

四法融情脉，四韵润童心

——《外婆的澎湖湾》教学的素养生长实践

梁建业

东莞市石龙镇中心小学

摘要：本文以人音版五年级《外婆的澎湖湾》教学设计为载体，基于2022版艺术课程标准要求，构建“理论层—策略层—实践层”三级论证体系。通过“情脉筑基、双声共情、情文迁移、情韵升华”四法联动，实现“乐韵、情韵、乡韵、国韵”四韵生成，形成可复制的音乐教学素养落地模型。研究选取东莞市石龙镇中心小学五年级3个班级（120人）作为实验对象，通过一学期的教学实践，结合课堂观察、学生作品分析、家长反馈等多维度数据，验证了以情为脉的教学策略对提升学生审美感知、艺术表现、创意实践与文化理解核心素养的显著效果。

关键词：情脉教学；音乐素养；四法四韵；艺术新课标；教学实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.11.132

引言

2022版《艺术课程标准》明确提出“以美育人、以美化人、以美润心”的核心目标，强调音乐教学需超越技能传授，成为滋养情感、培育文化认同的生命体验。

《外婆的澎湖湾》作为一首承载着祖孙亲情与地域记忆的经典歌曲，其“晚风、沙滩、脚印”等意象天然蕴含着个人情感、家乡情怀与民族记忆的多重密码，为情脉教学提供了绝佳载体。然而，传统教学中存在三重割裂：其一，重旋律演唱轻情感挖掘，将歌曲简化为节奏与音准的训练；其二，重文本解读轻生活联结，未能激活学生与本土文化（如东莞石龙镇的地域符号）的天然亲近；其三，重个体表现轻文化升华，难以实现从个人情感到家国情怀的自然过渡。基于此，本文立足东莞石龙镇中心小学的教学实践，以《外婆的澎湖湾》为样本，构建“情脉筑基、双声共情、情文迁移、情韵升华”四法联动策略，旨在通过“乐韵、情韵、乡韵、国韵”的递进生成，探索音乐核心素养落地的有效路径。

一、理论基础：情脉教学的逻辑建构与课标呼应

情脉教学理论源于2022版《艺术课程标准》“以美润心”的核心理念，强调以情感脉络贯穿音乐教学全过程。美国教育家杜威“做中学”理论指出，儿童的认知发展需通过“动作—感知—情感”的体验链条实现，这与情脉教学中“情境体验—情感共鸣—文化认同”的递进逻辑高度契合。我国美育专家叶澜提出的“生命课堂”理论，更要求音乐教学应成为师生情感互动的生命场域，而非单纯的技能训练。

在《外婆的澎湖湾》教学中，情脉呈现三重维度的交织：其一，歌曲文本自带的祖孙亲情脉络，通过“晚风、沙滩、脚印”等意象构建温暖的童年记忆；其二，学生

与家乡的情感联结，表现为对地域文化符号的天然亲近（如东莞石龙镇的“金沙湾”“龙舟”）；其三，从个人情感到家国情怀的升华路径，即通过“家庭—家乡—国家”的情感递推，实现文化认同的进阶。这种多维情脉结构，为“四法四韵”教学体系的搭建提供了立体框架。

2022版艺术课标将核心素养细化为审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解四大领域，与本文的教学策略形成精准对应：情境孕情法聚焦审美感知，通过多感官联动培养学生对音乐情感内涵的捕捉能力；合唱融情法强化艺术表现，以声部协作训练“有感情地演唱与合作”；创编延情法落实创意实践，鼓励学生在改编、创作中深化对音乐的理解；多维融情法指向文化理解，引导学生在音乐中认同家乡文化与民族精神。此外，东莞市“每周一歌”活动的长期开展，使学生积累了丰富的音乐体验，为本次教学中的情感深化提供了认知基础。

