

小学音乐情境表演活动的开展与实施策略研究

黄清越

长春市宽城区奋进乡一间小学

摘要：本文基于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》对音乐学科核心素养的要求，探索情境表演活动的系统化实施路径，结合新课标提出的“审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解”四大核心素养，从活动设计、教学实施与评价三个层面提出策略，以期推动小学音乐情境表演活动的常态化开展。

关键词：小学音乐；情境表演活动；实施策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.10.242

引言

随着《义务教育艺术课程标准（2022年版）》的颁布，音乐教育从“知识本位”转向“素养本位”，强调通过实践性、体验性活动培养学生的艺术感知与创造能力。情境表演作为一种融合音乐、戏剧、舞蹈的综合艺术形式，符合新课标提出的“以美育人、以文化人”理念，能够通过角色扮演、场景模拟等方式，让学生在沉浸式体验中理解音乐作品的情感内涵与文化背景。然而，当前小学音乐情境表演活动存在设计形式化、实施碎片化、评价单一化等问题，难以充分发挥其育人价值。在此背景下，对小学音乐情境表演活动的开展与实施策略进行研究具有极大的现实意义。

一、小学音乐情境表演活动的开展与实施的重要价值

（一）激发音乐兴趣，深化艺术感知与情感体验

情境表演活动可以构建沉浸式艺术场景，将抽象的音乐符号转化为可感知的生活体验，有效激发学生对音乐的兴趣与探索欲。例如，在《大鸭和小鸭》的情境中，学生模仿鸭群欢叫、脚板踏步等动作，可以将节奏、音色等音乐要素与肢体语言直接关联，在“玩中学”中自然感知音乐的韵律美与情感表达。这种“具身化”的学习方式符合低龄儿童“动作思维优先”的认知特点，使其在角色扮演中理解音乐与生活的内在联系。而情境表演中的情感代入，如扮演鸭妈妈的关怀、老爷爷的慈爱，则能引发学生的共情能力，用音乐传递温暖、欢快等情绪，促进其情感认知与审美判断力的发展^[1]。

（二）促进综合素养发展，实现跨学科与社交能力融合

情境表演活动既是音乐技能的训练场，更是跨学科素养与社交能力的孵化器。在《大鸭和小鸭》的实践中，学生需进行台词设计理解文学叙事，如鸭群对话中的角色关系，通过道具制作融合美术创意，如手工绘制荷叶、

鸭子头饰等。用队形编排体现空间感知，实现音乐与语文、美术、体育等学科的有机整合。这种跨学科整合可以拓宽学生的艺术视野，更培养其“用艺术解决问题”的综合能力。同时，情境表演中的协作需求能显著提升学生的社交能力，例如在排练中学会倾听他人意见、协调分工冲突，在表演中体验团队成功的喜悦。长期参与情境表演的学生在沟通表达、共情能力、团队协作等核心素养指标上表现更优，体现小学音乐情境表演活动作为“素养培养皿”的深层价值。

二、小学音乐情境表演活动的开展与实施的原则

（一）审美浸润性原则

情境表演活动的设计需立足审美浸润性，借助多感官通道的融合创设具有情绪张力的艺术场域，使学生在情感共鸣中自然内化音乐的美学特质与文化内涵。教师需深度挖掘音乐作品的情感内核，结合视觉、动觉、听觉的协同刺激，构建沉浸式审美情境，引导学生从被动接收转向主动体验音乐的情感表达与精神意境。例如，用调性变化模拟情绪的明暗对比，或利用空间布局呼应音乐的疏密结构，使抽象的音乐符号具象化为可感知的审美意象。情境设计还需紧扣音乐本体的艺术特征，避免形式化表演对音乐核心价值的消解，确保学生在情境中真正实现“以情引思、以美启智”，从而达成新课标“审美感知”与“文化理解”素养的深层渗透。

（二）具身参与性原则

情境表演活动须遵循具身参与性，强调学生利用身体动作、姿态、空间位移等亲历性实践，实现音乐认知的具象建构与创造力的动态生成。具身认知理论指出，身体动作是音乐概念理解的物理载体，如用肢体幅度模拟音高变化，用步伐节奏对应节拍强弱，或以集体走位演绎曲式结构，使抽象乐理转化为可操作的体感经验。教师需设计开放性任务框架，鼓励学生以身体为媒介探索音乐的多元表现可能，而非机械模仿预设动作^[2]。在

此过程中,教师角色应从指令者转为协作者,观察学生的身体反馈动态调整任务难度,支持其从“动作模仿”进阶至“意义创生”。这一原则的核心在于打破“脑体二分”的传统教学模式,使学生在“身脑合一”的实践中发展艺术表现力与创新思维。

(三) 素养整合性原则

情境表演活动应体现素养整合性,采用跨学科知识、多元智能与社会性能力的统整,构建指向“全人教育”的生态化学习网络。音乐情境需成为联结生活经验、学科知识与文化价值的枢纽。一方面,横向融合文学、戏剧、舞蹈等艺术形式,在艺术通感中强化学生的文化认同与跨域思维;另一方面,纵深嵌入合作机制与思辨任务,如利用小组编创中的角色分工培养协商能力,在“音乐-情感-伦理”的辩证讨论中发展批判性思维与价值观判断。教师需以“问题链”驱动高阶思维,引导学生在表演策划、反思、优化中实现音乐学习从技艺训练向人格涵育的升华。

