

核心素养导向下音乐与美术跨学科项目式学习的实践探索

陈慕赫

中新天津生态城实验小学 天津 300467

摘要:本研究紧扣核心素养导向,深入探寻音乐与美术跨学科项目式学习实践路径。借理论分析与实践调研,阐明其对学生核心素养培育的重要意义。从项目主题选择到成果评估,详述在教学中设计、实施跨学科项目的方法。研究表明,该学习模式能有效激发学生兴趣,提升审美感知、艺术表现等核心素养,为艺术教育创新提供参考。

关键词:核心素养;音乐与美术;跨学科;项目式学习

引言

在教育理念持续革新的当下,核心素养成为教育发展的核心驱动力。它致力于全方位塑造学生面向未来的关键能力与素养。然而,传统单科教学存在局限,难以有效培育核心素养。音乐与美术作为艺术教育核心,有着天然的内在联系。跨学科项目式学习应运而生,巧妙融合二者,让学生在艺术实践中深度探索,提升综合能力。本文将深入剖析其在核心素养导向下的实施路径与显著成效。

1 音乐与美术跨学科项目式学习的理论基础

跨学科学习理论倡导打破传统学科间的壁垒,将分散于不同学科的知识与技能有机整合,以应对真实情境中的复杂问题。它认为知识本为一体,人为的学科划分虽便于知识传授,但在解决实际问题时,需跨越学科界限。项目式学习则是以学生为中心,让学生围绕具体项目展开主动探究。其强调学生自主收集资料、分析问题、制定方案并付诸实践,最终产出成果,这一过程能充分调动学生的主观能动性。音乐与美术学科特性为跨学科项目式学习提供了良好基础。音乐通过旋律、节奏等元素表达情感,美术借助色彩、线条展现创意,二者在审美感知上紧密相连。基于此构建跨学科项目式学习模式,可设定如“艺术中的情感叙事”项目。在项目中,学生通过对音乐作品的赏析和美术作品的解读,理解不同艺术形式表达情感的方式,从而提升审美感知素养。创作时,学生运用音乐创作技巧和美术表现手法,将自身情感融入作品,锻炼艺术表现能力。探究不同文化背景下音乐与美术作品时,能加深对文化理解,全面助力学生核心素养提升^[1]。

2 跨学科项目式学习的设计

2.1 项目主题选择

(1) 选取兼具吸引力与可行性的项目主题,是跨学科项目式学习的关键开端。主题需巧妙融合音乐与美术

知识,紧密关联学生生活及社会热点。如“家乡的记忆交响与画卷——地域文化中的艺术脉络探寻”主题,引导学生挖掘家乡特色民俗音乐,像陕北民歌的高亢旋律与剪纸艺术中独特的线条造型呼应;江南丝竹的婉转悠扬和水乡水墨画的淡雅意境契合,激发学生对本土文化艺术的热爱。(2) 从学生日常环境入手,“校园变奏曲与缤纷绘——校园生活的艺术诠释”主题鼓励学生留意校园广播音乐、运动会旋律,结合校园建筑色彩、校园活动场景,探寻音乐与美术的交融点。关注社会热点,“数字时代的艺术新声与视像——科技浪潮中的艺术革新”主题促使学生思考如何用音乐节奏模拟数据流动,以美术画面展现数字虚拟空间,激发学生主动参与项目学习的热情。

2.2 学习目标设定

(1) 依照核心素养框架,制定精确且可衡量的学习目标,为跨学科项目式学习指明方向。审美感知上,学生应能敏锐捕捉音乐中的旋律起伏、和声变化与美术里的色彩搭配、图形结构的共通美感,如音乐中的激昂节奏与美术中强烈对比色彩营造的热烈氛围。通过对比不同流派作品,学生能精准剖析其中共通与独特的审美要素,提升审美敏锐度。(2) 艺术表现要求学生熟练运用音乐创作手法,如编曲、演奏,以及美术表现技巧,如速写、色彩调和,围绕项目主题产出高品质作品。以“自然之声与景绘”项目为例,学生可为自然景象创作组曲,同时绘制自然主题系列画作,将对自然的感悟通过音画完美展现。(3) 创意实践旨在鼓励学生大胆突破常规,融合音乐与美术元素。比如创作互动式音乐绘本,读者翻页触发音乐效果;或者制作光影音乐装置,光影变化伴随音乐节奏,培养学生创新思维与实践能力。(4) 文化理解层面,学生需深入探究不同文化背景下音乐与美术的相互影响。通过研究西方古典音乐与油画的发展脉络,或亚洲传统音乐与书法艺术的内在联系,理解艺

