

让音乐课堂“活”起来

——小学音乐教学中情境的创设艺术

谢安琪

(杭州江南实验学校, 浙江 杭州 311200)

摘要:在素质教育全面推进的当下,小学音乐教育作为培养学生艺术素养与审美能力的重要阵地,其教学质量与效果备受关注。小学生正处于形象思维占主导、好奇心旺盛的阶段,传统音乐教学中单调的练声、视唱及机械学唱模式,难以充分调动他们的积极性与创造性,无法满足其对音乐知识探索的渴望。而情境创设艺术为音乐课堂注入了活力,通过营造与教学内容相符的氛围,能有效激发学生情感共鸣,让他们在身临其境中感受音乐魅力、理解音乐内涵。基于此,本文针对小学音乐教学中情境创设展开研究,阐述了情境创设的应用价值与应用原则,提出了相应的实施策略,旨在优化小学音乐教学,提升教学效果。

关键词:小学音乐;教学;情境创设;教学改革

引言

情境化教学,这一重视学生情感体验及实践技能锻炼的教育模式,在基础教育领域受到了极大的重视。该教学模式主张通过构建与教学内容紧密相关的情境,让学生在仿真的现实场景中学习,以此实现知识更深刻理解和掌握。在音乐教育领域,这种教学策略显得尤为关键,鉴于音乐本身就是一种融合情感与情境的艺术。学生通过对多样化音乐作品的背景知识探索,以及在演奏或演绎时的情感融入,能够更深入地领略音乐的独特魅力,进而提升他们的音乐感知力和表现力。

一、在小学音乐教学中融入情境教学法的重要性

(一) 有助于提升学生对音乐学习的兴趣

通过构建与学生们日常生活紧密相连的学习环境,教师能够将原本抽象的音乐理论知识转化为具体、易于把握的形态,使学生们在参与活动中感受到学习的乐趣。比如,在教授某一民族的特色音乐时,教师可以安排学生参观该民族文化的展览,或者邀请民间艺术家来到课堂进行表演,让学生在真实情景中体会音乐的独特魅力。同时,教师还可以运用多媒体技术构建虚拟的学习场景,例如播放相关视频资料,或使用互动软件模拟表演情境,以此激发学生的求知欲和探索精神。

(二) 有助于提升学生的情感共鸣和审美鉴赏

在特定教学环境中,学生与音乐之间的情感联系更为紧密,这种情感交融跨越了听觉,涵盖了视觉、触觉等多元感官体验。例如,当学习描绘自然景色的音乐作品时,教师可策划户外实践活动,让学生在自然环境中感受音乐,这不仅有助于学生深入领会作品的情感深度,还强化了他们对自然之美的感知。此外,教师可引导学生通过讨论、绘画或写作等形式表达对音乐的感受,以此提升学生对音乐作品的解读与欣赏能力。情境化教学还着重于音乐与日常生活的关联,通过构建与学生生活密切相关的教学情境,让学生明白音乐不仅是艺术表达,也是传达个人情感与体验世界的重要途径。

(三) 有助于增强学生在音乐领域的知识及技巧的掌握

在真实的生活化场景中,学生能够更深入地理解和牢固地记住音乐的基本理论,诸如音阶、节奏、旋律等基础概念。教师通过引导学生加入合唱团或乐队进行实践练习,让学生在真正的音乐演奏过程中感悟和声与节奏的至关重要性,这种方法相较于枯燥的理论灌输更能加深学生的认知。此外,情境化教学倡导学生亲自动手操作,例如使用简易乐器进行即兴创作,或通过舞蹈动作来展现音乐的节奏感,这些实际操作有助于学生将所学知识转化为实际操作能力。

二、小学音乐课堂中运用情境式教学的实施原则

(一) 真实感原则

在课程改革不断推进的背景下,为了实现音乐教学的核心素养目标,教师需在课堂上构建一个贴近真实的教学环境。因此,在实施情境化教学时,教师必须严格遵循真实感原则,向学生呈现直观、生动的教学场景,让学生仿佛置身其中,从而产生真实的学习感受和积累丰富的知识。然而,真实感原则并非要求教学情境与实际完全一致,而是在于激发学生的学习背景,引导他们形成个性化的学习体验,进而提升音乐创作的能力。特别是对于小学阶段的学生,他们的思维能力尚在发展中,容易分散注意力。创设真实的教学情境可以有效激发学生的课堂热情,促使他们全神贯注地参与到学习过程之中。