三、小学音乐情境表演活动的开展与实施策略

(一) 明确活动目标,做好活动准备

情境表演活动在课前需以“目标导向性”“资源整合性”与“学生主体性”为核心原则。目标导向性要求教师明确活动目标,将音乐课程标准细化为可操作的任务,例如用情境表演提升学生对二拍子节奏的稳定性或角色对话中的语气表现力。资源整合性强调对教材、教具、多媒体等资源的统筹利用,例如将音乐教材中的歌曲改编为剧本,或利用废旧材料制作道具,既节约成本又增强环保意识^[3]。

例如在一年级音乐“学做小小理发师”的情境表演活动准备中,教师要将活动目标细化,把歌曲《学做小小理发师》里不同理发场景和动作与音乐元素精准对应,像“小小梳子梳起来”对应舒缓平稳节奏以感受二拍子稳定,“小小剪子剪起来”对应切分节奏强化节奏变化感知,“电推刀推起来”模拟短促音体会节奏紧凑感等,同时设计相应肢体动作辅助理解。在资源整合方面,以教材歌曲为蓝本改编成简单剧本,融入场景对话与动作。道具制作上,利用废旧纸盒制作理发店招牌、镜子框架,彩色卡纸剪出理发工具形状,海绵和碎布模拟洗发用品;音效素材则用手机录制梳子梳头、剪刀“咔嚓”、电推刀“嗡嗡”、吹风机“呼呼”等声音,增强情境真实感,既整合了教材、废旧材料和多媒体资源,又明确了提升学生对旋律节奏感知等目标。而基于学生主体性原则,教师制作“角色自选卡”让学生自主选择扮演理发师、

顾客、旁白等角色,并根据学生能力差异微调,为节奏感弱的学生分配旁白角色,设计“AB角”机制确保全员参与。组织学生用彩泥捏理发工具造型、用卡纸绘制装饰图案。此外,课前预留15分钟“试演彩排”时间,教师根据学生表现动态调整任务难度,如节奏把握不准就增加节奏训练环节,台词不熟悉则进行专门辅导,同时设计备用活动方案应对道具损坏等突发状况。

(二) 实施游戏化排练,注重动态生成

在具体实施过程中,教师要利用多感官联动与情境角色代入,使学生自然融入音乐叙事场景。教师需以动态示范和开放性提问为驱动,激活学生的身体表达与情感共鸣。比如在“大鸭和小鸭”表演中,教师可先利用肢体动作模拟大鸭走路时摇摇摆摆的姿态,配合相应节奏的哼唱,引导学生观察动作与节奏的关联;随后以“小鸭的叫声是怎样的,怎样用动作表现”等提问,激发学生联想小鸭“嘎嘎嘎”的叫声与欢快节奏的对应关系。过程中同步播放课前录制的大鸭和小鸭的叫声等音效,强化听觉刺激,并鼓励学生用“欢快摆尾”“相互嬉戏”等即兴动作表现小鸭的活泼与大鸭的慈爱,实现听觉、动觉与视觉的深度协同。

情境表演活动的实施还要依托阶梯式任务链与协作机制,在游戏中深化音乐表现力。教师可设计闯关式挑战,将音乐技能训练嵌入游戏规则。以“大鸭和小鸭”为例,第一关“欢乐出行”要求学生分组模仿大鸭和小鸭走路的动作,需同步跟上歌曲中不同节奏型的稳定性,如大鸭对应的较缓慢、沉稳的节奏,小鸭对应的轻快、活泼的节奏;第二关“互动嬉戏”要求两组学生分别用拍手模拟大鸭的叫声节奏、用跺脚模拟小鸭的叫声节奏,通过声音协作构建大鸭和小鸭互动的戏剧场景;第三关“齐心前行”则结合歌曲中整体的旋律节奏,组织学生以“接力前行”的形式完成动作。教师在此过程中扮演“游戏引导者”角色,利用手势提示节奏变化,如手臂摆动幅度控制速度、动态调整任务难度,并观察学生协作中的创意表达。

当然,实施环节需预留弹性生成空间,要基于即兴创编与跨学科联结深化素养培育。教师应捕捉学生的瞬时反应,引导其将生活经验转化为艺术表达。例如在“大鸭和小鸭”表演中,当学生因“小鸭遇到小水坑”即兴加入跳跃动作时,教师可顺势提问:“小鸭跳过水坑会发出什么声音?用什么音效表现?”,启发学生用小木棒敲击地面模拟跳水坑的音效,用轻快的哼唱表现小鸭的欢快心情。在此过程中,教师可以融入文化理解与价

