

因势弄潮构建活力课堂

——初中音乐课堂中创设教学高潮的实践研究

张雯

临夏市第二中学

摘要：音乐教育作为美育的核心，其课堂活力直接关乎青少年审美品格与文化认同素养，本文以梯度唤醒认知动能、情境激活情感势能、跨界重构文化效能、评价延续成长势能为实践框架构建初中音乐活力课堂。揭示生成教学高潮的逻辑：当音乐课堂成为习得技法、情感共振、文化解码、自我实现的场域时艺术教育的生命力便在教学相长的能量循环中自然迸发。

关键词：活力课堂；初中音乐；教学高潮

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.06.105

引言

教育场域中的“势”，是学生认知发展的节奏，是艺术文本潜藏的文化势能，更是教学过程中稍纵即逝的生成契机。当音乐课堂陷入割裂操练技术与审美体验的困局时“因势弄潮”便成为破局的关键——它要求教师敏锐捕捉课堂的势能，将音乐符号转化为可感知的审美语言，将音乐元素重构为可共鸣的情感载体。这种“弄潮”是创造性驾驭教学，链接认知规律与艺术规律，在传承文化与个体经验中激活对话。

一、初中音乐课堂中构建活力课堂的育人价值

（一）唤醒主体意识，促进个性化生命成长

活力课堂的本质在于将音乐教育转化为学生主体性觉醒的催化剂，通过差异化教学策略，建立对艺术能力的客观评价与信心。在分层任务挑战中学生突破认知舒适区时获得“高峰体验”，能有效激活其内在潜能，形成“我能学、我会创”的积极心理暗示。这种主体意识的觉醒体现在提升音乐素养中，更迁移为自主解决生活问题的能力。

（二）培育审美心智，涵养文化理解力

音乐作为人类情感的通用语言，在活力课堂中构建起跨越时空的文化对话场域，学生在多维情境中解码音乐符号背后的历史基因、民族记忆与人文精神，逐渐形成“感知美—理解美—创造美”的审美心智结构。这种审美素养的价值在于当学生对比民歌调式理解地域文化差异，借助交响乐章体悟情感表达的复杂性时，实质是在重构价值。

（三）锻造跨界思维，孕育创新实践基因

学科融合的活力课堂是创新思维的孵化器，当学生用数学思维解构节奏律动、用文学意象诠释旋律情感时，

经历的是“分析—整合—创造”的高阶认知过程。这种跨领域思维碰撞拓展认知边界，更在神经科学层面激活大脑不同功能区的协同运作，形成发散性与聚合性思维并重的创新思维模式。在跨学科项目中，学生可以将抽象创造力转化为解决具体问题的能力。

（四）塑形社会情感，奠基协同发展能力

音乐课堂的活力生态本质上是建立一个微型社会关系，在合作创编、小组展演等集体艺术实践中，学生经历着“个体表达—群体协商—达成共识”的社会化过程。这种经历对青春期学生的情感发展有特殊价值：学生在音乐协作中角色分工理解责任；在审美评价互动中学会尊重差异；从艺术成果的集体归属感中强化团队认同。这些社会化情感优化学生的人际交往模式，更建构着未来公民所需的合作意识与共同体精神。

二、初中音乐课堂中创设教学高潮的实践研究

（一）梯度推进添活力——分层教学激活课堂

梯度推进以分层教学为核心动态调整教学难度与目标，构建符合学生认知规律的课堂结构，是为了打破传统课堂“整齐划一”的教学模式，依据学生音乐素养、学习能力的差异将教学目标拆解为递进式任务模块，分层设计遵循“最近发展区”理论，教师精准识别学生现有水平与潜在发展空间，设置“跳一跳够得着”的挑战目标，既避免重复练习的倦怠感，又防止难度过高带来的挫败感。梯度推进更运用螺旋上升的课堂节奏激活教学动能，每完成一个层级任务后，教师及时反馈并动态调整后续难度，最终推动全体学生在感知、表现、创造音乐等维度阶梯式跃升，为课堂高潮积蓄能量。

以七年级上册《歌唱祖国》为例，教师依据学生识谱能力与声乐水平划分三级学习模块。第一阶段巩固基

础，全体学生开始四二拍节奏击打训练掌握行进韵律，同步模唱F调主旋律，重点突破把控附点音符的时值，教师巡回指导音准薄弱学生训练气息支撑。第二阶段为能力进阶环节，教师依据前测数据将学生动态划分为A、B、C三组，实施差异化教学策略。

针对A组（高阶能力学生），采用“和声脚手架”教学法：教师先示范《歌唱祖国》主旋律与二声部的对位，让学生分析D大调属和弦与主和弦的对比；随后提供“固定低音伴奏”“卡农式模仿”两种和声框架，学生小组讨论选择轮唱进入点，用课堂打击乐器模拟军鼓节奏以强化声部层次感，最终轮唱创编二声部。

