

高中音乐数字化智能教学的生态构建研究

祝赵琦

(浙江省诸暨中学, 浙江 诸暨 311800)

摘要: 本文对高中音乐数字化智能教学的生态构建的意义以及策略进行了深入的研究, 旨在运用数字化智能教学促进教学方法与教学手段的创新, 让学生可以沉浸在学习中, 构建一个开放、互动、合作的音乐教学社区, 促进师生、生生之间的交流与合作, 培养学生的团队协作能力和批判性思维。本研究通过实证分析和案例研究, 不仅验证了高中音乐数字化智能教学生态构建的有效性和可行性, 还为音乐教育领域的改革与创新提供了有力的理论支撑和实践指导, 更为想研究高中音乐数字化智能教学的人提供理论支撑, 更好地促进高中音乐向智能化的方向发展。

关键词: 高中音乐; 数字化智能教学; 生态构建

《关于促进新时代文化艺术职业教育高质量发展的指导意见》中明确指出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持党的领导, 深入贯彻党的文艺方针和教育方针, 贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神, 以社会主义核心价值观为引领, 坚定文化自信、增强文化自觉, 坚持正确办学方向, 落实立德树人根本任务, 加强文艺德建设, 优化职业教育类型定位, 以服务发展为宗旨, 以促进就业为导向, 坚持政府统筹、行业指导、社会参与, 深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革, 深化产教融合、校企合作, 不断增强文化艺术职业教育适应性, 加快构建现代文化艺术职业教育体系, 为建设社会主义文化强国输送大批坚定理想信念、坚定文化自信的高素质文化艺术技能人才。高中教师要紧跟国家的发展, 走符合国家发展的道路, 更好地促进学生的发展, 提升学生的综合素质。

一、高中音乐数字化智能教学的生态构建研究的意义

高中音乐数字化智能教学的生态构建研究, 不仅顺应了教育现代化的潮流, 还推动了音乐教育模式的创新, 为学生的全面发展与个性化学习提供了强有力的支持。首先有助于打破传统音乐教学的时空限制, 让教师可借助先进的数字技术, 如云计算、大数据分析、人工智能技术上传资料, 让学生可以随时随地接触到丰富的音乐资源和学习资料, 这将会丰富教学内容, 还能够拓宽学生的音乐视野, 促进学生对不同音乐风格、文化背景的理解和尊重, 让教师可以利用大数据分析技术, 分析学生的需求和兴趣点, 实行个性化的教学, 使每个学生都能够在适合自己的节奏下学习, 激发学生的学习兴趣, 培养具有创新精神和实践能力的未来音乐人才奠定坚实基础。

二、高中音乐数字化智能教学的生态构建的策略

(一) 数字化智能教学促进《一杯美酒》音乐课深度探索式学习

教师在讲授音乐课的过程中, 可深入探索学习模式的创新与高中音乐数字化智能教学生态的构建, 旨在聚焦于音乐作品本身的欣赏与分析, 超越传统知识传授的局限, 通过数字化智能化教学手段, 将学习过程转化为一个集知识探索、实践体验、文化理解与创新思维于一体的综合性学习过程, 从而促进学生知识体系的有效构建与深度探索式学习。教师在讲授人音版《一杯美酒》的时候, 课前, 教师让学生利用平板或手机, 访问教师推荐的数字资源, 自主学习《一杯美酒》相关的音乐理论知识、舞蹈基础动作及其文化背景, 智能系统还能根据学生浏览的记录和兴趣的

偏好, 提供个性化的学习路径和相关的资源推荐, 在学生在家中学习完毕中, 学生发现在最后还能够利用虚拟现实技术, 在家中就体验音乐现场的感觉, 以提升学生学习的针对性和效率, 体验不同民族舞蹈的韵律美, 使学生在不知不觉中就可以学习到相关的知识。在课堂上, 教师可将学生们分成不同的小组, 各组内相互分享自己学习到的知识和共同制作一个《一杯美酒》为主题的音乐视频、PPT汇报, 进行现场的表演, 有的学生分享自己利用平板电脑找到关于这首歌曲要表达的意思是: 表达了维吾尔族人民对心爱的人深深的感情, 充分展示了新疆民歌的特色。歌曲旋律优美、节奏明快, 充满了维吾尔族人民的热情和民族魅力。歌曲的情感基调欢乐明快, 但隐隐含着细若游丝的悲伤, 延续了维吾尔族音乐“苦中作乐”的传统, 还有的学生分享自己通过文献查找到的作者的生平: 作词者是艾克拜尔·吾拉木, 他于1969年赴新疆哈密市插队务农, 后历任新疆雅满苏铁矿工人、新疆日报社编辑、记者等职务。随后他们将这个融合自己个性化的创意进行编排, 形成汇报的歌曲。教师通过这样的教学方法, 可以促进学生知识体系的建构的同时打破传统教学的限制, 让学生在更加丰富多元的学习资源中探索掌握音乐知识, 培养跨文化理解能力和创新能力与团队协作能力, 更好地促进学生的成长。