值引导,对比不同文化中关于鸭子的儿歌或故事的表达方式,组织学生讨论“鸭子在不同文化中的形象和象征意义”;在表演的高潮部分,如大鸭和小鸭一起面对老爷爷赶鸭的情节时,插入人与自然和谐共处的思考:“大鸭和小鸭与老爷爷怎样才能更好地相处?”,鼓励学生创编和谐共处的情节片段,用铃鼓与三角铁合奏表现和谐的氛围。如此可打破“预设剧本”的限制,使音乐表演成为情感表达、伦理思辨与文化认同的融合载体,实现美育与德育的共生。

(三) 实施多元化评价与成长追踪

情境表演活动的成功实施还需要有相应评价的反馈与支撑,要让评价成为学生看见进步的镜子。例如在《春景》情境活动后,教师可设计“三色评价卡”,即绿色成长卡记录学生的突破瞬间,比如“今天你模仿早鸟鸣叫的声音特别逼真,真棒!”或“你设计的拂柳动作轻盈优美,让春景更生动了”;黄色反思卡提示需要改进的方向,例如“如果拂柳时手臂能再舒展一些,就更像春风拂过柳枝啦”,同时附上改进小贴士,如多练习手臂的伸展动作;紫色创意卡收集学生的奇思妙想,比如“下次可以让早鸟用嘴巴衔着花瓣飞”“可以模拟更多春天小动物的声音来丰富表演”。这些卡片可以贴在教室“成长树”上,还可以拍照发送给家长,让评价成为家校沟通的桥梁。在此基础上,教师可以制作“角色徽章”,如最佳模仿奖(模仿鸟鸣或拂柳动作)、自然表现奖、创意灵感奖,用象征性奖励代替分数,让学生在被认可中建立自信。

课后评价要打破教师一言堂,让学生成为评价的主体。在《春景》的表演活动后,教师可以先抛出话题:“你觉得谁模仿的早鸟鸣叫最像?”孩子们会七嘴八舌地说:“小宇模仿的鸟叫声清脆又响亮,就像真的小鸟在唱歌!”“小莉拂柳的动作特别柔和,好像柳枝真的在飘动!”教师顺势引导:“如果让你给小莉提个小建议,你会说什么?”孩子们会提出“如果拂柳的速度再慢一点,就更像春风中缓缓飘动的柳枝了”之类的建议。教师还可以组织“角色互评”,比如让扮演“春风”的同学评价扮演“柳枝”的同学:“你摆动柳枝的动作很自然,不过要是能再多一点起伏,就更像被春风吹动的样子啦!”被评价的学生则回应:“那我下次注意,让柳枝更有层次感!”这种对话式评价既让学生学会欣赏他人,也懂得如何接受建议。教师最后总结时,会强调“每个表现都很重要”,比如“没有大家对各种春天元素的

演绎,我们就无法呈现出这么美的春景啦”,避免学生因评价产生攀比心理。

课后评价的终极目标是让音乐表演成为学生成长的养分。在《春景》活动后,教师还可以设计“生活迁移卡”,引导学生思考:“在生活中,你看到春天的景色时,会想到我们表演中的哪些元素?”学生会写下“我会想到那清脆的鸟鸣声,感觉特别亲切”“我会模仿拂柳的动作,感受春风的轻柔”。教师还可以将表演中的自然意识延伸到生活中,比如提问:“如果看到有人在破坏春天的花草,你会像提醒大家爱护春景一样提醒他吗?”学生会回答“我会说‘请爱护它们,让春天更美丽’”。在此基础上,教师再来组织“文化小侦探”活动,让学生回家和家长一起查找其他国家关于春天景色的诗歌、音乐或绘画作品,对比不同文化中对春天景色的描绘。有的孩子发现:“中国的春景描绘更注重意境,外国的可能更色彩鲜艳!”教师顺势引导:“无论哪里的春天,都充满了生机与希望,都告诉我们要珍惜大自然的美好。”这种跨文化的评价,让学生从音乐表演走向更广阔的世界。

结语

总之,小学音乐情境表演活动以多感官沉浸唤醒审美感知,以游戏化创编激发艺术表现力,以文化对话深化价值认同,使音乐课堂从技艺训练升华为美育载体。其核心价值在于构建“身—情—思”三位一体的素养整合路径,让音乐教育真正成为滋养儿童精神世界的“活水源泉”。

参考文献

- [1] 吴铮铮. 情境:小学音乐教学编创力培养的载体[J]. 中小学音乐教育, 2025(1): 19-22.
- [2] 曾春燕. 教材歌曲“活”起来——中小学音乐教师教材歌曲情境表演唱的实践与探索[J]. 中国音乐教育, 2023(1): 10-16.
- [3] 黄仕琴. 小学音乐情境教学法的实施策略探索[J]. 电脑校园, 2023: 8437-8438.
- [4] 蔡云菲. 情境教学法在小学音乐教学中的应用策略与价值[J]. 乐器, 2024(4): 62-65.
- [5] 覃庆红. 乐海有乐“境”作舟——浅析小学音乐课堂情境创设的有效运用[J]. 炫动漫, 2024(9): 0124-0126.

作者简介:黄清越(197205-),女,汉族,吉林省长春市,本科,研究方向:音乐。