏的学生主动申请加入舞蹈编排,擅长绘画的学员自发设计舞台背景。在最终展演中,学生们将铜管乐器的辉煌音色与当代街舞元素巧妙融合,既展现了革命精神的磅礴气势,又注入了青春视角的鲜活诠释。这种突破传统的表现形式,让更多观望者转化为积极参与者,形成了“以老带新”的传帮带氛围。

在《彩色的中国》单元课后实践中,教师创新设计了“家庭音乐地图”项目。要求学生与家长共同寻找家乡特色声音素材,如江南家庭的摇橹欸乃、西北家庭的腰鼓节奏等,将其剪辑为声音拼贴作品。课堂分享环节中,学生用三角铁模拟雪域高原的冰凌碰撞,以纸杯鼓敲击出黄土高坡的夯土韵律,这些源自生活经验的创作引发了强烈共鸣。许多家长反映,孩子开始主动教授家人简单的视唱方法,晚餐时常出现全家合唱民歌的温馨场景。更有家庭将旅行见闻转化为音乐日记,用手机录制各地传统乐器的声响,构建起跨越代际的文化记忆纽带。

通过《红旗颂》的深度学习,教师观察到学生艺术素养的显著蜕变。以某位曾认为“红色音乐过时”的学生为例,在参与作品解构活动后,其态度发生根本转变:先是尝试用钢琴弹奏主旋律并录制改编视频,继而主动研究总谱中弦乐与管乐的对话关系,最终在艺术节上带领团队创作了融合摇滚元素的交响乐片段。该生从被动完成作业到主动探索音乐内涵的转变过程,折射出核心素养培育的内在逻辑。类似的案例在课堂中不断涌现,有学生通过分析《彩色的中国》调式色彩创立校园电台音乐专栏,也有学生将《歌唱祖国》的节奏型转化为现代舞编排素材,展现出将课堂所学转化为个性化表达的能力。

三、可视化教学工具示例与应用

(一) 音乐素养成长树评价表

在《歌唱祖国》单元教学中,教师创设“红色旋律

成长树”作为素养发展记录工具。树干分为文化根基（歌词内涵理解）、艺术枝干（演唱技巧掌握）、情感叶片（爱国情怀培育）三大分支。学生完成特定任务即可点亮对应果实：如通过分析“五星红旗迎风飘扬”的文学意象获得金色文化果；在二声部合唱训练中达成和谐配合收获红色艺术果；在观看开国大典影像并配乐朗诵时，对革命精神产生共鸣则萌发绿色情感芽。教师定期组织“森林展览会”，将全班成长树拼接成主题壁画，既直观展现个体进步轨迹，又形成集体记忆的立体档案。这种将抽象素养具象化的方式，使学生在装扮树木的过程中自然理解音乐学习的多维价值。

（二）学生创作的节奏图谱案例

围绕《彩色的中国》山水意境段落，教师开发了“地理节奏图谱”创作活动。引导学生将长笛描绘的江南水乡转化为连绵波浪线，用间隔渐宽的三角形标注黄土高原的鼓点密度，以螺旋纹路模拟雪域高原回声的空灵感。进阶任务中，学生需用不同材质（如砂纸、丝绸）触摸感知图谱纹理，匹配音乐中的质感变化。在西南民族风情乐段，教师提供蜡笔与刮画纸，鼓励学生即兴刮出芦笙节奏的跳跃轨迹，通过触觉与视觉的联动强化听觉记忆。这种打破感官界限的教学设计，使学生在描绘“音乐地图”的过程中，建立起节奏形态与地域文化的有机联系。

（三）课堂活动流程解析

在《红旗颂》主题教学中，教师采用“烽火台”阶梯图规划教学路径。第一台阶“瞭望烽烟”环节，通过黑白历史照片与无声影像的对比，引发学生对音乐时代背景的思考；第二台阶“传递号角”阶段，运用动画分解管弦乐队的声部交织，学生用红蓝磁贴标记铜管与弦乐的对话关系；第三台阶“点燃火炬”实践环节，分组用课桌模拟不同音高的打击乐阵列，通过敲击节奏接力再现乐曲高潮；最终“烽火长明”展示环节，学生将课堂生成的所有可视化成果（乐谱批注、声部关系图、节奏编码卡）拼接成革命历史长卷。这种具象化的流程导航，使抽象的音乐分析转化为可触摸的学习旅程。

四、教学反思与改进方向

在核心素养导向的音乐课堂实践中，教师发现《红旗颂》主题教学中，部分学生因历史背景知识不足，难以深入理解交响诗中铜管乐器与弦乐声部对抗所象征的革命精神。为此，教师调整了《歌唱祖国》单元的教学策略：课前通过“音乐小课堂”推送短视频，用动画形式讲解歌词中“越过高山”对应的附点节奏与民族奋斗史的联系，为课堂赏析储备认知基础；课中实施“彩虹

任务卡”分层活动——基础组通过拍击桌面试奏《彩色的中国》前奏节奏型，进阶组尝试用竖笛吹奏主旋律并叠加鸟鸣声效，创作组则结合家乡地理特征改编歌词段落。针对跨学科融合深度不足的问题，教师与历史科联动设计“音乐时光机”项目：学生在赏析《红旗颂》时，同步整理解放战争时期的老照片与音乐片段，用橡皮章雕刻重要历史时刻的音符符号，形成可触摸的“声音年表”。未来计划延伸至家校共育领域，设计“家庭音乐地图”活动，鼓励家长与孩子共同收集《彩色的中国》中提及地域的民间歌谣，用矿泉水瓶、米粒等生活物品制作特色打击乐器，构建课堂内外联动的素养培育生态。

结语

通过一学期的实践探索，核心素养导向下的初中音乐课堂重构取得了显著成效，不仅提升了学生的审美感知、艺术表现和文化理解能力，还激发了他们的学习兴趣和创造力，增强了家校之间的合作与理解。未来，我们将继续深化教学改革，加强跨学科融合，优化分层教学，建立更加完善的家校合作机制，努力构建一个更加开放、包容、创新的音乐学习环境，让每一位学生都能在音乐的世界中找到属于自己的舞台，绽放光彩。在核心素养的引领下，初中音乐教育的未来充满了无限可能，我们期待每一位教育者都能成为学生音乐旅程中的引路人，携手共创音乐教育的新篇章。

参考文献

- [1] 曲炳迪. 初中音乐课堂中的节奏教学的意义和策略探讨[J]. 戏剧之家, 2024, (29): 113115.
- [2] 王健, 蒋雨欣. 新课标背景下初中音乐课堂渗透美育的策略研究[J]. 当代音乐, 2024, (08): 4042.
- [3] 刘晓翠. 中国传统音乐融入初中音乐课堂教学的策略探讨[J]. 中国民族博览, 2024, (14): 157159.
- [4] 王英. 在初中音乐课堂教学中提升学生审美能力的有效策略[J]. 甘肃教育研究, 2024, (11): 106108.
- [5] 朱晔. 分析·关联·创作: 初中音乐课堂思考力培养的优化策略[J]. 中国音乐教育, 2024, (03): 1218.
- [6] 王悦. 传统文化走进初中音乐高效课堂的构建策略[J]. 中国音乐剧, 2023, (04): 5357.
- [7] 陈妃. “互联网+”背景下初中音乐课堂教学策略探究[J]. 中国新通信, 2023, 25(13): 233235.
- [8] 教育部. 《义务教育艺术课程标准(2022年版)》[S]. 北京师范大学出版社, 2022.
- [9] 合肥市文化馆. 《巢湖民歌集萃》[M]. 安徽文艺出版社, 2021.