(二) 情境构建与任务驱动: 深化“祝酒歌”学习体验与知识体系建构

教师可进一步探讨如何通过构建学习情境, 让学生在充分自主、合作、探究中能够实现通过网络资源实现与同学和教师的多元互动的同时实现知识的深度整合和体系化构建, 丰富学生的学习体验, 促进其综合素养的提升。下面将以“祝酒歌”为例, 从下面三点进行展开:

第一: 构建情境化的学习环境, 激发学生的探索兴趣

教师在讲授“祝酒歌”一开始, 可通过多媒体播放与“祝酒歌”相关的视频资料、图片展示以及音频片段, 让学生仿佛置身于欢庆的宴会之中, 感受那份热烈与喜悦, 当学生欣赏歌曲的时候教师可以提出一些问题“祝酒歌”在不同民族、不同地域中有哪些不同的表现形式? 它们与当地的舞蹈、服饰、习俗之间有何关联? 教师随后让学生先进行举手回答, 之后教师让学生利用现有资源来整理关于“祝酒歌”的一切内容的同时在寻找与教师提出问题相关的资料, 在学生搜索资料之后, 教师让学生重新在进行讨论, 对比两次讨论的问题与结果有什么不同, 以此让学生形成对“祝酒歌”及其舞蹈音乐类型的初步知识体系, 提升学生的思考能力。

第二：实施任务驱动，促进合作探究与知识整合

在刚刚的活动基础上，教师还可提出一些新问题（子问题），例如：“‘祝酒歌’的旋律特点是什么？它如何与舞蹈动作相配合，共同营造出欢庆的氛围？”或者“不同民族的‘祝酒歌’在音乐风格、舞蹈动作、服饰等方面有哪些异同？”引导学生对“祝酒歌”及其舞蹈音乐深层次的理解的同时再次激发他们的探究热情，这时候教师可参与到学生的讨论当中，给予一定的指导和帮助，这将会锻炼学生们的表达能力和自信心，形成自己的见解。

第三：实现“知识+情境”的探究，促进知识体系的深度建构

教师在学生深入理解这个歌曲之后，还可邀请专业的舞蹈教师，为学生们现场演示“祝酒歌”的舞蹈动作，让学生根据专业舞蹈教师和音乐教师的动作和音律利用课余时间自己编排一个音乐会或者舞蹈表演，这不仅可以将学习到的知识与情境体验相结合，还可让他们自主地进行创作，以增强自主探究能力，锻炼他们的组织能力、创新能力与团队协作能力，丰富学生的学习体验。

（三）《澧水船夫号子》融合中国舞蹈音乐：情境探究与综合创作学习

教师在讲授人音版《澧水船夫号子》的时候可以将其与“中国舞蹈音乐”进行结合，来探讨如何通过情景变化与学习方式的调整，深化对音乐以及中国舞蹈音乐的理解。因此教师在讲授《澧水船夫号子》的时候，可将其置于更广阔的文化背景之中，引导学生将澧水流域船夫生活、劳动场景与中国舞蹈的结合的同时让学生根据这一情景，设计如下任务：搜集澧水流域的地理、历史资料；分析《澧水船夫号子》的音乐结构、旋律特点；尝试创作与歌曲相匹配的简短舞蹈或动作序列。教师将学生分成不同的小组，每个小组4—5人，选择一个小组组长进行分配，之后由小组组长给学生分配任务，例如：让有的学生利用在课下利用电脑与网络上的专家和学者进行连线获得专业性的指导；有的学生则可以去请教自己身边的人；还有的人进行查阅资料，让学生通过这一系列探究活动，加深对《澧水船夫号子》的理解，学会如何将音乐、舞蹈与文化背景相结合，进行综合性的艺术分析与创作。最后每个小组可利用腾讯会议先由每个学生进行汇报，之后组长将学生不理解的问题和寻找的资料整合成一个音乐分析报告，到课堂上进行阐述。教师会在课上先听取组长的汇报，之后找学生回答课堂上提出的问题，有的学生说澧水流域是湖南省四大河流之一，径流模数居全省之冠，并以洪水涨落迅速而闻名。澧水干流分北、中、南三源，以北源为主，三源于桑植县打谷泉与桥子湾的小茅岩汇合后东流。沿途接纳澧水、溇水、道水和沔水等支流，至澧县小渡口注入洞庭湖；还有的学生说《澧水船夫号子》的音乐结构丰富多样，主要包括平板、竖板、快板以及慢板四种板式结构。学生在这样的学习模式中，不仅增强其多学科融合的知识，还能够提升团队合作能力和批判思维能力。

