

让音乐课堂“活”起来 ——浅谈小学音乐教学中情境的创设路径

谢安琪

杭州江南实验学校, 浙江 杭州 311200

DOI: 10.61369/SDME.2025080032

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

Making Music Classes “Come Alive” - A Brief Discussion on the Path to Creating Scenarios in Primary School Music Teaching

Xie Anqi

Hangzhou Jiangnan Experimental School, Hangzhou, Zhejiang 311200

Abstract : With the comprehensive advancement of quality-oriented education, primary school music education, as an important position for cultivating students' artistic literacy and aesthetic ability, has attracted much attention for its teaching quality and effect. Primary school students are in a stage where image thinking dominates and curiosity is strong. The monotonous modes of vocalization practice, sight-singing and mechanical singing in traditional music teaching are difficult to fully arouse their enthusiasm and creativity, and cannot meet their desire to explore music knowledge. The art of situation creation has injected vitality into music classes. By creating an atmosphere consistent with the teaching content, it can effectively arouse students' emotional resonance, allowing them to feel the charm of music and understand the connotation of music in an immersive experience. Based on this, this paper conducts research on situation creation in primary school music teaching, expounds the application value and application principles of situation creation, and puts forward corresponding implementation strategies, aiming to optimize primary school music teaching and improve teaching effects.

Keywords : primary school music; teaching; situation creation; teaching reform

引言

小学音乐教学作为美育的重要载体, 其核心不仅在于知识技能的传授, 更在于引导学生在审美体验中涵养艺术素养与人文情怀。然而, 当前部分教学实践中存在重技法训练、轻情感共鸣的倾向, 学生常处于被动接受状态, 难以真正感受音乐作品的意境与内涵, 这与新课标“以美育人、以文化人”的要求形成落差。情境创设作为连接音乐文本与学生心灵的桥梁, 其艺术化运用能有效破解这一困境。通过具象化的场景构建、多感官的体验设计, 将抽象的旋律、节奏转化为可感知的生活图景或情感氛围, 使学生在沉浸式参与中激活审美感知、深化情感体验。探讨小学音乐教学中情境创设的艺术, 既是回应教学实践中提升课堂吸引力的现实需求, 也是落实美育育人目标的重要路径, 对于转变教学方式、激发学生艺术潜能、培养其审美情趣与人文素养具有不可替代的价值。

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

小学生注意力易分散, 传统的乐谱讲解、乐理灌输难以激发

其主动参与的热情, 而情境教学通过构建与音乐内容相关的具象场景, 能快速抓住学生的好奇心。例如, 教唱民族歌曲时, 借助服饰道具、民族舞蹈动作模拟少数民族生活场景, 让学生在角色扮演中感受音乐的文化内涵; 学习节奏知识时, 创设“森林音乐

会”情境，用动物叫声对应不同节拍，使抽象的节奏型转化为生动的听觉体验。这种教学方式将音乐学习从被动接受转为主动探索，学生在情境中通过听、看、演、动等多感官参与，既能直观理解音乐要素，又能在趣味互动中获得成就感，当学生感受到音乐学习并非枯燥的技能训练，而是充满乐趣的审美探索时，其自然会对音乐课产生持续期待，进而从“要我学”转变为“我要学”，这种内生性兴趣的培养，不仅能提高课堂参与度，更能为学生长期的音乐素养发展奠定情感基础。

（二）有助于提升学生的情感共鸣和审美鉴赏

在小学音乐教学中艺术化创设情境，能搭建起学生与音乐作品间的情感桥梁，让抽象音符转化为可感知的情感载体。比如教学抒情乐曲时，通过投影展现与旋律意境相符的自然画面，配合教师富有感染力的语言描绘，引导学生将自身生活体验与音乐表达的情感相联结，使他们在聆听中体会喜悦、忧伤等细腻情绪，从而产生深度共鸣。对于经典音乐作品，可创设历史背景情境，介绍创作年代的社会风貌与作曲家的人生经历，帮助学生理解作品蕴含的人文精神，如在欣赏爱国主题歌曲时，借助革命故事片段重现，让学生感受旋律中蕴含的民族情怀与奋斗精神，进而提升对作品思想内涵的审美把握。同时，情境中多感官的参与，如让学生跟随节奏做模仿动作、用色彩表现音乐情绪等，能使他们从听觉、视觉、动觉多维度感受音乐的形式美，逐步学会辨别旋律的起伏、节奏的疏密、音色的变化，形成对音乐要素的审美感知力，最终实现从被动接受到主动赏析的转变，让情感共鸣成为审美鉴赏的内在驱动力。

