

提升学生教育教学能力研究

——“花式”音乐课的探索与思考

林蕾¹ 刘凤²

1. 萍乡学院艺术学院; 2. 萍乡市第七中学

摘要: 音乐课程是义务教育中的必修课, 学校音乐教育为培养学生核心素养发挥重要作用。我们将如何培养学生的兴趣, 激发学生的学习热情, 引导学生感受与体验音乐的美, “让音乐属于每一位孩子”。在音乐教育专业的音乐教学法课堂实践中, 笔者观察到, 学生习惯了“精英教育”的教学与学习模式, 忽略了义务教育音乐课程是“大众教育”, 出现“孩子喜欢音乐不喜欢音乐课”系列问题。本文以“花式”音乐课的探索与思考为题, 中小学学生为研究对象, 在“描红”过程中寻找灵感, 结合教学实践, 师生一起玩转音乐课堂。

关键词: “花式”; 音乐课; 教学设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.05.141

引言

学校音乐教学法是音乐教学专业的必修课, 既要掌握音乐教学理论知识 和教学方法, 还需有扎实的奏、唱、跳、编和表达等能力, 随着时代的发展和社会的进步, 现对中小学音乐教师的要求愈来愈高, 如何“让孩子不仅喜欢音乐还喜欢音乐课”这个问题值得思考, 音乐课中的“唱歌课”如何让孩子们重复不厌唱, “欣赏课”如何让孩子们复听不困等问题得到有效解决。

“全国中小学音乐课大赛”是国内最高规格的音乐教学大赛活动, 每三年一届, 比赛者来自不同的地方, 观摩者均为一线音乐教育工作者, 他们均对学校音乐课堂做过研究, 其中包括马超的高中音乐欣赏课《音乐与生活》和何静的初中音乐唱歌课《青春舞曲》等等, 巧妙的教学设计, 先进的学习方法, 精湛的教学语言, 成了学生的效仿对象, 在课题研究过程中学生积极参与了优质课“描红”活动, 具备一定的教学基础后, 并“花式”音乐课切入, 将音乐教学的理论知识与实践相结合, 分析学校音乐教材, 根据不同年龄段学生的学习心理和能力设计音乐课。为提升学生审美能力、想象力和创造力, 继承和发展各民族音乐文化, 理解世界音乐文化的多样性, 为增强文化自信打好基础, 也对未来音乐教育的发展起着积极的作用。笔者将与音乐教学专业学生共同思考与探究, 如何引导中小学学生“花式”玩转音乐课堂, 也进一步提高自身的教学能力。

在义务音乐教学的课堂中, 怎样让学生不仅喜欢音乐也喜欢音乐课, “花样学”少不了, 激发学生对音乐的兴趣, 丰富音乐课堂。在音乐教学设计中, 教师要做详细的教材分析, 其中包括对教材、学生和学校环境的了解, 也要抓住音乐本身具备的特点设计, 可助攻教

学效果, 采取有趣、多样的方法来讲授音乐基础知识与技能, 让学生在音乐课中获得全面的知识, 提升审美能力。

一、有效备课

好的音乐课, 备课是关键。授课前教师都要做详细的教材分析, 音乐教材、教学环境、学生情况以及教学设计紧随时代步伐等等。备课过程中值得教师特别关注的分别有教材的整体性, 以学生为主体, 立足于学生核心素养的培养。自2022年新课标发布后, 教育者都在思考与探索。

音乐教材分析其中包括音乐教材(义务教育阶段1-9 年级)、艺术课程标准、教师用书、音响资料、学生学习基本情况、学校环境等进行全方位了解, 教师从整体出发, 通读相关教材, 熟悉指导性文件音乐课程标准的相关要求, 根据地方文化与自身优势, 建立特色教学理念与基本教学框架。教师提取所授年级教材进行多角度分析, 了解教材编写意图, 从年级教材、单元、课时、某个知识点分析, 从整体到部分, 充分把握学生已经掌握什么? 学生需要掌握什么? 我要教什么? 三个方面的问题, 能够较好地书本知识进行转化与传输。其次, 教材与教辅资料, 教辅资料其中包括教师用书, 音响资料以及互联网获取的共享资源等等, 均是教辅资料, 教师可根据教学目标与教学设计在其中选取合适的资料结合多媒体进行教学, 丰富音乐课堂, 获得良好的教学效果。

在义务教育阶段的音乐课, 应当面向全体学生, 音乐课的全部音乐活动以学生为主体, 师生互动。学生是主体, 鼓励学生积极参与音乐活动, 从而激发学生的感知能力、表现能力、审美能力和创造能力。在教学设计中如何将学生感受放在首位, 充分了解学生的基本情

况，根据学生的审美心理与年龄设计音乐活动。

熟悉校园环境在一定程度上可助攻课堂，现许多学校有音乐教室，其中有多媒体、钢琴、镜子、可移动桌椅与其他教具等等。音乐“第二课堂”文化活动，晨播、课间和放学，教师可根据这些课余时间，巧妙的设计并融入相关音乐，利用校园广播资源，播放合适的音乐，巩固教学内容，让课堂音乐更贴近学生的生活，聆听经典的音乐，享受音乐的美。