二、情脉筑基：情境孕情法塑乐韵

（一）情境孕情，感知乐韵

教学以情境创设为认知切入点，遵循“具象感知—联觉建构—情感共鸣”的思维路径：

1. 环境具象化：课前在教室悬挂澎湖湾沙滩实景图、渔船模型，墙面贴满椰林剪影，循环播放海浪白噪音（音量控制在40分贝，模拟自然环境音效）。通过视觉符号（蓝白主色调、沙滩纹理）与听觉锚点（浪涛的强弱交替），89%的学生在课前问卷中表示“仿佛置身海边”，快速建立空间联想。

2. 动作联觉训练：将4/4拍节奏转化为“海风与海浪”的身体表达——学生以手臂波浪摆动模拟海风（匀速运动，对应弱拍），手掌拍腿表现海浪（强拍重拍、弱拍轻拍）。课堂实测显示，经过15分钟训练，学生对

节奏型的识别准确率从初始的62%提升至89%，肌肉记忆有效强化了抽象节奏的感知。

3. 多媒体情境融合：播放澎湖湾延时摄影视频（时长2分钟），画面呈现“浪花起伏—云影移动—潮汐涨落”的自然节奏。学生需用体态律动呼应：浪花高时踮脚抬手，浪花低时屈膝俯身，云影移动时侧身滑动。这种“视觉节奏（画面动态）—听觉节奏（海浪声）—动觉节奏（身体动作）”的三维联动，使学生直观感受到“音乐源于自然”，为理解歌曲的韵律奠定基础。

（二）吉他伴奏，锚定情韵

吉他音色的温暖特质与歌曲的怀旧氛围高度契合，教学通过“力度编码—互动训练—乐器协同”的设计，将音色与情感建立直接关联：

1. 力度情感编码：A段（“晚风轻拂澎湖湾”）采用“下扫强拍+上扫弱拍”的指法，以明快的节奏表现“活泼跳跃”；B段（“拄着杖，慢慢走”）切换为“指弹分解和弦”，拇指在低音弦的延音营造“抒情眷恋”。教师通过图谱标注（强拍用△，弱拍用○），帮助学生理解“力度变化即情感变化”。

2. 互动律动游戏：设计“吉他口令”反应训练：教师随机改变扫弦速度（从60拍/分钟升至90拍/分钟），学生需立即调整拍手节奏。课堂观察显示，经过3轮训练，学生的反应速度从平均3秒缩短至1秒，对音乐速度的敏感度显著提升。

3. 乐器协同强化：分发三角铁（强拍敲击）、沙锤（弱拍摇晃）、木鱼（次强拍点击），要求学生根据吉他伴奏的力度变化调整演奏强度。例如，A段时三角铁重击、沙锤快速摇晃，B段时三角铁轻敲、沙锤缓慢晃动。课后访谈中，学生表示“通过乐器配合，好像能‘听’到外婆说话的语气”，实现了从“感知乐韵”到“理解情感”的过渡。

三、情共双声：合唱融情法铸情韵

“情韵”的核心是情感的共鸣与表达，合唱作为多声部协作的艺术形式，天然适合传递“对话式”情感。本环节以“二部和声+角色扮演”为载体，使学生在声部交织中体会祖孙亲情，将抽象的情感转化为具象的声言表达。

（一）二部和声，共情传情

教学将歌曲改编为二部和声，以“提问—回应”的逻辑构建婆孙情感互动：

1. 声部关系设计：主旋律（G大调）为“我”的视角，采用主音体系（以1、3、5为主音），旋律线条平稳，如“晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩”；副旋律为“外婆”的回应，融入属音（7）和下属音（4），形成“呼应感”，如“将

你手轻轻挽，脚印两对半”。教师用彩色图谱展示声部关系：主旋律用蓝色线条，副旋律用橙色线条，交叉处标注“情感交汇点”。

2. 三阶训练法：①单音模唱：用“柯尔文手势”辅助音高训练——主旋律唱“1”时手掌平伸，副旋律唱“7”时指尖上挑，通过肢体记忆巩固音准（训练后音准合格率从71%升至92%）；②回声轮唱：主旋律唱“晚风吹拂澎湖湾”后，副旋律延迟两拍接唱“那是外婆拄着杖”，通过“强—弱”力度对比，模拟婆孙对话的语气轻重；③织体融合：在“脚印两对半”段落，引导两声部从“平行进行”（情感疏离）转为“斜向交织”（情感升温），学生通过调整音量（主旋律渐弱、副旋律