（三）有助于增强学生在音乐领域的知识及技巧的掌握

在小学音乐教学中融入情境教学法，能为学生知识与技巧的掌握提供具象化支撑，让抽象的乐理知识和技能要点变得可感可学。比如学习节奏型时，创设“火车进站”情境，用不同力度的拍手模拟火车启动（渐强）、行驶（匀速）、停靠（渐弱）的节奏变化，使学生直观理解附点、切分等节奏的实际运用；教学音符时值时，通过“小动物运动会”情境，让学生用不同时长的跳跃动作对应全音符、四分音符等，在肢体体验中牢记时值差异。对于乐器演奏技巧，可创设“森林乐队”情境，引导学生想象用竖笛模仿小鸟鸣叫（轻吹高音）、用沙锤模拟溪流声（均匀摇晃），在角色代入中掌握气息控制、力度变化等技巧。同时，情境中的互动任务，如为故事片段选配合适旋律、根据场景变化调整演唱情绪，能促使学生主动运用乐理知识解决实际问题，在应用中深化理解，使知识与技巧的掌握从机械记忆转化为灵活运用，显著提升学习效果与技能熟练度。

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

小学音乐课堂情境式教学的实施需以学生生活经验为根基，避免脱离实际的虚构场景，让创设的情境与学生的认知水平、生活环境相契合。例如教学与自然相关的歌曲时，可借助校园内的花草树木、操场边的风声鸟鸣等真实元素搭建情境，或通过播放实地录制的自然音效、展示学生熟悉的家乡风光图片，使学生能

将音乐中的自然意象与亲身经历相联系，而非依赖凭空想象的陌生场景。对于涉及生活场景的音乐内容，如“家庭聚会”“校园活动”等，可组织学生带入真实的生活道具进行情境再现，让他们在熟悉的氛围中感受音乐与生活的关联。同时，真实感原则要求情境中的情感表达贴合学生的心理特点，避免成人化的情感渲染，如表现快乐情绪时，可设计符合儿童天性的游戏化互动，而非刻意的抒情表演，确保学生在情境中能自然流露真实情感，从而更易理解音乐所传递的情绪与内涵，使知识技能的学习建立在真实体验的基础上，提升教学的实效性。

（二）审美引领准则

小学音乐课堂情境式教学的实施需以提升学生审美素养为核心导向，确保创设的情境始终围绕音乐作品的艺术特质与审美内涵展开，避免为追求趣味性而偏离美育目标。例如在古典音乐欣赏课中，情境创设应聚焦作品的旋律美、结构美与人文美，可通过呈现符合乐曲风格的古典绘画、讲述作曲家创作时的审美追求，引导学生感受复调音乐的层次丰富性或交响乐的恢弘气势，而非过度加入与音乐审美无关的游戏化元素。教学民歌时，需在情境中融入地域文化的审美特征，如展示陕北民歌对应的安塞腰鼓舞舞蹈画面、播放江南小调搭配的评弹表演，让学生在视听结合中体会不同音乐的风格美，而非仅停留在表面化的情境互动。

（三）辩证思考原则

从辩证思考原则角度来说，小学音乐课堂情境式教学需平衡情境趣味性与教学目标的关联性，避免为创设而创设，防止情境喧宾夺主掩盖音乐本体。同时，要兼顾学生个体差异，同一情境需预留多元解读空间，既引导集体感知共性审美，又尊重个性化体验。还需把握情境复杂度，既不能因过于简单失去探究价值，也不能因超出认知水平导致理解障碍，让情境服务于音乐学习，在趣味与实效、统一与差异、难易程度间找到动态平衡，确保教学不偏离核心目标。

