

基于核心素养下的初中音乐课问题及策略研究

王一呈

无锡市新吴区泰伯实验中学 江苏 无锡 214000

摘要：为了适应新时代的教育发展，2019年教育部启动了新课标的修订。新课标涵盖音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视五门学科，并将五育并举、全面发展、立德树人确立为艺术教育的任务和目标。基于对新课标的深入理解，本文阐述了核心素养在音乐教学中的重要意义，并指出了教学中存在的问题，着眼学生审美能力、表现力和创新思维能力的培养，以实际调研数据和访谈内容作为研究方法，探究一线教学中学生关于核心素养培养的实际问题，并在此基础上提出提高初中音乐教学质量的有效策略。

关键词：核心素养；音乐审美；初中音乐课堂；创新；表现力

1 核心素养在音乐教学中的重要意义

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》（以下简称艺术新课标）是在《义务教育音乐课程标准（2011版）》基础之上进行修订的，涵盖了音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视五门学科。由此奠定了艺术多元化发展的基调。在艺术新课标音乐章节中，核心素养是课程育人价值的集中体现，是学生通过课程学习逐步形成的适应个人终身发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力^[1]。核心素养包括四个方面：审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解。其中，审美感知是艺术培养的重中之重，而核心素养的四个维度之间又是相互依存、互为依托的关系。在初中音乐教学中，四维目标对培养学生音乐能力有着重要意义，主要体现在以下几个方面：第一，丰富学生审美体验，培养学生对音乐的敏感性和对艺术作品的鉴赏能力。审美感知是对自然世界、社会生活和艺术作品中美的特征及其意义与作用的发现、感受、认识和反应能力。^[2]审美感知可以分成审美和感知两个概念。审美以感知为基础，同时又融入了个人的情感，带有强烈的主观性，是一种心理活动，具有评价和判断的作用。感知则是通过人的感官来接收外界信息，经由大脑产生对艺术的理解。在教育教学中，感知是美育的主要教育渠道，审美感知的培养有助于学生发现美、感知美，丰富审美体验，提升审美情趣。审美感知从始至终都在伴随着音乐艺术，是人们学习艺术和创造艺术的核心动力。第二，培养学生音乐实践能力，提升学生的表现力。艺术表现是通过艺术活动来展现学生思维、美感、想象的实践活动。艺术表现可以培养学生掌

握艺术技能，同时还能在活动中传递积极向上的思维。第三，鼓励创新创造，培养学生的艺术创造才华。学生综合运用所学知识，通过对生活的感悟与理解进行艺术创作或艺术改编，教师应鼓励学生在艺术创作中产生自己的思想，通过实践活动的方式来转化为艺术成果，创意实践有助于培养学生创新意识和创造能力。第四，引导学生理解与尊重不同文化艺术，使学生认识音乐的社会功能与文化意义。文化理解是以传授文化精髓与人文内涵为目的的教学活动。感悟艺术、领会文化价值有助于学生形成正确的价值观，有助于增强文化自信，加强爱国主义教育。

2 初中音乐课堂教学中存在的问题

（1）学生审美能力存在差异

音乐教育的本质是以审美教育为核心，而审美教育又包含了对音乐的感知能力、联想能力和创造能力。学生的审美水平受家庭环境和教育环境的制约，其中家庭环境起主导作用，学校教育与社会教育起辅助作用。据教育专家统计，成长于有艺术熏陶家庭的学生审美水平较高，而成长于无艺术熏陶家庭的学生审美水平普遍较低。在音乐学习中，前者比后者更具有创造力和审美感知能力。学校音乐教育的首要目标是将这些缺乏艺术熏陶、审美水平普遍较低的学生培养成拥有一定审美能力和正确价值取向的人，促进他们形成健全的人格。

（2）学生缺乏自我表现的积极性

初中音乐课堂整体气氛较为沉闷，与小学音乐课堂相比，学生的积极性、主动性降低，且年级越高的学生课堂积极性越低。在展示与表现的环节中，部分学生呈现出羞涩、沉默、逃避、手足无措、拒绝展示等现象。造成这类问题的原因有三个：第一，初中生的心理问题导致其课堂积极性降低。步入青春期的学生有着较强的