（四）数字化互联学习：拓宽《江姐》京剧选段学习广度

在数字化教育的新时代，平板等终端设备与互联互助学习模式的结合，为京剧这一传统艺术的学习注入了新的活力，使学生不仅仅可以在校园内进行共同的学习，还可通过网络互联，跨越时空的限制，随时随地进行交流、学唱互鉴，共同提升京剧学习的层次，拓宽学习的范围。教师在教授“人音版”教材中的经典

歌剧《江姐》选段“我为共产主义把青春贡献”的时候，可以先设定一个教学目标：结合各学段学习的京剧知识，深入归纳京剧旦角的行当特点和唱腔风格，之后运用平板等终端设备的储存和数字化归纳功能，将资料进行上传，让学生可以在平板上观看《江姐》中“我为共产主义把青春贡献”这一经典唱段的视频资料，还可以听到不同演员、不同流派的演唱版本，在学生观看之后，学生可两个人为一组进行对比和分析，深入理解京剧旦角行当的唱腔特点和艺术魅力，探索京剧艺术的奥秘。这种数字化学习模式不仅有利于阶梯式积累学习，让学生能够在不同学段的学习中，逐步深化对京剧旦角行当的理解和认识。例如，在小学阶段，学生可能只是初步接触京剧旦角的唱腔和表演风格；而到了中学阶段，则需要更加深入地学习旦角的行当特点和艺术表现力；到了高中阶段，则需要将所学知识进行归纳和总结，形成自己的学科素养。学生运用平板可以更好地在其中进行学习，还可以将不同学段学习到的京剧知识进行整合和对比，形成更加系统和全面的知识体系。学生在学习的过程中发现还有一些不同京剧行当的课程群，让喜欢旦角行当的学生，可以加入旦角中，从而深化对知识的理解，随时随地可以学习京剧知识，与同学、老师进行深入的交流和互动，共同提升音乐的同时也提升京剧学习的层次和水平。

（五）艺术实践融合数字技术：革新小花鼓排练与教学模式

艺术实践不仅是理论知识与情感体验的桥梁，更是学生深化理解、培育学科素养的关键路径。教师在讲授排演实践小花鼓的时候，可以结合具体的排练实践活动，教会学生个体学习与集体创作的深度融合的重要性，进而实现课堂教学模式的革新与再造。教师让学生利用平板上的专用音乐软件，了解小花鼓丰富的节奏型和传统曲目音频资料，之后让学生根据个人的节奏感和兴趣点进行自主练习，直至熟练掌握某一节奏或片段，之后教师将学生组成三人小组，让学生利用智能终端设备，商讨音乐剧的主题、情节、角色分配及音乐编排，学生们还可以共享编辑剧本，教师则开视频会议对学生们进行指导。随着线上准备的结束后，学生们可进行线下的集体排练，教师则根据学生的表现给予反馈，帮助学生不断地调整和完善表演，确保排练出的小花鼓既有传统的韵味又有此案带的审美和创新元素。当学生们排练完成后，向全校师生展示他们的学习效果，加深对音乐以及传统文化的认识，让学生通过数字化智能设备，使每位学生都能够按照自己的兴趣和节奏进行学习，实现线上与线下的无缝衔接，为学生提供更加多元、灵活且高效的学习路径，让音乐教育真正做到了因材施教，激发了每个学生的潜能与创造力。

三、结束语

本文通过数字化智能技术，让学生可以探索学习音乐的兴趣，革新教师的教学模式，拓宽学习的深度与广度，将其与不同情境进行结合，增强学生的学习体验，提升教师的教学质量和教学效果，让学生可以实现音乐与其他学科的交叉学习，以培养出更多具有创新精神和实践能力的音乐人才。

参考文献：

[1] 马琳珂. 赏音乐之美，享音乐之境——民族音乐融入高中音乐教育的价值及教学路径[J]. 琴童，2023（24）：81-83.