（二）角色扮演，融情塑韵

针对高音声部的情感表达难点，教学引入“角色具象化”策略，将《外婆的澎湖湾》中的“老船长”形象转化为肢体表演符号。教师先解析歌曲背景中“老船长”的象征意义——作为童年记忆的守护者，其音乐形象对应B段高音区的坚定音色。角色扮演实施分三步推进：

1. 形象与音色关联：播放老船长航海纪录片片段（时长1分钟），引导学生观察“眺望远方”的肢体姿态（躯干挺拔、手臂前伸），并模仿其“胸腔发声+头腔共鸣”的厚重音色。学生李某在周记中写道：“像老船长一样唱歌时，感觉自己充满了保护外婆的力量。”

2. 动作与旋律同步：将高音区旋律“还有一位老船长”拆解为动作序列：“还”字对应右手指向远方，“有”字左手叉腰，“船”字踮脚抬手。每个动作精准对应音符时值（四分音符对应1拍动作，八分音符对应半拍），使音高感知与肢体记忆绑定。

3. 舞台化展演：高音声部学生佩戴船长帽，在合唱中加入“望远镜手势”“踏步前进”等戏剧化动作；低音声部以“摇椅步”（左右轻晃）呼应，形成“船长引领—婆孙依偎”的视觉叙事。展演视频分析显示，学生的情感投入度（通过面部表情、肢体幅度评分）较初始提升41%。

四、情文迁移：创编延情法生乡韵

（一）改词移情，文情共振

“乡韵”是学生对家乡文化的音乐化表达，本环节通过“歌词改编+打击乐创编”，引导学生将地域记忆融入音乐，实现从“理解他者”到“表达自我”的跨越。

1. 地标意象筛选：组织学生分组调研石龙镇地标，提取“金沙湾东江堤”“欧仙古桥”“龙舟码头”等符号，对比原曲“澎湖湾沙滩”“老船长”的意象结构，建立“家乡地标=情感载体”的认知。例如，将“沙滩”对应“东江堤”，“海浪”对应“江潮”。

2. 歌词格律重构：保留原曲 G 大调 4/4 拍框架，将“晚风轻拂澎湖湾”改编为“东江堤岸晚风凉”（“堤岸”为阴平，“凉”为阳平，平仄搭配维持吟诵美感）；加入方言化表达，如“金沙湾里浪打浪，阿公讲古榕树下”（“阿公”为粤语称谓，“讲古”指讲故事）。学生改编作品中，80%的歌词包含具体地名，实现了“从抽象到具象”的转化。

3. 记忆绑定分享：开展“我的金沙湾故事”主题会，学生将改编歌词与童年记忆绑定。例如，学生张某改编“脚印两对半”为“龙舟鼓点咚咚锵”，并分享：“每年端午节，爷爷都会带我去金沙湾看龙舟，鼓声比这首歌的节奏还热闹。”这种分享使地域符号转化为可感知的情感记忆。

（二）打击乐伴，乡韵升华

依托打击乐器的节奏表现力，形成“乡土节奏采样—律动编码—文化认同”的升华路径：

1. 本土节奏提取：组织学生录制石龙龙舟赛鼓点（“咚—咚—咚咚咚”，前八后十六+切分音型），与原曲 A 段节奏（“×× ×× | ×× ×—|”）对比，发现两者均具有“强—弱—强—强”的动力感，为融合创作提供基础。

2. 乐器组合创编：设计“三角铁+鼓棒+沙锤”的搭配：三角铁高频音色模拟江面波光（每小节强拍敲击），鼓棒刮擦鼓面表现龙舟划水（附点节奏型），沙锤摇晃呼应江潮涌动（十六分音符）。学生在创编中提出“用课桌代替鼓面”“用拍手模拟龙舟号子”等创意，使乐器选择更贴近生活。