(二) 审美引领准则

音乐教育旨在通过美来启迪人心,这也是构建教学环境核心理念。在教学场景中,审美元素对学生具有极大的吸引力,而令人愉悦的审美体验同样能激发他们在音乐素养和思维上的无限拓展。鉴于此,教师在构建教学场景时必须坚持审美引领准则。这一准则倡导教师在教学过程中采用多样化手段,引入丰富多彩的教学资源,激活学生的听觉、视觉、触觉等感官,深化他们对音乐的感知与领悟,激发学生情感的升华。此外,审美引领准则不仅注重学生对于美的感受,更着眼于提升学生的审美技能,使他们能在积极的审美观念指导下,拓宽思维视野,增强对音乐作品的深入理解和感受。

(三) 辩证思考原则

在音乐教育过程中,不能仅仅依赖感性的审美体验,更应注重理性的思维培养。唯有打造出感性 with 理性相互交织、相互促进的教学氛围,核心素养教育的目标方能真正扎根。因此,教师在构建音乐教学情境时,必须恪守辩证思考的原则。这一原则要求教师在教学设计中充分尊重学生的思维成长空间,指导学生感知音乐中的思维方式,并在理解的基础上对音乐知识进行深入的思考与实践。以小学音乐鉴赏课程为例,教师可通过声音和图谱的运用,构建多样化的教学场景,锻炼学生的思维技能,让学生在掌握知识的同时,通过参与音乐表演活动来提升自己的创新能力,进而实现音乐的再创作。

三、小学音乐教育中情境营造的策略

(一) 激发学习热情,引入课程

在音乐教学过程中,一个有效地导入环节能迅速唤醒学生的求知欲,使他们全神贯注地投入音乐的学习之中。特别是对于小学生,他们对新奇事物充满好奇,教师可以运用情境导入法来激发他们的学习热情。在运用情境导入法时,教师需考虑学生的年龄特点和兴趣,挑选合适的情境。比如,教师可以借助故事情境,

通过讲述与音乐作品相关联的故事来吸引学生的注意力;亦或是游戏情境,让学生在游戏中的体验音乐的节奏和旋律。以人音版五年级上册第1课《渔舟唱晚》的教学为例,教师可通过多媒体展示一些黄昏的景色图片。教师向学生展现一幅黄昏时分,夕阳映照在闪烁的湖面上,渔夫唱着愉快的歌曲,满载丰收的画面,让学生闭上眼睛进行想象。同时,以《渔舟唱晚》作为背景音乐,使学生对该曲子产生初步的感知和想象。此类情境导入,不仅能点燃学生的学习热情,还能帮助他们更深入地理解音乐作品,提升他们的审美鉴赏力。

(二) 情景交融,深化领悟

在小学音乐教学新知识的传授环节,教师需深度剖析音乐作品精髓,将抽象乐章巧妙转化为鲜活情境,以此激活学生的感知与领悟能力。课堂应构建为充满活力的音乐互动场域,让学生都能找到自己的角色定位,与音乐进行深度对话。在这样的学习环境下,学生从知识的被动接受者转变为音乐探索的主动参与者,在音乐的天地中尽情探寻其美妙与魅力。以人音版五年级下册第5课《京韵》为例,该单元聚焦京剧艺术魅力。教师可利用虚拟现实(VR)技术,为学生打造沉浸式京剧舞台场景,使其仿若置身于京剧演出的现场,近距离感受京剧的独特韵味。接着,组织学生分组进行京剧创意表演,鼓励他们大胆改编唱腔、设计动作,以创新形式展现京剧特色。表演结束后,教师通过线上论坛发起话题讨论,引导学生分享对京剧历史文化、艺术特色的感悟,在交流互动中深化对京剧的认知。这种方式让学生全方位体验京剧魅力,增强对传统文化的热爱与传承意识。

(三) 情境浸入,实践演示

深化情境浸入意味教师需在教课中运用各种策略构建起鲜活且富有感染力的音乐情境,引导学生们深入其中,体验音乐的节奏与情感。提倡实践演示旨在强调教师在教学中应着力提升学生的实践技能与展示能力。比如,教师可以安排学生参与音乐作品的创作、伴奏等实际操作,以此激发他们的创新力和展示才能。在情境浸入与实践演示的环节,教师还需关注学生的个体差异,尊重学生的个性成长。每个学生都有其独特的学习路径和长处,教师需根据学生的个性,引导他们在音乐学习的道路上发挥自己的长项,从而提升学习成效。以人音版四年级下册第6课《摇篮曲》的教学为例,首先,教师可通过多媒体手段向学生介绍摇篮曲的创作渊源和音乐情境,让学生领略这首曲子的温馨与平和。接着,在学生乐曲有了深入理解之后,教师可以指导学生进行创作,让学生依据自己的想象与感受,尝试编创属于自己的摇篮曲。在创作过程中,教师可提供一定的辅导与建议,助力学生顺利完成创作。最后,教师可组织学生进行演奏,展示他们的作品。此种教学方法不仅能促进学生的创造力和展示能力的发展,还能加深学生对音乐的感知与理解。