二、结合音乐特征设计教学

（一）弥漫性

音乐是一门听觉艺术，古语说：“书读百遍，其义自见”，同样，“歌听百遍，终生不忘”。著名音乐教育家铃木先生认为：“只要能为儿童创造一种类似于祖国语言环境的优良音乐环境。让儿童每天沉浸其中，任何儿童都可以轻易的掌握人类越文化的最优秀遗产。”音乐本身具有弥漫性，教学设计中教师可抓住此特点设计教学，让学生在聆听、感受、体验和引导下，体会到音乐的魅力。因此，在音乐课堂上，让学生通过“花式听”，例如，电影导入、主题律动、教师技能的呈现、学唱、欣赏不同演唱、演奏家或各类乐器的演绎等。在40或45分的音乐课堂中将作品“花式”重复，引导学生聆听、理解和感受音乐的魅力。

（二）不确定性

音乐本身具有非语义性和非具象性，自然就产生了不确定性。聆听者感受是主观的，又称为“三度创造”，因此又让音乐具有创造性，聆听者可根据自己的主观体验进行再创造，不是简单的复制过程，而是有个性的思想构建过程。根据音乐的不确定性设计教学，教师引导学生通过聆听、感受与体验音乐的美，鼓励学生音乐创造，激发学生的创作热情，提升学生的创造能力是音乐的优势。

（三）整体性

音乐课是多任务、多层次的。教师在教学的过程中要抓住要点，找准突破口，在授课前一定要进行详细的教材分析，分析教材的设计意图，科学规划课时任务，层层递进，由浅入深，有序的设计教学要点，把握好音乐教学中整体与部分的关系。同时，在课堂中要引导学生完整聆听作品，树立音乐作品整体观，培养学生的试听耐心，通过“问题前置”的设计，要求学生在聆听作品时“完成某项任务调动思考，并构建听觉信息”。

三、核心素养下的“花式”教学设计

（一）审美感知

音乐欣赏是审美感知中的重要环节，培养学生具有发现和欣赏美的眼睛和耳朵，通过聆听引导学生发现、

感受、认识和反应，来提升学生的审美感知能力，而音乐是声音的设计，与“听”密不可分。“听”分为‘聆听’与‘视听’，先说聆听，从“听到—听—聆听”是不同程度的听，学生听的过程中是否有思考，或者说是被动地听与主动地听。例如，听到马路上的货车声，婴儿的哭声。然而，对于学生来说，午间音乐的强制性输入，尽管此时的音乐不是所有学生的最爱，但只要他们内心有预测后面的声音，这种聆听便是有效的，因此，教师较好地利用了校园广播资源，将零碎课余听乐时间与课本内容有效结合，使学生在课堂中听到熟悉的旋律，再次刺激学生情感产生共鸣。视听，是一种“看与听”的结合，在音乐教学中，变着花样的让学生“听”，为解决知识重难点，也可让学生边听边看，满足学生对音乐美的视觉与听觉需求。在课堂中教师引导学生有思考地听与主动地听，带着问题听、体验、思考与寻找，其实就是要求学生在听的过程中完成某一项“任务”的听，将“问题置前”，让学生带着问题去听、去思考去寻找，结合音乐要素与课时中的重难点设计提问。例如，在人民音乐教育出版社九年级上册第四单元《第九（自新大陆）交响曲》的教学设计中，教师引导学生较好地对应器乐的音色，并在听之前提出问题：1. 乐曲中又哪些乐器？2. 乐器音色特点？让学生带着问题去听、去思考、去寻找答案，会获得较好地教学效果。

（二）艺术表现

艺术表现是培养学生展现美的实践能力，在唱、奏、跳、联想、想象与模仿中进行情感表达和交流，认识音乐来源于生活，理解生活与艺术的联系。在教与学中提高音乐审美的重要途径是学会“演”，学生是音乐课堂的主角，教师是导演，主要目的是通过音乐课程的学生让学生自信的情感，提高的演唱、演奏和综合表演能力和审美能力。

“唱歌”是人人皆有的本能，音乐课堂“歌唱”是必要环节，发声方法、气息运用、嗓音健康知识、识读乐谱和语言训练都是必须掌握的。教学过程由简到繁，节奏的讲解与生活验相结合设计，模仿方言发音训练，节奏与歌词结合朗诵，歌词和作品情感的理解与呈现。

其次是“奏”，音乐课中的小乐器使用频率逐渐升高，如竖笛、三角铁、双响筒、尤克里里、葫芦丝和口琴等，他们的优势是方便携带，较易上手，学生们从他们的外型、音色、结构进行识别与区分，课堂中教师示范，学生模仿。小乐器根据教师的设计可在不同课型的不同环节中出现，也可用于导入。例如，在第七届中下学观摩课中，广东省南沙区解老师分享了她的教学，