B组（中阶能力学生）采用“具身化表现”方法：关注歌词“宽广美丽的土地”，教师展示旋律线的起伏走向，学生手持红绸带随四二拍节奏左右摆动，通过空间位移感知乐句；结合“渐强—突弱—渐强”力度符号，设计“张开双臂模拟大地延伸—收拢手势表现情感凝聚—踮脚伸展象征希望升腾”的肢体语言，将抽象力度标记转化为可观察的身体表达。

C组（巩固基础学生）实施“训练精准切片”：针对第三乐句“我们战胜了多少苦难”中的附点节奏与归韵难点，教师分解“战—胜—了”三字的咬字动作，用“齿尖轻触下唇爆破‘战’字—软腭抬高延长‘胜’字鼻音—舌尖弹动强化‘了’字收尾”；同步监测音准，学生对比标准波形调整发声位置，逐步达成字正腔圆的演唱目标。

三组在独立探究后开展“声部互鉴”活动：A组展示轮唱成果时，B组用红绸编舞同步诠释歌词意境，C组则以稳定的主旋律声部夯实音乐基底，形成多维联动的艺术表达网络。课堂尾声，各层级学生自然凝聚为一个整体，当“五星红旗迎风飘扬”的激昂旋律与动态分声部、即兴肢体表现形成一体课堂在全员参与的立体化音乐表达中抵达情感高潮。

（二）情境浸润增活力——多维场景激发共鸣

情境浸润以场景化教学构建了多维度的音乐体验空间，打通了学生认知与情感的双向通道。其价值在于突破“知识灌输”的平面化教学局限，借助场景渲染，使音乐元素与学生的生活经验、情感记忆产生联结，为课堂注入情感驱动力。构建多维场景强调协同感官与心理。利用视觉布景、听觉渲染、动作模拟等多元手段，营造音乐感知环境。激发情感共鸣依托于场景与认知共振，当群体情感在特定音乐节点形成共振时，课堂便自然涌现出具有感染力的教学高潮。这种由内而外迸发的情感，

使音乐教育真正实现以美育人的目标。

以八年级上册《天路》为例，教师授课时要以青藏铁路主题情境为轴线，用“视觉—听觉—动觉”三阶沉浸式体验激活学生审美感知。教师用投影呈现雪山、铁路、经幡交织的全景画面，同步播放火车行进声与藏族牧歌采样，构建“天路时空”。学生手持哈达模拟藏族迎宾礼仪，跟随降E调钢琴前奏的悠长旋律缓步入场，利用移动感知音乐的开阔意境。进入主歌部分，教师让学生关注“神鹰披着霞光”的歌词意象，学生用白色纱巾模拟飞鹰轨迹，以手臂起伏对应旋律线的升降，同时观察投影中朝阳穿透雪峰的实景视频，将视觉光影与音乐渐强关联起来。

教师在教学副歌前，精选青藏铁路修建前后的对比图片并用教室投影分屏展示，左侧呈现2001年冻土区冰棱交错的荒芜地貌，右侧展示2023年列车穿行雪山草甸的壮丽画面。学生分小组观察冻土裂纹与铁轨直线的形态差异，用指尖轻叩课桌模拟火车行进的“哐当”节奏，教师同步弹奏钢琴低音区强化四二拍的推进感。

为具象化音乐力量，学生以6人为一组，用身体协作表现铁路工程元素：第一组手肘相扣弓步下压，模拟桥墩承重；第二组横向排列，通过蹲起起伏表现铁轨穿越冻土动态；第三组站立高举书本，左右晃动模拟列车穿越风区的摇摆。教师指挥动作节奏，当“一条条巨龙翻山越岭”旋律响起时，各组随音乐渐强逐步加快动作频率，身体协作的紧张感与音乐张力同步攀升。高潮环节教师关闭教室灯光仅保留投影里雪山列车的画面并播放韩红原唱版本，提示学生双手轻抚喉部，感受“人间的天堂”乐句中“堂”字的鼻腔共鸣震动。接龙演唱采用“字尾咬字”法，第一位学生以真声演唱“带”字并延长气息，下一位在气息将尽时接力“我”字，依次传递至“堂”字时，全体学生统一转为假声，教师用手势引导声音如列车般渐行渐远。

（三）跨界融合显活力——学科联动拓展视野

跨界融合可以打破艺术门类与知识领域的边界，重构音乐教学的立体化认知体系，学科联动构建“音乐+”的认知网络拓展视野，将文学意象转化为叙事，用历史背景解码作品，以美术构图解析曲式结构，使学生在跨学科关联中多维理解音乐，多元视角交融催生创造性认知。当数学节奏、地理风情、哲学思辨等元素与音乐教学有机融合时，学生就可以突破传统鉴赏模式，在知识体系的交叉点上萌发创新点。学科间的能量交换持续激发课堂的新鲜感，在学生运用跨学科思维形成独创性艺

