

融入 STEAM 理念的中职音乐教学探索与实践

陈立中

上海商业会计学校，上海 200065

DOI: 10.61369/SDME.2025130041

摘要：随着教育理念的不断更新和发展，STEAM 教育理念逐渐受到了中职的关注。本文旨在探讨如何将 STEAM 理念融入中职音乐教学中，以培养学生的创新思维、综合素养和独立思考能力。通过分析 STEAM 教育理念的特点、在中职音乐教学中的意义，提出了一系列针对性强且富有实效的实践案例，包括跨学科教学、项目式教学（PBL）、实践教学等。同时，通过案例分析和实践研究，验证其有效性。研究结果表明，将 STEAM 理念融入中职音乐教学，可以极大地激发学生的学习兴趣，提升学生的综合素养和创新能力，为学生的未来发展打下坚实的基础。

关键词：STEAM 理念；中职音乐教学；跨学科教学；项目式学习；实践教学

Exploration and Practice of Music Teaching in Secondary Vocational Schools Integrating STEAM Concept

Chen Lizhong

Shanghai Commercial Accounting School, Shanghai 200065

Abstract : With the continuous renewal and development of educational concepts, the STEAM education concept has gradually attracted the attention of secondary vocational schools. This paper aims to explore how to integrate the STEAM concept into music teaching in secondary vocational schools, so as to cultivate students' innovative thinking, comprehensive literacy and independent thinking ability. By analyzing the characteristics of the STEAM education concept, its significance in music teaching of secondary vocational schools, this paper puts forward a series of targeted and effective practical cases, including interdisciplinary teaching, project-based learning (PBL), and practical teaching. Meanwhile, the effectiveness is verified through case analysis and practical research. The research results show that integrating the STEAM concept into music teaching in secondary vocational schools can greatly stimulate students' learning interest, improve their comprehensive literacy and innovation ability, and lay a solid foundation for their future development.

Keywords : STEAM concept; music teaching in secondary vocational schools; interdisciplinary teaching; project-based learning; practical teaching

引言

在 AI 快速发展和教育不断变革的今天，STEAM 理念作为一种综合性的教育理念，逐渐在各个教育阶段和学科领域中得到重视和应用，在上海各大小学的课堂中，STEAM 理念已得到了积极运用并取得了良好的效果，但在中职阶段还未全面铺开，运用尚有欠缺。

一、Steam 教育理念的特点

STEAM 教育理念是一种跨学科的教育模式，旨在通过融合科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）和数学（Mathematics）五大领域的知识，培养学生综合素质和创新能力^[1]。

STEAM 理念强调跨学科整合、项目驱动的学习方式、创造思维和独立思考能力的培养，突出实践与协作重要性。它具有以下三个重要特点：

(一) 跨学科性

Steam 教育理念强调学科之间的融合，打破了传统学科之间的界限，将科学、技术、工程、艺术和数学等学科有机地结合在一起，培养学生的综合素养和创新能力^[2]。

(二) 实践性

Steam 教育理念注重学生实践能力的培养，强调实践和团队协作，让学生在动手学习，通过团队合作完成项目，增强社交技能。通过项目式学习、实践教学等方式，使学生在实践中掌握知识和技能，提升解决问题的能力。

(三) 创新性

Steam 教育鼓励学生发挥想象力和创造力，突破传统观念，通过跨学科的学习和实践，培养学生的创新思维和创新能力。

二、STEAM 理念在中职音乐教学中的意义

(一) 拓宽音乐教育内涵，打破学科壁垒注重综合应用

中职音乐教育作为职业教育体系不可或缺的部分，在培育学生审美能力、文化涵养以及职业技能等方面发挥着关键作用，对于中职音乐教学而言，融入 STEAM 理念既能拓宽音乐教育的内涵与外延，又能更好地培养适应新时代需求的综合型技能人才^[3]。

传统中职音乐教学模式往往侧重于纯音乐知识、理论与技能的单向传授，在一定程度上忽视了学生跨学科思维与综合实践能力的培养。STEAM 理念强调科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）、数学（Mathematics）多学科的深度融合，为中职音乐教学带来了全新视角与方法。将 STEAM 理念融入中职音乐教学，有利于打破学科壁垒，激发学生学习兴趣与创造力，培养学生的跨学科思维和独立思考能力，提升多学科知识综合应用能力，使学生在多元学习体验中更好地契合未来社会发展需求^[4]。

(二) 提升音乐教学质量，多元融合培养综合型技能人才

STEAM 理念符合现代社会对综合性人才的需求。在全球经济快速发展、AI 升级进化日益凸显、科技竞争日益激烈的背景下，单一的学科知识和技能已难以满足实际工作和社会发展的需求。具备 STEAM 素养的学生能够灵活运用多门学科知识解决实际问题，具有更强的创新意识和动手实践能力。同时，该理念还能有效激发学生的学习兴趣，因 STEAM 融合项目往往更贴近实际生活，富有挑战性和趣味性，使学生从被动接受知识转变为主动探索知识，在实践中获得满足和成功^[5]。