(四) 优化鉴赏,丰富体验

情境教学法作为一种行之有效的教学手段,已在音乐鉴赏课堂中广泛应用。通过构建逼真情境,能让学生深度领略音乐独特魅力,进而提升音乐鉴赏技巧与审美素养。面对不同主题的音乐作品,教师需采用差异化情境教学策略。对于以动物或人物为主题的曲目,教师可引入故事演绎或角色扮演的方式。比如,在欣赏描绘小兔子形象的音乐时,教师引导学生分组创编小兔子在森林里活动的故事,并将音乐融入其中,学生通过肢体动作、表情以及对音乐节奏的把握,诠释自己创编的情节。这种方式激发了学生想象力,促使其创新思维活跃起来,在演绎中深化对音乐作品的理解。在教授描绘田园风光的音乐时,教师播放乡村田野的视频,有金黄的麦浪、潺潺的溪流,学生仿佛身临其境,更易展开联想,深切感受音乐所传递的宁静与美好,体悟作品内在魅力。

而针对表达作者情感的曲目,语言情境的运用尤为关键。教师可向学生讲述歌曲创作背景、作者生平经历等内容,激发学生预习兴趣,促使他们主动探索。在学习一首表达思乡之情的歌曲前,教师详细介绍作者远离家乡的生活境遇,学生带着对背景的了解去聆听音乐,更能体会其中的情感。在此基础上,借助多媒体音频、视频等媒介,从视听多维度呈现音乐作品,助力学生抽象思维能力的发展,为其深入理解音乐内涵筑牢根基。

(五) 问题驱动,激发思考

在课堂教学中,有目的地构建问题驱动的教学场景,能够有效地激发学生的思考能力,促使他们自发地围绕音乐作品进行深入思考,从而加深对作品背景的理解,实现教学目标。在具体设计问题驱动的教学场景时,教师需准确把握教学的重难点,据此设计问题链,引导学生逐步解决,激发他们对音乐的深入感知。此外,在构建问题驱动的教学场景时,教师还需重视为学生构建一个良好的思维环境,引导他们有效利用网络资源、教科书等丰富资料来分析和探究问题。例如,在《小狗圆舞曲》音乐鉴赏课程中,为了提升学生的乐曲体验,增强舞蹈生动场景的感知,教师可以在课堂上精心设计一个问题驱动的教学场景。在此场景中,教师先抛出问题:“从‘小狗圆舞曲’这个名字中,大家能想象出小狗在做什么吗?”,促使学生基于标题展开联想,而后播放音乐,引导学生通过拍手和手心接触的方式来表达自己的听后感受。在播放过程中,教师提出思考问题:“大家听,小狗的步伐是轻快的还是沉重的?你从哪些音符或节奏中听出来的?”促使学生关注音乐节奏与音符变化,从音乐中寻找问题答案。当音乐进入高潮部分时,教师可提问“这时小狗可能遇到了什么有趣的事情,让音乐变得如此欢快激昂?”鼓励学生依据音乐情绪的变化,发挥想象力编写故事,将音乐理解从单纯的听觉感受上升到情节构建,深入体会音乐所传达的情感与氛围。通过问题的引导,学生能够不断深入挖掘音乐作品,拓宽音乐鉴赏的维度,形成对音乐课程的积极思考,进而有效培养学生音乐鉴赏能力。

结语

综合来看,情境化教学作为一种与新课标相契合、贴合音乐学科特性、紧扣小学生学习特性的教学模式,其在教学实践中的应用已经成为一种不可逆转的发展趋势。音乐教师必须不断提升自身的教学能力,拓宽教学思路,深刻领悟情境化教学在实现核心素养教育目标中的关键作用和深远价值。在教学设计中,教师应遵循真实情境、审美引导以及思辨培养等原则,为小学生综合素质的全面提升打下坚实基础。在构建教学情境的过程中,教师需结合学生所处年级、教材特色以及教学目标,进行灵活融合、精确定位和精心设计,以期达到最佳的教学成效,使小学音乐课堂在新课程改革的浪潮中实现更高水平的提升。

参考文献

- [1] 赵刚.创设音乐情境点燃“兴趣之苗”——“情境创设”在小学音乐教学中的运用实施[J].中国民族博览,2024,(13):181-183.
- [2] 李赫.基于核心素养的小学音乐情境教学模式构建与策略研究[D].曲阜师范大学,2024.DOI:10.27267/d.cnki.gqfsu.2024.000786.
- [3] 管慧卿.小学音乐大单元情境教学实践研究[J].中国多媒体与网络教学学报(下旬刊),2023,(10):115-118.
- [4] 马锦程.新课标视域下高原地区小学音乐情境教学探究[C]//中国智慧工程研究会.2023教育创新理论与实践研讨会论文集(一).甘肃省甘南藏族自治州合作市第五小学.2023.083561.