数字化背景下高中音乐教学策略探究

邵枯

无锡市青山高级中学, 江苏 无锡 214000

DOI:10.61369/ECE.2025020038

摘 要 : 随着教育改革的深入实施,高中音乐教学也应与时俱进,在注重理论和实践教学方面改革的同时,以数字化为背景,

探索新的教学策略,从而提高人才培养效果和效率。为了推动改革工作的顺利实施,需要高中音乐教师在深入研究新课标内容和要求的同时,将数字化融入到音乐教学的方方面面,从而在培养学生音乐核心素养的同时,促进音乐教育

的高质量发展。

关键词: 数字化; 高中音乐; 课堂教学

Exploration of High School Music Teaching Strategies in the Digital Era

Shao Zhen

Qingshan High School, Wuxi, Jiangsu 214000

Abstract: With the in-depth implementation of educational reform, high school music teaching should keep pace

with the times. While focusing on reforms in theoretical and practical teaching, it is necessary to explore new teaching strategies against the backdrop of digitalization, so as to improve the effectiveness and efficiency of talent cultivation. To ensure the smooth implementation of the reform, high school music teachers need to thoroughly study the content and requirements of the new curriculum standards and integrate digital technology into all aspects of music teaching. This approach not only cultivates students' core music literacy but also promotes the high–quality development of music education.

Keywords: digitalization; high school music; classroom teaching

引言

当下,人类正在进入一个新的时代,即数字化时代。在新的时代背景下,各个行业都在发生翻天覆地的变化,对于高中音乐教育来说同样如此。以数字化为背景,赋能高中音乐教学,有利于抓住其变革机遇,更好地迎接挑战。为此,高中音乐教育可借助数字化这一东风扬帆起航,以顺利抵达高质量发展这一目的地。本文对数字化背景下高中音乐教学策略进行了重点探究,以期让该赋能之路走得更顺畅、稳健和持久。

一、数字化背景下高中音乐教学的意义分析

在数字技术迅猛发展的大背景下,为了促进教育的转型升级,助力其向数字化、智能化方向发展,应大力建设数字化教育资源。将数字化作为背景,探究音乐教育的转型之路,除了需要明确先进技术如大数据、人工智能等的作用,还应积极构建新的教育形态,即将音乐理论与教学过程、数字技术进行有效结合,使其成为一个统一的整体¹¹。目前,数字技术在高中音乐教育中已成为一支不可或缺的力量,特别是将计算机作为基础而衍生出的先进技术,如大数据、虚拟现实等等,这些技术的出现和应用,推动了学校教育改革进程,促进了其创新发展¹²。

以数字技术为基础,整合教育资源,提高资源质量,有利于

转变传统的教学模式。高中音乐课堂可借助 AI、智能技术等优势,以云课程、微课等平台组织线上教学,这样的方式,有利于促进信息智能和音乐课程的融合,并通过优质资源供给,助力音乐课堂教学模式转型 ^[3]。

以数字智能为驱动,音乐课程也在发生变化,不再延续传统教学之理论化、抽象化而是转向了新的形态,即向智能化、直观化等方向发展^[1]。这样的教学实践有利于更新传统的教学理念,让学生不再是课堂的旁观者,而是参与者,有利于调动其主观能动性,转变其被动的学习态度,使其更为积极主动,更乐意配合教师教学,此外,还有利于形成新的结构,该结构不仅包含数字信息,还融入了多种元素,有利于实现预期教学目标。想要明确高中音乐数字化教学之范围、结构关系等,需要站在全新视角,

明确其方法论以及意义,不断创新教育思想、整合教育资源,构建新的教学形式^[5]。

在转型时,高中音乐教育不应盲目而行,而是要明确教学计划,完善教学方案,以实现教学目标和人才培养目标。在此过程中,还应充分利用数字技术,在提高资源整合效率的同时,不断优化教学组织,改革教学模式,把数字教学这一形式和探索教学进行有效结合。该模式有利于促进课堂教学转变,使其更具趣味性、参与性、启发性,此外,它还能消除传统课堂教学弊端,重新构建教学结构,帮助学生掌握协同学习这一方法,同时,数字技术对于高中音乐课程发展也具有积极意义⁶⁰。作为教育工作者,应努力架起理论与实践的桥梁,以便更好地把握其未来走向。