术见解时课堂教学就会涌现出思维碰撞的高潮，协同发展美育与智育。

教师先播放陕北老艺人原生态演唱的《山丹丹开花红艳艳》，苍凉的拖腔在教室回荡时，投影同步切入黄土高原的地理图——沟壑纵横的等高线如刀刻般与旋律的起伏重叠。教师手持激光笔圈出地图上几处陡峭的V形山谷，让学生思考：“这些褶皱像不像信天游里‘千回百转’的拖腔？”学生恍然大悟，纷纷模仿地图上的曲线用手臂在空中划出旋律线，感受地形与音调的共通点。

随后，教师切换至陕甘宁边区历史影像：黑白画面中，头扎白羊肚毛巾的老乡捧着山丹丹花迎接红军。学生分饰两角，一组用方言喊出“一道道的山来哟——”，另一组以跺脚声模拟行军步伐回应“中央红军到——”。教师适时插入文学点拨：“山丹丹本是山野小花，为什么在歌里成了‘红艳艳’的革命火种？”教师让学生联想语文课本中的比兴例句，对比歌词中的“山丹丹”与《诗经》里的“蒹葭”，发现传统文化中“以花喻人”的特点。音乐结构探究环节，教师将黑板划分为三个区域，分发蓝、红、黄三色粉笔。前排学生用蓝色粉笔从左至右画出绵延的波浪线，对应A段悠长的“山来水来”旋律；中间学生手持节拍器，用红色粉笔在B段标注短促的折线，模拟“千家万户”的切分节奏；后排学生则用黄色粉笔在再现段添加星点，标记“革命力量大”的情感爆发处。当黑板逐渐被色彩填满时全体学生以同心圆队形集结，A段旋律响起，学生手拉手向外扩散，脚步缓慢似踏过高原的沟坎；B段节奏突变，圆圈变为穿梭交织的小组，跺脚声、拍手声与“哎咳哎咳哟”的吆喝声错落交织；待到再现A1段“革命的力量大”时所有人猛然高举双臂。

（四）多维评价续活力——动态反馈驱动成长

多维评价以过程性发展为导向，通过构建“诊断—调节—增值”的评估体系，突破传统终结性评价的局限，动态反馈以实时监测与精准干预驱动成长。教师运用课堂观察、能力图谱、成长档案等工具，捕捉学生在音乐表现、创造、鉴赏等维度的状态及时给予个性化指导。这种伴随式评价使学生始终处于“被看见、被支持”的学习场域，推动其不断调整学习路径与认知策略。多维评价最终循环延续课堂活力，评价数据持续流动使教师能够动态优化教学节奏，学生则在反馈中明确自己的发展方向。

以九年级上册《前门情思大碗茶》为例，课堂采用“一表三色”动态记录法，将评价自然嵌入教学流程。教师以“红黄绿”三色贴纸实时反馈学生表现：红色标记需强化的基础技能（如降B调“碧瓦”尾音气息不足），黄色提示情感表达提升点（缺失“海外归来”乐句的强弱对比），绿色肯定文化理解亮点（如“蝓蝓儿叫”乐句的方言韵味）。学唱环节中，教师巡回指导时在学生乐谱上粘贴对应色标，用板书汇总全班红黄标签高频问题，针对多数学生的红色问题“高音区喉部紧张”，现场示范“含半口温水哼鸣”的放松技巧。

学生每完成一个乐段，即对照三色标记进行“三步自检”：指触红色区调整呼吸，哼唱黄色区重练情感，朗读绿色区歌词巩固文化感知。课堂最后开展“三色转化挑战”——学生选择一张红色或黄色标签，通过30秒针对性练习后展示改进成果，同伴举手投票确认是否可升级为绿色标签。教师最后将全班的色标分布转化为柱状图呈现“技能短板缩减度”与“情感表现成长值”，并布置分层作业：红色标签学生录制“大碗茶”长乐句气息训练视频，黄色标签学生搜集老北京叫卖声模仿旋律，绿色标签学生尝试为歌词“一蓬衰草”创作简笔画并配哼唱旋律。

结语

音乐教育的本质是让跃动的音符成为滋养心灵的甘泉，让课堂的每一刻都蕴含生命力量。上文以《歌唱祖国》《天路》《山丹丹开花红艳艳》《前门情思大碗茶》等经典作品为锚点，通过梯度推进的认知唤醒、情境浸润的情感共振、跨界融合的思维重构、多维评价的成长赋能，探索了一条从“传递知识”到“生成素养”的音乐教育路径。面向未来，期待更多教师以“弄潮”之姿，在坚守艺术规律与拥抱教育变革之间寻求平衡，让每一节音乐课既成为解码传统文化的空间，又化作未来人才的孵化器。

参考文献

- [1] 施怡. 音乐生命中的源泉——浅谈初中音乐课堂中的节奏训练[J]. 当代音乐, 2025, (02): 56-58.
- [2] 张亚丽. 依托“数字化”构建高效初中音乐课堂[J]. 中国民族博览, 2024, (23): 133-135.
- [3] 张雨. “诗乐”在初中音乐课堂中的教育意义[J]. 中国民族博览, 2024, (23): 154-156.
- [4] 缪钰赞. 运用跨学科整合 构建高效音乐课堂[J]. 音乐教育与创作, 2024, (11): 27-30.