

教中有玩，玩中促教

——小学音乐课堂调控艺术的实践研究

肖爱玲

清溪镇教育管理中心

摘要：本文探讨小学音乐课堂调控艺术，针对“教”与“玩”的矛盾，提出“教玩相融”策略。通过游戏化与情境化教学，融入音乐知识，激发儿童兴趣；实施差异化教学，满足个体需求；教师转型为引导者与协作者，提升课堂调控能力。实践显示，该策略提高了学生学习兴趣与参与度，增强了音乐素养。

关键词：小学音乐；课堂调控；教玩相融；游戏化教学；差异化策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.11.248

引言

小学音乐教育，承载着美育启蒙、情感陶冶、创造力激发和人格塑造的多重使命。理想的音乐课堂，应是孩子们心灵自由徜徉、乐声与欢笑交织的艺术乐园。然而，现实课堂中常面临一个核心矛盾：如何在保障教学目标有效达成的同时，充分激发儿童的天性，让他们在主动参与和愉悦体验中自然习得音乐素养？传统的单向灌输模式易陷入枯燥，忽视学生主体性；而一味追求趣味性，又可能使课堂流于形式，偏离学习本质。因此，探索并实践一种精妙的课堂调控艺术，在“教”与“玩”之间寻求动态平衡，并贯穿“因材施教”的原则，成为提升小学音乐教学质量的关键课题。本文立足于实践研究视角，聚焦课堂调控策略，旨在探索如何通过智慧的调控，实现“教”中有“玩”，“玩”中促“教”，让每个孩子都能在适合自身特点的“乐玩”情境中获得音乐成长。

一、剖析：立场张力下的课堂困境

小学音乐课堂的调控难点，根源在于教育活动中固有的立场差异：

（一）教师立场：以“教”为本的秩序诉求

从教育者视角出发，教师肩负传授系统音乐知识（乐理、技能、文化）、培养基本音乐素养、维护课堂秩序、确保教学效率的责任。其核心诉求在于“教”的有效性和可控性。这往往体现为：强调教师主导、预设清晰的教学流程、重视知识点的准确传递、要求学生的专注与纪律。这种基于责任感的“教”的立场，

是保障教育基本功能的基础。然而，若调控失当，过度强调控制与统一进度，极易压抑儿童活泼好动、乐于探索的天性，使课堂氛围沉闷，学生被动接受，兴趣减退，创造性思维受限。例如，机械的识谱练习、刻板的歌唱训练，若缺乏趣味性包装和个体关注，容易让学生望而生畏。

（二）儿童立场：以“趣”为先的游戏天性

儿童是天生的探索者和游戏者。他们的学习动力主要源于兴趣、好奇心和直接体验带来的快乐。在音乐课堂上，他们渴望的是：自由表达的空间、新奇有趣的体验、同伴间的互动合作、身体律动的机会、获得成就感的满足。对他们而言，“好课堂”意味着好玩、有趣、能参与、被尊重。纯粹的、缺乏情感投入和身体参与的“教”，难以真正触动他们。当课堂调控过度偏向“教”的秩序，忽视“玩”的乐趣和个体差异时，学生容易感到束缚、厌倦，甚至产生抵触情绪，导致学习效果不佳，背离了音乐教育愉悦身心、发展潜能的本意。

由此可见，“教”与“玩”并非截然对立，而是音乐教育不可或缺的两翼。成功的课堂调控艺术，其核心就在于化解这种立场张力，变“教”与“玩”的割裂为“教玩相融”的动态统一，并在此过程中敏锐地“因材施教”，满足不同学生的需求。

二、实践：构建“教玩相融”的调控艺术

基于上述分析，在实践中，我们着力探索并实施了一系列旨在融合“教”与“玩”，体现“因材施教”的课堂调控策略：

(一)策略核心：游戏化与情境化——让“教”在“玩”中自然发生

将教学目标巧妙地融入游戏和情境，是调控课堂氛围、激发学习动机的关键艺术。

1. 设计结构化音乐游戏

“节奏接力”游戏：将不同节奏型卡片放入盒子，小组传递。学生A抽卡模仿节奏后，需创造一个新节奏拍打出来传递给B，B模仿A的新节奏后再创造传递给C...如此循环。此游戏调控要点在于：规则清晰（保证秩序）、节奏难度梯度设计（照顾差异）、鼓励创新（激发高阶思维）、小组竞争与合作（提升参与度）。教师需即时观察各组进度，调控游戏节奏和难度，并对有困难的学生给予个别提示（因材施教）。