二、数字化背景下高中音乐教学策略

课程实施离不开教与学,是提高教学质量的关键环节。和传统的音乐课堂教学内容、方法、手段等相比,数字化背景下的高中音乐教学所具备的优质的教学资源,便捷的提取方式,使其更直观。借助数字技术,赋能音乐课程,探索新的教学模式,该模式将数字智能与人机交互等作为主要特征,涉及音乐教育的多个方面,如将数字技术应用于教师教研、学生评价等环节口。在此过程中,将其中产生的相关数据进行有效关联,找到其改革关键点,用音乐教育相关理论为指导,构建智能课堂,并对理论模型进行优化,有利于构建新的教学范式。当下,课程转型升级面临一些急需解决的问题,如高中音乐教育数字化体系不完善,存在一定的局限性,教师数字化教学模式不足等。高中音乐教育积极走数字化转型之路,目标是以数字化为手段,为音乐资源的整合共享、驱动教学等创造有利条件,此外,对于教学和学习环境的重构、教学内容的更新和供给也具有积极意义,有利于改变传统的教学模式、教学资源以及教师角色^[8]。

(一)创新课堂模式

随着信息技术的飞速发展,人工智能、音像技术等数字化教学方法开始在我国兴起,并获得了广泛应用,将其应用于音乐教育中,有利于创新课堂教学模式。在此过程中,可充分利用数字设计、智能技术等优势,借助人工智能以及数据驱动等方法,对音乐影像、声控等资源进行大力整合,以教学场景为突破口,进行课堂教学改革,让人工智能和音乐教学、评价等进行有效结合,构建新的教学形态^[9]。此外,该技术还让传统课堂脱胎换骨,使其向新的方向转变,即智能化、互动化等。基于 AI、VR等技术,教师可实施新的教学模式,如混合式教学、PBL等等,在培养学生自主学习意识的同时,也能提高其实践能力。如借助AI智能作曲工具为学生音乐创作提供辅助,借助云端平台开展合作项目,该项目不再拘泥于一个学校或班级,而是可以进行跨越。此外,对学习数据进行分析,便于教师掌握学情,调整教学策略,让课堂教学更机动灵活^[10]。

以湖南文艺出版社高中音乐鉴赏教材《爵士乐》单元为例, 教师便可另辟蹊径,即采用"线上+线下"混合式教学模式。针 对课前阶段,教师可引导学生通过平台观看关于爵士乐发展的相关微课,之后,进行听辩练习,即了解摇摆乐、比博普风格的区别。课中阶段,则借助 VR 技术对爵士乐的即兴演奏这一场景进行模拟,让学生借助虚拟乐器和 AI 生成乐队互动。课后阶段,教师则将学生分为若干个学习小组,通过数字音频工作站来进行音乐创作,并通过云端对作品进行共享、互评。该模式在培养学生音乐核心素养的同时,也提高了其协作能力和创新意识。

(二)提高教师整体素质,助力高中音乐教育数字化转型

数字化背景下高中音乐教学策略的实施离不开一直专业性强的教师队伍,也是其转型成功的重要因素。教师的教学能力、对于数字技术的应用能力等综合能力直接关系到课堂质量以及音乐教育效能。为此,应重视对教师教学能力的培养和评估,如借助数字化技术、智能技术等为教师提供支持,便于其对音乐教学知识进行自我评估,提高自身科研能力。此外,还可借助"AI+数据"等技术手段来培养和发展教师专业素养,让他们在教学中能够积极运用反馈工具,提高自身的反馈素养,帮助他们梳理改革经验,树立数字思维,为高中音乐教育数字化转型奠定基石。[11]

(三)落实核心素养,实现深度教学

以数字化为背景,音乐教学核心素养不应只聚焦于审美感知,还应从艺术表现、文化理解等维度出发,通过信息技术开展深度教学。为了解决传统课堂弊端,教师可充分利用数字化工具,借助人工智能、数据分析等技术,引导学生分析音乐要素,了解音乐风格特征,探究文化背景。如借助频谱分析软件对音乐作品进行解析,包括分析其旋律、和声结构等等,以培育学生的音乐分析和解读能力;借助虚拟仿真技术对音乐场景进行构建和还原,有利于培养学生的文化理解能力。除此之外,大数据技术还能跟踪分析学生的学习行为,便于教师制定教学方案,从而使每位学生都能获得成长和发展。[12]

以湖南文艺出版社高中音乐鉴赏教材中的《西方古典音乐》单元为例,教师可通过 AI音乐分析软件,对比对贝多芬《第五交响曲》和莫扎特《第四十交响曲》。软件能够提取两首作品的相关数据,包括作品调性、节奏等等,并能够通过可视化图表进行呈现,有利于帮助学生理解两种不同的音乐风格,直观感受其差异。此外,还可利用 VR 技术模拟经典演出场景,为学生创设沉浸式学习体验,使其足不出户便能直观感受当时的现场氛围,有利于激发其学习兴趣,加深他们对于音乐历史背景的理解。除此之外,教师还可以引导学生借助智能评分系统开展跟唱练习,并充分发挥系统的实时反馈功能,如音准、节奏等等,有利于培养学生的艺术素养和表现能力。总之,该教学模式有利于核心素养落地,使其培养更为科学。[13]