作者简介：姓名：王一呈，出生年月：1994年12月，女，汉族，辽宁省朝阳市人，硕士研究生，中级二级教师，研究方向：音乐教育。

自尊心,渴望表现但同时又存在自卑心理,害怕被人嘲笑,在这种矛盾的心理推动下,大多数学生产生了“从众心理”,这种心理导致初中音乐课堂的整体积极性降低;第二,学生音乐素养较差,由于个人的能力问题导致其惧怕展示;第三,受应试教育影响,部分学生和家
长违背各学科均衡发展理念,使学生对音乐基础知识学习的认识存在不足,因此造成了学生音乐基础薄弱的情况。在这样的前提下,当学生被要求自我展示时,因其基础较差、学习吃力,便产生了恐惧心理。在教学中,教师应以鼓励教学为主,为学生建立自信心,不断消除学生对于自我展示时产生的羞耻和恐惧。同时,教师还应在音乐感知为主的前提下打好学生的音乐基础,为开发学生的创新创造能力奠定基础。

(3) 传统的教学模式压制学生的创造思维

目前,受应试教育的影响,部分中学的音乐课未能及时转变教学理念,在教学模式上大多沿用传统模式。教师处于教学的中心地位,采用封闭式、灌输式的教学方法,致使学生在课堂上丧失了主体地位。教学方法单一,教学内容枯燥,学生只能被动、机械地接受音乐知识。在此种情况下,音乐便失去了陶冶情操、提升审美素养的作用,这在课堂上就表现为“毫无活力、死气沉

沉”的景象,同时学生也失去了创造力。新艺术课标提倡在保证“双基”培养的前提下,强化以审美感知为核心的教学理念。基础音乐教育的培养目标在于提升艺术修养与审美修养,造就综合性的艺术人才,推动学生全面发展。因此,我们应当构建开放式的教学课堂,以学生发展为本,教师不必再受教材、教参内容的束缚,而是依据学生的自身状况进行延伸与拓展,最大程度地唤起学生对音乐学习的兴趣,使学生的艺术思维“活跃”起来,以便能够激发学生的想象力,挖掘学生的创新与创作潜能。

3 调研与分析

(1) 关于初中生音乐课堂核心素养能力的调查

为了深入了解学生们对音乐课的实际需求和在音乐课堂中的真实情况,本研究采用问卷调查法与访谈法进行调研。通过分析调研结果,我们能够有效地发现当前教学的实际成效和教学短板,了解学生们内心的真实需求,并为后续教学提供指导方向。问卷调查针对学生音乐核心素养方面,内容包括:学生对音乐课的喜爱程度、学生对音乐的审美感知能力、学生艺术表现能力、学生创意实践能力以及学生对艺术文化理解的能力。问卷设计如表1所示。

表1 音乐课教学调查问卷

问卷标题	问卷内容
学生对音乐课的喜爱程度	1.你喜欢音乐课吗? 2.音乐课上你最喜欢的教学内容是什么? 3.你觉得目前音乐课教学方式是否有趣? 4.你认为音乐课对你的综合素质提升有帮助吗?
学生对音乐的审美感知能力	能感知到歌曲中的音乐情绪、情感内涵。 能够依靠听觉辨别节奏、节拍。 3.对音乐旋律有感知能力,能够跟唱或模唱。 4.能体会到音乐作品中的美,并用语言表述出来。
学生艺术表现能力	1.能够主动参与不同形式的演唱(演奏)活动,对演唱(演奏)保持浓厚的兴趣。 2.能运用一定的演唱(演奏)技巧提高演唱(演奏)表现力,较好地与他人合作多声部音乐。 3.敢于在人前展示自己音乐课所学歌曲或乐曲。 4.能较好地表现音乐节奏、节拍、旋律、乐句、乐段特点,控制速度、力度、音色变化,表达更好的音乐情感、增强音乐感染力。
学生创意实践能力	1.能够找到音乐特点和变化并编创相符的声势、律动或舞蹈动作。 2.能够根据所学内容编创音乐故事、音乐剧、情景剧等音乐作品。 3.能结合生活情境,用有节奏感和韵律感的短语、诗句、诗词进行吟唱。 4.能运用自然界、生活中的声音来编创音乐,并用简谱记谱。
学生对艺术文化理解的能力	1.能够在音乐作品中学习和感悟作品的文化内涵。 2.能对不同民族文化的音乐风格做出恰当的判断和反应,对于不同的音乐文化特点能够理解并尊重。 3.能知道音乐和其他艺术的关系是相辅相成、互相依存的,而不是独立存在的。 4.能理解没有歌词的音乐所表达的内涵与情感。