在二年级音乐课《母鸡叫咯咯》的教学中，用尤克里里伴唱歌曲，激发了学生的好奇心和学习兴趣，为新授过程做好了铺垫。首先，通过教材分析，发现人民音乐出版社小学音乐教材中，四、五、六年级每学期都会出现三次学吹竖笛内容，而如何较好地呈现在音乐课中，提高学生对音乐的学习兴趣，是每位教师的目标。竖笛教学是多样化的，是“听、唱、奏、赏”等环节相结合，教师可以通过“示范”，讲解吹奏气息知识，注意事项或设计指法顺口溜，引导学生聆听与观察，对演奏的旋律有初步印象。“唱谱”也是不可缺少的环节，熟悉旋律与节奏，做到“耳响旋律，心打节奏”，在练习时，自身能较快地辨别正误。其次，齐奏与合奏，面向全班同学，统一训练，培养学生的合作意识。教学花样是根据学生的身心发展规律、设计的，趣味游戏、模仿、观察、体态律动、小实验都各有风采，最主要的目的是激发学生的学习兴趣和提高审美能力。教师的有效教学和学生能否有效参与，来自经验的积累、实践与创新。

（三）文化理解

文化理解是对特定艺术作品中的文化内涵的理解与感悟，音乐贴近生活、反映生活。地方音乐的传承与发展是教育工作者们的艰巨任务，将地方优秀的传统音乐巧入课堂助攻教学，在2020年萍乡市高中音乐优质课教学比赛中，刘老师选择了高一年级音乐欣赏课《鼓乐铿锵》，不仅介绍了打溜子和通常演奏四件乐器马锣、大锣、头钹和二钹的，还将萍乡的“春锣”艺术带入到课堂中，熟悉的萍乡方言与曲调进入课堂，了解了家乡音乐文化，活跃音乐课堂，增强民族认同感与自信，为地方音乐文化的传播与发展奠定基础，师生产生了情感共鸣，优秀的地方音乐文化也得到更好的传播与发展。

（四）创意实践

创意实践主要培养学生的想象能力与创造性思维，引导学生通过即兴创编或与课本知识结合创作等练习，在中小学阶段，创编教学可从音乐要素入手，低年级的学生，教师搭建好创作框架，让创作出来的小乐曲更规范。当然，在初中阶段，学生具备写作基础，通过和学生寻找同系列或同单元作品中的音乐风格，总结歌词、旋律以及其他音乐特点，引导学生思考与探究，创编类似要素的小乐曲，并共同完成哼唱，给予恰当的评价与鼓励，激发学生的创作热情。创编对基础知识要求相对较高，学生通过熟练——发现——探索——创作的过程，教师帮助学生获得创造热情与欲望，培养学生的协作能力等。

四、“花式”教学的意义

自教育部正式启动了义务教育课程标准的修订工

作，在2001年和2011年的课程标准的正确引导下，“三维目标”转向“核心素养”，教师在以学生为教学主线的基础上，坚持音乐教学以提高学生审美能力为主线，让学生既喜欢音乐，也喜欢音乐课为目标，通过“花式”音乐课堂是激发学生兴趣，以艺术实践活动为载体，学习和传承中华民族优秀传统文化，全面提高学生的能力，为学生们的成长增添色彩。

结语

本文以“花式”音乐课的探索与思考为题，通过听、看、教等“描红”实践活动获得灵感，总结了音乐教学设计的方法。一节好的音乐课从教师的有效备课开始，把握整体与部分的关系，从教师为主体转化为学生为主体，掌握现代教学方法与手段，做到与时俱进，抓住音乐的特征设计教学，让课堂效果事半功倍。其次，“花式”教学设计，从关注学生的听开始，“听到一听一聆听”不同程度的听，鼓励学生有思考的聆听，教师作为课堂设计的“导演”，一定要鼓励演员“勇于表现”，在音乐的唱、奏、动和编中找到学习音乐的乐趣，融入地方元素是发展地方音乐文化的有效手段，也可做地方特色课程，增加了学生对家乡音乐文化的了解与热爱，也是教学设计的新方向。“花式”设计是音乐课的保鲜剂，在课堂中不断激发学生的学习兴趣，能够更好地引导他们在“在玩中学”，不仅掌握了音乐基础知识和基本技能，更重要的是培养学生正确的人生观、价值观与音乐审美能力。

参考文献

- [1]叶瑞祥,鲁澄南,徐志生,柯炳嘉主编.“论学习力”——学生学习力理论与实践研究[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2011.
- [2]王媛媛.激趣教学在小学音乐课堂中的应用研究[D].吉林艺术学院,2018.
- [3]秦铭卉.南北地区民歌《茉莉花》比较研究[J].戏剧之家,2020(19):90.
- [4]教育部.音乐课程标准(义务教育阶段2011年版)[S].北京师范大学出版社,2012.
- [5]戴维·埃里奥特.《关注音乐实践》——新音乐教育哲学[M].上海:上海音乐出版社,1996.
- [6]丁令卉.浅论民歌《茉莉花》在歌剧《图兰朵》中的表现及作用[J].今古文创,2021(22):100-101.

基金项目:本文系江西省基础教育课题《新时代信息化背景下的“描红课”——提升学生教育教学能力研究》(课题编号:SZUPXYI2021-1046)的研究成果。