对于中职音乐教学来说，培养技能型、创新型、复合型人才是其重要目标，在音乐教学中融入 STEAM 理念，可以为中职音乐教育注入新的活力，提升音乐教学的质量，提升课堂学习效率，同时也有助于培养学生对音乐的综合理解和应用能力。

三、融入 STEAM 理念的中职音乐教学实践案例

(一) 色彩与音乐感知游戏

1. 前期准备：教师在课前给各小组学生发放一些与色彩和音乐相关的书籍、杂志，如《音乐与色彩的心理学》《色彩与声音的交响曲》《色彩的旋律》等，供学生阅读和参考。准备几首不同色彩的音乐作品、音乐视频等资料，各小组准备一套色彩卡片^[6]。

2. 教学过程：教师将学生分成若干小组，每个小组发放一套色彩卡片，在课上依次播放不同色彩的音乐作品、视频等，学生需要根据音乐的情感和整体氛围，将色彩卡片进行分类和组合排列。例如，听到一段欢快的爵士乐，学生们可能会将红色、黄色等代表鲜艳、明亮的色彩卡片放在一起；听到一段悲伤的钢琴曲，如贝多芬的《月光钢琴奏鸣曲》，学生们则会将蓝色、灰色等代表暗淡、悲伤色彩卡片放在一起^[7]。

3. 课堂讨论与总结：完成分类后，各小组派代表进行展示和分享，介绍他们的分类依据和感受，其次，说出这部音乐作品可能在现实生活中应用的场景，如贝多芬的《月光钢琴奏鸣曲》可能出现在悬疑类影视作品或动漫中，进而凸显侦查案件的紧张气氛^[8]；老约翰·施特劳斯的《拉德斯基进行曲》可能出现在各大颁奖典礼上，以营造隆重的获奖氛围等^[9]。

通过这个游戏，学生们不仅能够直观地感受到色彩与音乐之间的情感联系，提升他们的组合联想和实际应用能力，还有可能拥有独特视角对音乐作品进行二次分析，只要能够自圆其说，符合逻辑，教师都应给予学生肯定和正面回复^[10]。

(二) 主题原创歌曲创作

1. 前期准备：教师给出一个主题，如“春意盎然”，让学生们根据这个主题，分组运用色彩和音乐来创作一个作品。学生们可以选择自己喜欢的音乐风格，如古典、流行、摇滚等，并用色彩来表达音乐所传达的春天的气息，教会学生使用“通义”、“天工”等 AIGC 应用软件，使学生掌握 AI 生成视频、AI 创作歌曲、AI 数字人舞动、AI 生图、AI 微动效等工具。

2. 教学过程：学生们分组进行创作，有的学生负责创作音乐旋律，通过乐器演奏、软件合成或数字人模拟等方式制作出一段代表春天活力的旋律（纯音乐）；有的学生负责往纯音乐中填入凸显春意盎然的歌词；有的学生则负责用美术作品来辅助表现音乐，通过绘制一幅色彩斑斓的春天画卷，制作一些色彩与音乐相结合的手工制品，如彩色音乐盒、音乐符文学对联等，或制作与主题有关的立体模型、主题黑板报、主题海报等，进一步加强原创歌曲的春天气息，营造氛围感。

3. 课堂讨论与总结：创作完成后，各小组进行展示和表演。学生们用自己原创的歌曲和色彩作品，通过数字人模拟、母带播放或现场演绎等方式向全班展示春天的美丽和生机，分享自己在创作过程中的灵感和体会。通过这个创作任务，学生们不仅提高了音乐创作和色彩表达能力，还培养了学生跨学科的综合思维能力和创新能力。

教师对整个教学过程进行总结，强调指定主题的基调、色彩与音乐之间的紧密联系以及跨学科学习的重要性。鼓励学生在今

后的学习和生活中，继续运用 STEAM 理念，将不同学科的知识和技能进行整合，创造出更多丰富多彩的作品。

四、实践研究分析

为了验证融入 Steam 理念的中职音乐教学模式的有效性，笔者进行了实践研究。选取四个班级作为研究对象，两个班级采用传统的音乐教学方法，另两个班级采用融入 Steam 理念的音乐教学方法。经过两年来的教学实践，对四个班级的学生进行了问卷调查和教学成效分析。

（一）问卷调查结果

1. STEAM 理念更有利于提升学生对音乐学科的兴趣

运用 Steam 理念作为音乐教学方法的班级，学生对音乐学科的兴趣明显高于传统音乐教学班级，表现在课间注意力集中、主动思考机会多、动手实践意愿强、课后关注学科知识时间多、学习主动性提升等方面。