“旋律、歌词接龙”（复习与创造）：教师可设定主题（如“春天”、“动物”），学生需围绕主题即兴接唱、接词。调控艺术在于：设定开放性但有限制的框架（引导方向）、提供起始句范例（降低门槛）、接纳不同水平的答案（包容差异）、营造安全宽松的氛围（鼓励表达）。“音乐寻宝”（综合运用）：将教室布置成“音乐岛”，藏匿代表不同音乐要素（如音符、力度记号、乐器图片）的“宝藏卡”。学生分组，根据听到的音乐片段线索（如“强弱的对比”、“跳跃的音符”），寻找对应的宝藏卡并解释其含义。教师调控：精心设计线索音乐（紧扣目标）、清晰讲解规则（保障效率）、动态调整任务难度（分组分层）、引导小组讨论（促进合作）。

2. 构建沉浸式音乐情境

语言描绘引发想象，为乐曲或歌曲创编故事，或根据故事选择/创作音乐。例如，聆听《动物狂欢节》片段，分组讨论并表演对应动物的动作和声音。调控艺术：提供故事框架或关键词（支撑创作）、分配不同角色（让每个学生有事可做）、利用道具服装（增加趣味）、引导关注音乐如何描绘形象（回归音乐性）。

更可调控环境；环境创设增强代入感，如《小星星》，拉上窗帘，使用星空灯，分发“星星”道具（小闪灯或卡片）。引导学生用不同的身体姿态（坐着唱如安静小

星，站着摇摆唱如闪烁明星）、不同的声音（轻柔、明亮）表现歌曲意境。

3. 善用多媒体与技术工具

使用GarageBand, MuseScore等软件或在线工具，将抽象音符、旋律线、和弦走向可视化，让声音“看得见”。例如，用动画展示音符高低与旋律起伏的关系。调控要点：工具服务于教学目标、设计直观有效的视觉呈现、鼓励学生尝试操作。互动音乐APP平台：利用节奏训练、简单作曲类APP进行课堂小竞赛或合作创作。调控要点：选择适合年龄和目标的APP、明确操作规则和时间限制、关注技术使用中的互动与反馈。

(二)调控根基：因材施教的差异化策略

“教玩相融”的调控艺术必须建立在对学生个体差异的尊重与回应之上。

1. 兴趣分层：设计活动时预留“自选”空间。例如，在“表现春天”的主题活动中，学生可选择唱歌、用打击乐器模拟雨声风声、用身体律动表现植物生长、绘画音乐感受等不同方式参与。教师调控：提供多样化选项、鼓励尝试新方式、对特殊兴趣给予资源支持。

2. 能力分层：在同一游戏中设置不同难度任务。如在“节奏接力”中，基础任务是模仿，进阶任务是创造2小节节奏，挑战任务是创造并指挥小组完成。教师根据观察动态分配或建议学生选择适合的任务。灵活运用同质分组或异质分组。教师需明确各组目标并提供差异化的指导和支持。

3. 风格适应：关注内向与外向、好动与安静学生的不同需求。为内向学生创造安全的小组发言机会或非言语表达途径（如画画、选择乐器）；为好动学生设计需要身体移动的任务；为安静学生提供需要专注聆听和分析的环节。调控在于观察、理解并灵活调整互动方式。

(三)调控保障：教师角色与课堂管理成功的调控离不开教师角色的准确定位和有效的课堂管理

1. 教师角色：从主导者到引导者与协作者，“玩”的设计师——精心设计蕴含教学目标的游戏与情境。“学”的引导者——在“玩”的过程中敏锐观察，提出启发性问题（如“刚才这个节奏给你什么感觉？”、“怎样让

我们的演奏听起来更像暴风雨?”),引导学生发现、思考、总结音乐知识。“场”的调控者——营造积极、安全、尊重的氛围,建立清晰的规则和信号(如特定的旋律代表安静),灵活应对课堂生成,平衡自由探索与必要规范。