(2) 调研分析

本次调研数据来自无锡市新吴区的三所初级中学的

三个年级,共收集200份问卷,其中废卷96份,最终有效问卷104份。

表2 学生对音乐课的喜爱程度

调查题目	调查结果	学生人数	占比
你喜欢音乐课吗?	喜欢	93	89.42%
	一般	10	9.61%
	不喜欢	1	0.96%

通过收集问卷,发现有10名学生对音乐课既不喜欢也不讨厌,1名学生不喜欢音乐课。可见绝大多数学生对于音乐课是喜欢的,关于学生喜欢音乐课的原因,通过访谈,我们也做了相关调研,调查结果如下图所示:

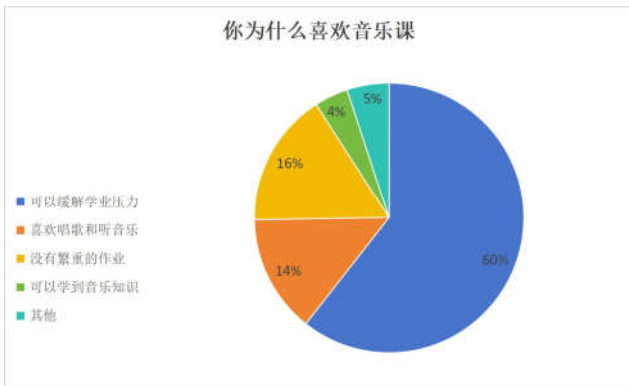

图1

通过访谈结果可以发现,大部分初中生因学业压力

过重而喜欢音乐课。他们认为音乐课不像其他主科课程一样需要动脑筋,唱歌和欣赏音乐也能为他们带来快乐。音乐课被学生认为是逃避学业压力的娱乐课程。其次,占比较高的是没有繁重的作业。在这一理由中,不乏对音乐课既不喜欢也不讨厌的学生。16%的学生因喜欢唱歌和听音乐而喜欢音乐课。在这一理由群体中,多为曾在音乐领域取得过奖项或参加过学校合唱队的学生。他们认为在音乐课上能够展示他们的歌唱能力。4%的学生认为,音乐课的乐趣在于可以学习到音乐知识,经过了解,这一类均为家庭重视艺术培养的学生,学校音乐课所讲述的知识对于他们并不陌生,甚至非常简单,这也促使他们对音乐的学习更加主动、积极。剩下5%的学生由于理由不具有代表性,因此未将具体原因展示。

根据学生对音乐课的喜爱程度及原因调查统计,我们可知音乐教学绝不能以灌输式的教学方法授课,应该从兴趣爱好入手,让学生拥有成就感,引导学生主动学习。由于传统教学模式对学生的影响较深,并且在应试环境主导下音乐相较于其他主科课程不被学生和家长重视,所以核心素养的教学存在一定困境。经问卷显示,学生在艺术表现和创意实践两个板块中部分学生能力欠缺较大,如图所示:

表3 学生艺术表现能力

调查题目	调查结果	学生人数	占比
能够主动参与不同形式的演唱(演奏)活动,对演唱(演奏)保持浓厚的兴趣。	是	60	57.69
	一般	31	29.80
	否	13	12.50
能运用一定的演唱(演奏)技巧提高演唱(演奏)表现力,较好地与他人合作多声部音乐。	是	38	36.53
	一般	47	45.19
	否	19	18.26
敢于在人前展示自己音乐课所学歌曲或乐曲。	是	45	43.26
	一般	39	37.50
	否	20	19.23
能较好地表现音乐节奏、节拍、旋律、乐句、乐段特点,控制速度、力度、音色变化,表达更好的音乐情感、增强音乐感染力。	是	57	50.96
	一般	32	30.76
	否	19	18.26

从(表3)中可以分析出,大部分学生具备以上表现能力素养,敢于在音乐教学中展示、合作、表达,但仍有一部分学生认为自身缺乏表现能力,经过访谈后得知,这一部分学生由于自身家庭没有音乐熏陶,音乐基础较为薄弱,或出于自卑心理等,不敢在音乐课堂、舞台以及他人面前展示自己。

在所有受访者眼里,音准与不识谱常常被视为自身缺乏表现能力的原因。初中生音不准的现象较为普遍。一方面源于教师教学方法与音准训练的不足,另一方

面,更多是因为变声期使得声音难以把控。在青少年群体当中,男生变声期的声音变化最为明显。因此,初中阶段唱歌音准问题较大者以男生居多,本次受访群体中受跑调困扰者也多为男生。不过,青少年的跑调问题并非不可解决,教师在教学时应关注个别学生的问题,及时纠正,多听、多练,切不可任由跑调问题发展,不识谱问题亦是如此。关于学生的自卑心理和害羞情绪,教师应加强鼓励教育,给学生自信。