3. 文化意义赋予：在“金沙湾龙舟赛”段落加入“咚咚锵”的方言吆喝，学生边演奏边模拟划桨动作（左臂前伸划水，右臂后摆发力）。课后测评显示，79%的学生能阐释“打击乐节奏里的团结精神”，实现了从“节奏模仿”到“文化理解”的升华。

五、情韵升华：多维融情法润国韵

（一）家国联情，搭建认知阶梯

以情感脉络串联为核心，构建“个人—家乡—国家”的认知链条：

1. 情感线索挖掘：解析《外婆的澎湖湾》中“脚印两对半”的亲情叙事，延伸至《我的祖国》“一条大河波浪宽”的家国意象，通过“外婆的澎湖湾（个人—石龙的金沙湾（家乡—祖国的江河（国家）”的地域递推，帮助学生理解“家是最小国，国是千万家”。

2. 多维体验设计：地理联动：在地图上标注澎湖湾、金沙湾、长江、黄河的位置，用不同颜色线条连接，直观展示“从海岛到江河”的空间扩展；

3. 音乐融合：用竖笛吹奏《外婆的澎湖湾》副旋律（“3 5 6 | 5 — |”）与《我的祖国》主旋律（“5 6 1 | 2 — |”）的衔接片段，感受旋律递进中的情感升扬；

4. 跨学科作业：布置“音乐+语文”任务，用五感描写法仿写《我的祖国》歌词（如“视觉写金沙湾晚霞染红江面，听觉记龙舟鼓点震响两岸”）。学生作品中，“荔枝红透古桥边”“东江水流向天边”等句子，实现了家乡意象与祖国山河的自然融合。

（二）文化延情，构建传承闭环

以实践活动为载体，推动文化认同转化为传承行动：

1. 国韵元素植入：在《石龙的金沙湾》创编中，引导学生加入“岭南镬耳墙”（建筑符号）、“粤剧梆板”（戏曲元素）等文化符号，将“阳光沙滩”改编为“荔枝红透古桥边，粤曲声声绕屋檐”，使地域文化与民族艺术交融。

2. 跨歌曲联唱设计：编排《外婆的澎湖湾》《石龙的金沙湾》《我的祖国》联唱，在《我的祖国》高潮处加入龙舟鼓点与方言吆喝，形成“童谣—乡音—国歌”的情感递进。舞台实践中，学生的演唱音量较单首歌曲提升 15 分贝，情感投入度显著增强。

3. 家乡乐韵收集计划：鼓励学生录制祖辈传唱的粤剧选段、民谣（如《月光光》），与课堂创编作品汇编成《石龙音画》电子专辑，在校园文化节展演。家长反馈显示，73%的家庭参与了此项活动，其中学生王某的爷爷专门找出珍藏的粤剧唱片，与孙子共同整理《荔枝颂》的演唱技巧，实现了“课堂—家庭—社会”的传承闭环。

结语

《外婆的澎湖湾》的教学探索，以情为线串联起音乐与成长的密码。从情境里的海浪声唤醒童年的向往，到合唱中声部交织传递祖孙间的温情絮语；从改编歌词时植入的“金沙湾”“龙舟鼓”等家乡印记，到联唱时《我的祖国》旋律里奔涌的家国情怀，学生在“情境孕情、合唱融情、创编延情、多维融情”四法联动中，不仅触摸到音乐的温度，更在“乐韵、情韵、乡韵、国韵”的层层递进中，将文化之根深深扎进心灵土壤。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部.《义务教育艺术课程标准》(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.
- [2] 杜威.民主主义与教育[M].王承绪,译.北京:人民教育出版社,2001.
- [3] 曹理.音乐学科教育学[M].北京:首都师范大学出版社,2000.
- [4] 钱初熹.艺术素养的培育与评价[J].全球教育展望,2021(05):3-15.