“差异”的回应者——持续观察学生表现,提供个性化的鼓励、挑战和支持。

2. 动态课堂管理:游戏前明确规则、时间、目标,活动中用简洁的语言或信号提示,积极的正面引导,多关注和表扬期望行为(如“第三小组的讨论既热烈又有序!”),而非仅批评问题。灵活的节奏调控——根据学生状态和活动进展,适时调整活动时长、转换环节、插入小放松或聚焦活动。有效的反馈机制——提供即时、具体、建设性的反馈,不仅评价结果,更关注过程和努力。

三、成效与反思:调控艺术的实践回响

通过系统性地实践上述调控策略,课堂呈现出积极变化。

学生层面:学习兴趣显著提升,课堂参与度(举手发言、主动尝试、小组合作积极性)明显提高,学生表现出对音乐课的期待;主体性增强:学生在游戏和情境中更敢于表达自己的想法、进行音乐创造(如创编节奏、动作、简单旋律片段);音乐素养在体验中生根:在愉悦的“玩”中,学生对节奏、音高、音色、力度、音乐情感等要素的感受力和理解力得到更自然和深刻的提升,合作意识、规则意识也同步发展。

课堂氛围层面:课堂氛围更加活跃、民主、和谐,“教”的严谨与“玩”的乐趣有机融合,师生互动、生生互动更加积极有效。

教师层面:教师对课堂动态的观察更敏锐,调控意识和能力增强,对“教”与“玩”关系的理解更辩证,教学设计更具创意。

挑战与反思:1. 预设与生成的平衡:游戏化和情境化教学更依赖课堂生成,对教师的临场调控能力要求极高。如何既保证教学目标的达成,又能智慧地抓住生成性资源进行深度引导,是持续的挑战。2. 深度与广度的兼顾:在追求趣味性和参与度的同时,如何确保学生对音乐知识、技能的深度学习,避免活动流于表面热闹,

需要精心设计活动内涵和引导问题。3. 评价体系的适配:传统的评价方式难以全面评估学生在“教玩相融”课堂中的表现(如创造力、合作能力、情感体验)。需要探索更过程性、多元化、表现性的评价方法。4. 资源与时间的限制:多媒体工具、道具的准备,以及游戏化情境化教学本身可能需要更多时间和资源投入。

结语

小学音乐课堂调控的艺术,本质上是在尊重教育规律和儿童天性的前提下,寻求“教”与“玩”动态平衡、相互促进的智慧。本研究通过实践探索表明:“因材施教”是起点:理解并尊重学生的个体差异(兴趣、能力、风格),是进行有效课堂调控、实现“乐玩其中”的前提。“游戏化”与“情境化”是关键路径:将教学目标巧妙地转化为富有吸引力的游戏和沉浸式情境,是让“教”在“玩”中自然发生、让“玩”承载学习深度的核心策略。“教玩相融”是目标境界:成功的调控不在于非此即彼的选择,而在于将“教”的严谨目标融入“玩”的愉悦形式,让“玩”的体验服务于“教”的深度达成,形成和谐统一的教学场域。教师角色转型是保障:教师需从主导者转变为精心的设计者、智慧的引导者、灵活的调控者和差异的回应者。实现“因材施教”,乐“玩”其中,是一个持续的实践、反思和优化的过程。它要求教师不仅具备扎实的音乐素养和教育理论,更需拥有敏锐的观察力、灵活的应变力和深沉的教育情怀。唯有如此,小学音乐课堂才能真正成为一方启迪智慧、陶冶情操、激扬生命活力的艺术沃土,让每个孩子在美妙的乐声中,找到自己的成长节奏,享受学习音乐的真正乐趣。

参考文献

- [1] 贺莉莉. 课堂调控:让课堂“活而不乱”[J]. 甘肃教育, 2011(9): 1.
- [2] 何莹洁. 两个笑脸的启示——如何利用评价手段调控音乐课堂[J]. 中国音乐教育, 2006(9): 3.
- [3] 陈红久. 音乐教学中的“调控”与“放活”[J]. 中小学音乐教育, 2003(7): 3.