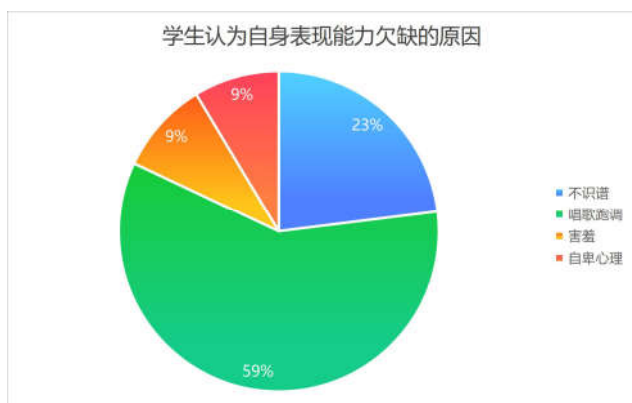

图2

多年来, 创意实践这一核心素养于学校音乐教育中的发展进程较为迟缓。学校音乐教育大多以歌唱课、欣

赏课、演奏课为主, 创编和实践类课程开设较少, 多数教师面对创编实践类课程往往避让, 原因有三: 一是创意实践课课堂纪律难维持, 教师难以掌控; 二是教师自身素养有限, 难以胜任创编课教学; 三是一线教师课外任务重, 无暇构思创意实践课内容。如此陷入恶性循环, 创意实践素养难以在学生身上有效落实。表格(3-4)显示, 当面对需要创造力的问题时, 大部分学生给出否定答案, 这既反映初中生学业压力下创造力的匮乏, 同时也体现学校音乐课未能引导学生如何发挥创造力和想象力完成创编实践。基础教育阶段, 不要求学生成为作曲家或戏剧家, 而是要让学生基于自身知识, 综合运用各学科进行创作。

表4 学生创意实践能力

调查题目	调查结果	学生人数	占比
能够找到音乐特点和变化, 并编创相符的声势、律动或舞蹈动作。	是	51	49.03%
	一般	26	25%
	否	27	25.96%
能够根据所学内容编创音乐故事、音乐剧、情景剧等音乐作品。	是	31	29.8%
	一般	33	31.73%
	否	40	38.46%
能结合生活情境, 用有节奏感和韵律感的短语、诗句、诗词进行吟唱。	是	26	25%
	一般	37	35.2%
	否	41	39.80%
能运用自然界、生活中的声音来编创音乐, 并用简谱记谱。	是	31	29.8%
	一般	30	28.84%
	否	43	41.34%

4 提高初中音乐教学质量的有效策略

(1) 运用多种教学手段提高学生审美感知能力

学校音乐教育培养的是学生对音乐作品中美的特征及其意义与作用的发现、感受、认识、把握和反应能力, 培养的是学生感受美表现美鉴赏美、创造美的能力。^[3]在教学如何实施审美感知素养的培养, 需要教师发挥自身智慧。

最为常见的教学方法是使用奥尔夫乐器(打击乐器)进行演奏, 能够培养学生节奏感知能力。以苏少版音乐教科书七年级上册第一单元的《在灿烂阳光下》为例, 教师分别将三角铁、双响筒、碰铃、铃鼓、手摇铃、手鼓、非洲鼓分发给学生, 在学生对乐曲较为熟悉时, 教师可安排学生跟随范唱利用手中的打击乐器伴奏。教师按照音乐的结构和层次逐组让学生加入, 到了尾声部分时, 再让所有乐器齐奏, 营造出辉煌且激动人心的气势。学生通过听唱和使用乐器, 可以感知音乐节

奏, 而每组乐器不断地加入又使学生直观地感受到了音乐层次的递进, 同时也对这首歌的音乐结构有了相对完整的了解。

此外, 多种感官的结合还能够引导学生自主创设情境, 培养学生对音乐中的美的联想。以苏少版音乐教科书八年级上册第三单元《丝路驼铃》为例, 本单元主要由两首演唱作品, 两首欣赏作品和活动与创编三个部分构成。其中, 新疆作品两首、青海民歌一首、通俗演唱作品一首。因此, 在教学中, 可以将新疆音乐作为切入点。首先, 教师让学生闭上眼睛听一段音频, 这是新疆天山脚下的景色, 有潺潺的流水、河谷里的鸟鸣、雪山上的风声、成群结队的牛羊叫声和犬吠、哈萨克族大叔的叫卖、婚礼现场的载歌载舞、坐在马上弹着冬不拉路过的歌手阿肯。音频播放结束后让学生将他们心中想象到的景色画出来或用文字、语言描绘出来。而后教师再以视频的形式重新播放, 并询问视频中与你联想的场景有什