2. STEAM 理念更有利于提升学生的综合素养

采用 Steam 理念的音乐教学方法的班级，学生的综合素养明显高于传统音乐教学方法的班级。表现在学生在了解掌握跨学科知识后、融会贯通和实际应用能力得到了明显增强，凸显了学以致用的特性，尤其是在创新思维和创新意识方面得到了显著提升。

3. STEAM 理念更有利于提升音乐课教学成效

音乐是一门美育课，在中职阶段开设音乐课的目的更多的是引导学生发现美、认识美和感受美，感受这个世界积极阳光的一面，提升审美，陶冶情操，树立三观。运用 Steam 理念作为音乐教学方法的班级，音乐课的教学成效明显优于采用传统音乐教学方法的班级。表现在学生原创作品多、动手能力强、教师测评得分高、学生座谈会反馈情况佳，课后成果多等方面。

（二）教学成效分析

对采用融入 Steam 理念音乐教学方法的两个班级学生通过平

日阶段测试、网课学习时长反馈、课堂表现情况反馈及期末考试（音乐展示会）相结合的方式进行考核，同时，设立免考核资格条件，学生本学期在校级以上艺术竞赛、展演中获得等第奖，并积极参与社区、街道、乡村等举办的文化（音乐）艺术活动，担任志愿者或表演者等，可申请免除音乐学科结果性评价考核，以进一步激发学生自主学习动力。评价主体以学生自评、学生互评和任课教师评价构成。

实践证明，采用 Steam 理念教学的班级教学成效要明显高于传统音乐教学班级。具体表现在三大差异。一是教学成果差异明显，直观上，为学生作品数量、质量以及展示交流素养差异；二是课内外学习热情差异明显，尤其是学生对课堂的接受度和满意度以及自主学习热情的差异；三是对跨学科理解与实际应用能力差异明显，这是 STEAM 模式的先天优势，传统音乐教学不讲究、不强调跨学科知识的传授和应用，主要聚焦在本学科知识技能的传授和课程思政中，无法做到跨学科知识的综合运用。

五、结论与展望

STEAM 理念是对基于标准化考试的传统教育理念的转型，它代表着一种现代的教育哲学。在中职音乐课中，敢于让学生们在动手实践中探索、发现，交叉融汇多学科知识，敢于让学生尝试不同的音乐想法，倾听不同的观点，从而创造出能够应用于真实生活的乐曲或音乐场景，让学生在思考中找到自己想要的答案十分重要，我们着力培养学生的实践创新、团队协作、独立思考和实际应用能力，这都有利于中职学生综合素养的显著提升。

通过跨学科教学、项目式教学、实践教学等教学策略和方法的实施，可以有效地将 Steam 理念融入中职音乐教学中。未来，随着教育理念的不断更新和 AI 技术的不断发展，Steam 理念在中职音乐教学中的应用将会越来越广泛，为培养具有创新精神和实践能力的高素质人才做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 杨悦. 多学科融合视域下的 STEAM 教育对音乐教育的启示研究 [J]. 中国音乐剧 , 2025,(02):125-128.
- [2] 杜永祥. STEAM 教育理念融入中小学音乐课程教学探究——以“五十六朵花”单元教学为例 [J]. 教育观察 , 2024, 13(36):34-36.DOI:10.16070/j.cnki.cn45-1388/g4s.2024.36.002.
- [3] 陈彤. 融合 STEAM 教育理念的音乐美育课程设计与实施策略探讨 [J]. 当代音乐 , 2024,(10):31-33.
- [4] 周洁, 周琴. 多元智能理论探寻 STEAM 高中音乐课程教学的内核——基于新时代教育理念的融合 [J]. 中国音乐教育 , 2024,(08):86-94.
- [5] 韩星冉, 陈珮珂. STEAM 教育理念下音乐教学改革实践探索 [J]. 黑龙江高教研究 , 2024, 42(08):79-84.DOI:10.19903/j.cnki.cn23-1074/g.2024.08.009.
- [6] 夏雄军, 柳飒爽. 从单维走向多元 :STEAM 教育理念融入初中音乐欣赏教学的当代解读 [J]. 音乐教育与创作 , 2024,(01):34-36+50.
- [7] 熊文桢. STEAM 在中职戏曲鉴赏课中的教学应用探究 [D]. 西南大学 , 2023.DOI:10.27684/d.cnki.gxndx.2023.003897.
- [8] 陈登. STEAM 教育理念下的音乐课堂教学策略探究 [J]. 高考 , 2021,(20):155-156.
- [9] 林素芳. 基于 STEAM 理念的初中创意编程教学设计与实践研究 [D]. 佛山科学技术学院 , 2023.DOI:10.27960/d.cnki.gfskj.2023.000106.
- [10] 戴培. 面向 STEAM 教育的音乐机器人系统 [D]. 华南理工大学 , 2023.DOI:10.27151/d.cnki.ghnlu.2023.003607.