(四)基于体验式教学,提高教学质量

体验式教学注重学生的学习体验,强调他们在音乐情境当中的积极参与、反思等,数字化技术则为其提供了重要支持。借助VR、交互式音乐软件等工具,可突破传统课堂局限,帮助学生获得更良好的学习体验。如借助VR技术对交响乐团排练现场进行模拟,让学生自由选择扮演的角色,这里主要是乐器演奏者,以直观感受合奏的美妙过程;借助AI伴奏系统,有效解决了乐队问

题,即可让学生和 AI成长的乐队进行配合演奏,有利于提升学生的即兴演奏相关能力。此外,还可以借助此手段记录学生的情绪反应以及生理变化,为教师优化教学策略提供助力,让体验更具针对性。[14]

如湖南文艺出版社教材的《中国民族音乐》单元为例,教师便可为学生设计数字化体验活动,即借助用 AR 技术对教材上的图片如古筝、扬琴等进行扫描,并通过平板呈现其3D模型,让学生对这些乐器进行拆解,并观察其内部构造,触控模拟演奏,了解乐器演奏特点。与此同时,借助 AI 民族音乐生成软件(如 AIVA),让学生输入中国五声调式的旋律动机,通过 AI 进行自动生成,借助生成的民乐伴奏,组织学生即兴演唱。此外,还可以借助云端音乐工坊,让学生能够和来自其他地区的学校合作,共同创作数字化音乐作品,并为其赋予具地方特色,如把湖南花

鼓戏和流行的电子音乐进行融合。这样的教学方式具备互动、沉 浸特点,不仅有利于培养学生的音乐实践力,还能深化他们对于 民族音乐文化的理解,提高其音乐素养和文化素养。

三、结束语

以数字化为背景,探索高中音乐教学策略符合教育发展趋势 以及人才成长和成才规律,为此,高中音乐教师应积极转变理 念,从而对数字化具有一个更为全面和清晰的认知,从而在教育 教学中能将数字化融入到音乐教育教学的全过程,加强对学生核 心素养的培养。本文从创新课堂模式、提高教师数字化应用能力 等几个方面展开论述,以期在提高高中音乐教学质量的同时,培 养学生音乐核心素养。

参考文献

[1]祝智庭,胡姣.教育数字化转型的理论框架[J].中国教育学刊,2020,(4):41-49.

[2] 余胜泉,陈璠. 智慧教育服务生态体系构建[J]. 电化教育研究, 2021, (06): 13-19.

[3] 余胜泉, 汪丹, 王琦. 大规模社会化协同的教育服务变革[J]. 电化教育研究, 2021, (04).

[4]任友群,冯晓英等.数字时代基础教育教师培训供给侧改革初探[J].中国远程教育,2022,(8):38-48.

[5] 崔玮. 数字化教学资源对高中音乐教学的有效促进 [J]. 中国信息技术教育, 2014(08).

[6]修志颍. 浅析数字化教学资源在高中音乐教学中的有效运用[J]. 中国校外教育, 2015(Z2).

[7] 刘思辰. 微课在高中音乐鉴赏中的应用策略探究——以东莞市几所高中为例 [D]. 湖北: 华中师范大学, 2017.

[8] 陈冬娟 . 在高中音乐教学中导入数字化教学资源 [J]. 知识窗 ,2017(06).

[9] 仲媛. 在高中音乐教学中应用数字化教学资源的探究 [J]. 考试周刊, 2019(14).

[10] 杨秀芬. 浅谈数字化教学资源对高中音乐教学的影响 [J]. 教育界, 2019(28).

[11] 凌利. 数字化信息技术在高中音乐教学中的渗透融合 [J]. 教育界, 2019(33).

[12] 张慧玲. 数字化教学资源在高中音乐教学中的促进作用 [J]. 新课程教学, 2020(17).

[13] 李淑仪. 应用数字化教学资源优化农村小学英语听说教学的行动研究 [D]. 西北师范大学, 2020.

[14]张娟. 新媒体时代信息技术在高校英语教学中的应用——评《高校英语信息化教学改革与微课教学模式探究》[J]. 中国科技论文 , 2021 , 16(02) : 248.