么不同。这样的引导有助于培养学生感知美、认识美的能力。同时，还能锻炼学生的创造力和想象力。

除了以上两种方法，体态律动还可以培养学生感知音乐旋律的强弱、快慢的能力，柯尔文手势能够引导学生感知音的高低，柯达伊节奏训练能有效地帮助学生感知和认识节奏的变化。

(2) 利用“第三课时”培养学生表现力和创造力

初中音乐教材每一单元都设置了三课时的内容，包括唱歌、欣赏和编创与展示，但大部分音乐教师都跳过了第三课时，其原因多样，如“怕麻烦”“学生不好管理”“自身能力不足”等，教师不愿思考新的教学模式，一味的按照老方法教学，在这种教学惰性的驱使下，学生的艺术表现素养和创意实践素养难以得到提升。艺术表现，顾名思义是通过参与音乐实践活动而获得的一种能力，创意实践则是学生在课堂知识或多种学科知识积累的基础上进行自主创新创造的活动。在音乐教学中，教材的第三单元需要学生将这两种素养充分结合，但很多学生并不具备多种艺术修养，因此，音乐教师自身具备全面的艺术素养是至关重要的。

以下是几种较为常见的创编与展示的方法：

舞蹈的形式：学生通过学习简单的舞蹈基本动作组合，在熟练后自主根据歌曲旋律、情绪、快慢等进行创编。

器乐的形式：学生通过自身掌握的乐器对所学歌曲、乐曲进行改编或创编，可在音乐形式、结构、情绪上入手。这种形式对学生音乐基础和器乐基础的要求较高，需要教师在平时的教学中就打好学生的基本功。

填词的形式：通过跨学科的方式将符合音乐作品的歌词填入乐曲，形成二度创造，歌词来源可以选自语文课文、散文诗歌、历史名言、英语课文等。同时，还鼓励学生原创歌词，其歌词主题来源可以是美术课上的一幅画、体育活动时的场景、生活中的故事、大自然的景色等。

情景剧的形式：教师对作品进行解析后，学生自主深入挖掘作品内涵或对作品情节进行不同程度的编创。也可将其他学科内容与音乐相结合，例如当学生听到《自新大陆》第四乐章时，不由自主地想到了美术课所看到的法国大革命名画《攻占巴士底狱的胜利者在巴黎市政厅前》，或想到了语文课文《荆轲刺秦王》等……于是，根据音乐情绪推动创编了相关情景剧。

歌表演的形式：教师可以利用学生较为熟练的教材内作品，在对学生进行一些较为简单的肢体动作后启发学生如何根据歌曲表达创造动作，在统一教学后将学生

分成小组活动，自主编创，边唱边演，载歌载舞。歌表演可以分成三种形式，注解式、情绪式、情节式。注解式是用肢体动作直接表现歌曲内容，情绪式是从音乐形象、音乐情绪出发，边歌边舞。情节式是一种有人物、角色、情节、过程的表演，边唱边演。^[4]歌表演与舞蹈和情景剧不同，是以歌唱为主，其他艺术形式为辅的一种表演形式。

(3) 教师应助力学生“文化理解”素养的培养

音乐学科的文化理解是对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟和领会，他不仅是核心素养之一，更是社会人文素养^[5]。在“文化理解”方面，教师自身对教材和作品的理解在课堂中起着至关重要的作用。学生经由教师的讲述从而对世界、社会、民族、人文产生新的认知，并且经过自身的思考理解，构建起属于自己的世界观、人生观和价值观。因此，在文化理解素养的培养过程中，教师应着重关注以下几个方面：