术在文化传承中的纽带作用,拓宽文化视野。

2.3 教学资源整合

(1)整合音乐与美术教学资源,是丰富项目式学习内涵的重要支撑。先深入挖掘教材,梳理音乐与美术教材中可跨学科教学的内容。如音乐教材中对民族音乐的介绍,可与美术教材里民族服饰图案结合,开展“民族艺术的音画传承”项目。拓展教材内容,补充相关历史文化背景知识,加深学生对艺术作品的理解。(2)积极引入课外艺术作品,从巴洛克时期音乐经典到现代实验音乐,从古典主义绘画到当代街头艺术,为学生提供多元艺术养分。组织学生参观艺术展览,近距离感受美术作品魅力;观看音乐演出,体会现场音乐感染力。借助网络平台丰富的艺术资源,如在线艺术讲座、虚拟艺术展等,打破时空限制,为项目式学习提供充足素材^[2]。

2.4 教学活动规划

(1)规划连贯且有层次的教学活动,推动跨学科项目式学习有序开展。前期主题导入,借助多媒体展示精彩音乐视频与美术作品,如呈现不同地域文化特色的音画作品,迅速吸引学生注意力,引导学生初步感知音乐与美术的关联。组织实地观察,如带领学生到历史文化街区,观察建筑风格、聆听传统手工艺制作声音,为后续项目积累感性认知。(2)中期小组合作学习,学生分组围绕项目主题收集资料,可通过图书馆查阅、网络搜索等方式。音乐创作时,小组成员共同探讨旋律走向、节奏设计;美术绘画时,交流色彩搭配、构图布局。教师适时介入,提供专业指导,如学生音乐创作节奏单调时,引导其参考经典作品节奏变化;美术绘画色彩冲突时,讲解色彩协调原理。(3)后期成果展示与交流,举办校园艺术节,各小组通过舞台表演展示音乐创作成果,以艺术展览呈现美术作品。学生相互参观、评价,从作品创意、技巧运用、主题表达等多维度评价,教师总结点评,促进学生相互学习,提升综合素养。

3 跨学科项目式学习的实施过程

3.1 项目启动阶段

(1)项目启动阶段在跨学科项目式学习中至关重要,是开启学习旅程的关键环节。教师可选择学校礼堂或宽敞教室举办启动仪式,通过展示音乐海报、美术作品,播放主题音乐片段,营造浓厚艺术氛围。(2)仪式开始,教师借助多媒体,以生动有趣的方式介绍项目背景。例如在“艺术与科技融合——未来城市的创意表达”项目中,教师通过讲述科技发展下艺术在城市建设中的创新应用,引出项目。随后,明确阐述项目目标,如学生需创作未来城市的音乐与美术融合作品,提升艺

术表现与创新能力。同时,详细讲解项目流程,从前期资料收集、中期创作实践到后期成果展示,分阶段呈现,让学生心中有底。在评价方式上,强调从作品质量、团队协作、创新思维等多维度评价,评价主体包括学生自评、小组互评与教师评价,注重学习过程。(3)为激发学生热情,教师可分享往届优秀成果,邀请学长学姐分享经验。引导学生自主组建4-6人的项目小组,依据兴趣、特长自由组合。小组成立后,组织小组讨论,明确成员分工,如负责音乐创作构思、美术绘画执行、资料收集整理等。最后,指导小组制定详细项目计划,规划每周、每月任务,培养学生团队协作与规划能力。

3.2 知识与技能学习阶段

(1)在跨学科项目式学习的知识与技能学习阶段,紧密围绕项目需求开展教学是关键。以“音乐与美术中的传统节日主题创作”项目为例,音乐知识的学习深入而具体。教师仔细剖析不同传统节日音乐作品的风格特色,像春节音乐多采用欢快明亮的旋律,宫调式为主,通过切分音、附点音符增强喜庆氛围;端午节音乐则融入龙舟竞渡的节奏元素,展现紧张激烈感。教师播放经典节日音乐片段,引导学生分析节奏运用,随后让学生从短小动机开始,尝试创作简单节日主题旋律,逐步构建完整旋律。(2)在美术领域,教师着重讲解传统节日的色彩表现与构图技巧。春节以红色为主调,搭配金色增添华丽;中秋节常用银白、淡黄营造宁静团圆氛围。构图上,春节年画常采用对称式构图呈现热闹场景,中秋节画作则运用中心构图突出明月。教师示范后,引导学生从草图构思到色彩填充进行绘画创作,提升美术技能。(3)知识与技能学习并非孤立,而是在项目实践中不断巩固深化。当学生在创作中遇到问题,教师及时指导。如音乐创作中旋律缺乏连贯性,教师引导运用重复、模进等音乐发展手法;美术绘画画面布局杂乱时,教师帮助梳理构图思路,让理论与实践有机结合,助力学生更好地掌握知识与技能,推进项目开展^[3]。