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

在音乐教育中，从激发学习热情、引入课程角度营造情境，需紧扣学生生活经验与兴趣点，以具象化场景勾连音乐与生活的关联。可借助多媒体手段，如播放学生熟悉的动画片段配乐，或呈现校园活动的录音，引导学生发现其中的节奏与旋律元素，再自然过渡到课程主题；也可设计互动游戏情境，如“声音寻宝”，让学生在教室中寻找能发出特定音色的物品，在探索中感知音乐的物质载体，顺势引入乐器知识或音色辨析内容。同时，结合故事化导入，将歌曲主题转化为学生易懂的生活叙事，如教唱童谣时先讲述与之相关的童年游戏故事，用语言描绘场景画面，配合简单动作模仿，让学生在代入感中产生参与欲望，使课程引入在情境铺垫中自然衔接，既激发学习热情，又为知识学习搭建认知桥梁。

（二）情景交融，深化领悟

音乐教育中情境营造需将音乐元素与具象场景深度融合，让学生在视听联动与情感代入中领会作品内涵。可通过多感官联动构建立体情境，如教学描绘春天的歌曲时，播放鸟鸣音效的同时

展示鲜花绽放的动态影像,引导学生跟随旋律模仿春风拂动的轻柔动作,使听觉感知、视觉体验与肢体表现相互呼应,让“春”的意境从抽象旋律转化为可感的综合体验^[1]。对叙事性乐曲,可结合剧情片段创设沉浸式场景,如欣赏《龟兔赛跑》配乐时,用玩偶演绎故事的同时引导学生分辨表现乌龟(沉稳节奏)与兔子(轻快旋律)的音乐动机,在情节与音乐的互释中理解节奏、速度对情感表达的作用。同时,鼓励学生用绘画、语言描述等方式外化情境中的感受,如听完抒情乐曲后画出心中的画面,再对照音乐要素解析表达逻辑,使情景交融成为从感性体验到理性领悟的纽带,深化对音乐内涵的理解与把握^[2]。

(三) 情境浸入, 实践演示

从情境浸入、实践演示角度来看,音乐教育中情境营造需构建让学生深度参与的实践场景,通过亲身体验与操作演示深化对音乐技能的理解。可创设角色扮演情境,如教学戏曲片段时,提供简化的戏服与道具,让学生扮演不同角色^[3],在模仿唱腔与身段的过程中,体会戏曲的韵律特点与表演技巧,同时教师在旁示范动作细节,用“像小花旦这样抬手时要手腕微翘”等具象指导,让抽象的表演要求转化为可模仿的实践动作。对乐器学习,可搭建“小小演奏家”情境,布置模拟舞台场景,学生轮流上台演奏并描述音色感受,教师结合情境讲解演奏技巧^[4],如“想象你在山谷中吹笛子,气息要像溪流一样连贯”,使技巧要点与情境体验结合。此外,结合音乐作品的文化背景创设实践情境,如学唱民族歌曲时,组织学生体验对应民族的舞蹈动作,在肢体律动中感受节奏特征,让情境不仅是观赏对象,更是实践载体,使学生在浸入式参与中深化对音乐技能的掌握与文化内涵的领悟。

(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,教师需准确掌握教学的重难点,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问题和探究问题。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。

四、结语

综上所述,小学音乐教学中情境创设的艺术探索,为破解传统教学困境、落实美育目标提供了有效路径。从激发学习兴趣到深化情感共鸣,从强化知识技能到提升审美素养,情境教学法以其具象化、互动性的优势,让音乐学习从被动接受转为主动体验,使学生在真实可感的场景中领悟音乐内涵与文化价值。遵循真实感、审美引领与辩证思考原则,通过激发热情、情景交融、实践演示等策略的实施,不仅优化了课堂教学效果,更培育了学生的艺术感知力与人文情怀。未来,需进一步结合时代发展与学生特点创新情境形式,如融入数字技术增强互动性,使情境创设在传承与革新中持续发挥作用,为小学音乐教育高质量发展注入持久活力,真正实现以美育人、以文化人的育人初心。

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.