首先，教师自身要深入把握课程内容，精准且到位地理解课程内容和相关作品。在日常教学过程中，教师常将关注点聚焦于学生的知识点掌握和技能的提升。受应试教育的压力所迫，教师通常要求学生背诵、记忆知识点，而对于作品的历史渊源、创作背景以及表达内涵仅仅是照本宣科地朗读一遍，或者让学生诵读相关介绍。实际上，教师自身也未曾深入探究其中的内涵与意义，如此一来，教师对作品的理解仅浮于表面，学生则更难以领会其文化底蕴。所以，教师在备课之际，务必深入“吃透”作品，并且进行适度的相关拓展。其次，教师要传播正确的价值观，培养学生民族自豪感。教师在教育教学活动中地位举足轻重，是学生心中的权威象征与前行目标。学校音乐课是美育与德育的重要呈现形式，音乐作为美育与德育的有效载体具有强大的感染力。在音乐课上，当介绍戏曲、民族管弦乐、民歌以及舞曲时，教师既要引导学生领略我国音乐文化的丰富性与独特性，又要积极传播诸如爱国、民族团结、文化求同存异等正确的价值观。此外，教师还可凭借红色歌曲，讲述其背后的动人故事，让学生在音乐的旋律和情感之中，深切感受爱国情怀，进而培育民族自豪感。最后，教师还可利用大单元教学的方式，将学科内容串联起来，拓宽学生的视野，使学生能够理解不同文化的特色，进而具备尊重文化多样性的人文情怀。

当今社会对于学校音乐教育的需求已不再局限于听和唱，而是要培养德智体美劳全面发展的综合性人才，学生既要在审美感知水平上有所提高，又要在艺术表现和艺术创造力方面得到提升。随着智能手机的普及，中

学生的视野不断被拓宽,对音乐的审美也越发多元化,这造成了学生审美存在差异性的问题。教师可以通过拓展不同时期、不同风格、不同民族、不同种类的音乐,培养学生的审美认知,拓宽视野,并提升其审美水平。此外应试教育下初中生的艺术表现力和创造力的缺失问题较为严重,因此教师必须摒弃老办法,积极引入新的教学方法。例如,以大单元教学来效弥补学生知识碎片化的问题,使学生构建完整的音乐知识框架,同时提升人文素养。还可通过任务驱动式教学,开启学生自主学习的大门,从学生被动填鸭式学习变为主动探索式学习。融合教育学习理念也可以有效地帮助学生将音乐与其他学科相关联,以学习主题为核心,串联其他艺术形式,为学生打开了多元文化的大门,极大地拓展了学生的文化视野。通过一系列新的教学理念和方法的运用,学生的艺术天性得以释放,从而能够更好地激发其创造能力与艺术表现能力,在实践的基础上进一步感知音乐,同时还能够提升音乐文化素养和人文理解能力。

小结

在当前以核心素养为目标的教育背景下,基础音乐教育正面临一个转折期,教学模式处于传统教学向新式教学的过渡时期。音乐教师肩负双重使命,一方面要保证学生能够掌握扎实的音乐基础知识,另一方面又要改革创新,培养学生表现力、创造力与审美能力。在实际教学中,学生情况参差不齐,教学活动很难全面按照课标要求实施。因此,音乐教学需循序渐进,在学生打好基础的同时提高审美水平,逐渐将创意实践和艺术表现这两个素养加入教学中。教师还应该不断探索并积极探索革新教学方法与内容,以“趣”引学,以“动”促学,确保音乐课堂能够“活”而不乱,主动采用以学生为中

心的教学模式,激发学生学习兴趣,使音乐课从“让我学”变成“我要学”。

参考文献

- [1]余丹红,刘沛,杜宏斌.分合中的义务教育艺术新课标[J].课程·教材·教法.2023.05
- [2]中华人民共和国教育部制定.《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.
- [3]凌婧瑶.审美感知视角下的音乐大单元教学实践探索[J].中国音乐教育.2024.02
- [4]王家祥,杨阳.歌表演[J].中小学音乐教育.2021.12
- [5]钱颖.味道·门道·窍道——初中音乐“文化理解”教学探索[J].中国音乐教育.2024.07
- [6]蔡梦,郑小艳.2022年版艺术新课标的内涵解读与实践引领[J].课程·教材·教法.2024.02
- [7]杨晓萍.初中生课堂问题行为的心理分析及应对策略[J].甘肃教育.2024.05
- [8]许菲.基于审美感知的小学音乐教学[J].学园.2023.32
- [9]张磊,郗静波.新时代初中剧场美育融合课程的构建与实践[J].北京教育(普教版).2023.09
- [10]彭吉象,项阳.2022年义务教育艺术课程标准解读[J].北京舞蹈学院学报.2022.05
- [11]邵长翠.初中音乐课堂学生问题行为应对策略研究——以平阴县初中学校为例[D].山东师范大学.2018
- [12]张欣欣.基于心理学原理提升初中生课堂学习状态的研究[J].新智慧.2024.12
- [13]周菲.皮亚杰“活动”理论研究述评[B].哲学动态.1997.07