3.3 项目实践阶段

(1)在“校园文化艺术项目”的实践阶段,学生活动丰富多元。实地调研时,各小组学生漫步校园,全方位观察校园建筑、文化设施及各类活动。他们专注教学楼独特的建筑线条、校园雕塑的艺术造型,聆听校园广播音乐与课间活动声音,通过拍摄校园美景照片、录制声音片段,收集大量音乐与美术素材。(2)返回教室后,学生有序整理资料,将素材分类归纳,为创作筑牢根基。创意构思环节,小组成员围坐一起开展头脑风暴。他们积极思索,试图将校园元素融入音乐与美术作

品。从校园标志性建筑的外形出发,构思匹配的音乐旋律轮廓;依据校园四季景观变化,设计美术作品的色彩方案。(3)到了作品创作阶段,负责音乐创作的学生巧用所学知识,为校园景观谱写专属乐章。尝试用钢琴高音区音符模拟鸟鸣,以鼓点节奏展现课间操步伐,借不同乐器音色呈现校园自然之声。美术创作成员则施展绘画技巧,精心设计校园文化壁画,借色彩与线条彰显校园文化内涵。在此期间,教师密切关注学生进展,在各小组间来回指导。音乐创作遇乐器音色搭配问题,教师及时给出融合建议;美术绘画出现色彩过渡不自然状况,教师悉心指导调和方法,全力为学生提供技术支持,助力其不断提升艺术表现与创意实践能力。

3.4 成果展示与评价阶段

(1)成果展示形式多样且充满创意。举办校园艺术周是常见且有效的方式,学校可利用体育馆或校园广场作为展示场地。学生通过舞台表演展示音乐创作成果,精心编排节目,如演奏为校园创作的交响组曲,配合灯光、舞台布景,增强表演感染力;以艺术展览呈现美术作品,在展厅中合理布置学生创作的校园主题绘画、雕塑等作品,设置作品介绍展板,方便观众了解创作思路。(2)建立多元化评价体系至关重要。学生自评时,引导学生从作品创意、完成度、自身收获等方面进行反思总结;小组互评环节,鼓励学生相互学习,从团队协作、艺术表现技巧运用等维度评价其他小组作品,提出建设性意见。教师评价则从专业角度出发,综合考虑项目完成度、艺术创新性、团队协作等多个维度,对学生作品进行全面评价。评价过程中,注重对学生学习过程的反馈,如在评价学生音乐作品时,指出其创作过程中节奏运用的优点与不足,鼓励学生反思与改进,促进学生持续发展。

3.5 项目拓展与延伸

(1)项目拓展与延伸为学生提供更广阔的发展空间。例如,将学生创作的校园音乐作品用于校园广播,在课间、午休等时段播放,让校园沉浸在学生自己创作的音乐氛围中;在校园文化活动,如校庆、艺术节中,演奏这些作品,增强学生的成就感。对于美术作品,可制作成文创产品,如校园主题明信片、书签等,用于校园宣传,提升校园文化形象。(2)引导学生基于项目经验,开展新的艺术探索项目。如在完成“校园文化艺术项目”后,鼓励学生以社区为主题,开展“社区艺术之旅”项目,进一步深化对音乐与美术跨学科学习的理解与应用。教师组织学生开展项目经验分享会,让学生交流在项目中的收获与体会,为新的项目开展积累经验,激发学生持续探索艺术世界的热情,推动跨学科学习不断深入发展。

结语

在音乐与美术跨学科项目式学习实践中,学生核心素养提升成果斐然,审美、表现、创意与文化理解皆进步显著。但实践亦遇教学资源整合难、教师跨学科能力待提升等挑战。展望未来,强化教师培训、完善资源建设刻不容缓,以此持续优化学习模式,为学生铺就核心素养全面提升与终身发展之路。

参考文献

- [1]王婷.基于核心素养的小学美术教学研究[J].新智慧,2022,(07):32-34.
- [2]徐惠霞.小学美术教学中乡土资源的融入策略[J].学周刊,2022,(06):169-170.
- [3]王星.基于美育的小学音乐跨学科教学策略[J].读写算,2024(28):148-150.