

基于艺术课准小学音乐3-5年级创造力培养的探究

陈文静

清华大学附属中学管庄学校, 北京 100084

DOI: 10.61369/VDE.2025200032

摘要 : 随着课改不断深化, 教学方式的转变, 提升学生核心素养, 培养学生创造、批判性思维能力是新时代教育改革发展的热点之一。培养学生学科核心素养, 学生综合性创造力和高阶思维能力是目前音乐教学的发展趋势。然而, 教育进展国际评估组织对世界21个国家的调查报告发现: 中国孩子的计算能力排名世界第一, 而创造力却排在倒数第五, 当今改革创新是社会发展的重要动力, 这个结果值得教育工作者的深思。

关键词 : 小学音乐; 创造力; 教学研究

An Exploration of Creativity Cultivation for Students in Grades 3-5 of Primary School Music Based on Art Courses

Chen Wenjing

Tsinghua University Affiliated High School Guanzhuang School, Beijing 100084

Abstract : With the continuous deepening of curriculum reform and the transformation of teaching methods, enhancing students' core literacy and cultivating their creative and critical thinking abilities have become one of the hotspots in the new era of educational reform and development. Cultivating students' core subject literacy, comprehensive creativity and higher-order thinking ability is the current development trend of music teaching. However, a survey report by the International Assessment of Educational Progress on 21 countries around the world found that Chinese children rank first in the world in terms of calculation ability, but fifth from the bottom in terms of creativity. In today's society, reform and innovation are important driving forces for social development. This result is worthy of deep reflection by educators.

Keywords : primary school music; creativity; teaching research

一、在听与赏中培养创造力

(一) 强化听觉, 丰富想象力

想象是创新的第一步, 重视小学生音乐想象力, 有利于充分理解音乐作品的内涵, 感受到作者在创作音乐时的思想和情感, 深刻的理解音乐作品, 把情感和音乐要素结合产生新的动力, 从而发展学生的音乐想象思维。一方面感受音乐的旋律特点; 另一方面以情境带入的形式构思音乐画面, 启发学生想象力和创造力, 教师在教学中唤醒学生创新意识^[1]。3-5年级阶段学生音乐和语文知识都以一定的积累, 老师可以从学生感知作品的音乐要素入手先初步感受作品, 然后根据音乐特点可以自主创设情境编故事, 以故事情节带入欣赏音乐, 欣赏音乐的过程伴随着故事的情节发生变化, 让学生主观感受音乐, 刺激学生听觉与内心的感受, 激发学生探知音乐的强烈欲望。

(二) 注重音乐评述能力培养

在注意培养想象力的同时还要注意提升音乐评述能力, 有效的输出是提升学生音乐审美感知力和创造力的前提。3-5年级的学生具备聆听基本音乐要素的能力, 并能够用音乐要素去感受和表现音乐, 但还不具备音乐的表达能力, 评述能力的培养可以从音乐要素开始入手, 到中、高年级逐渐渗透音乐结构、创作分

析、文化理解等方面的内容。教育部《义务教育艺术课程标准2022年版》音乐学科课程内容包括“欣赏”“表现”“创造”“联系”四类艺术实践, 涵盖14项具体学习内容, 分阶段设置不同学习任务, 其中“听赏与评述”是艺术课标新提出的学习任务, 评述是培养学生审美感知和文化理解素养有效途径, 是提升学生语言表达能力, 规范专业术语使用, 与语文学科相融合的重要教学手段。在课堂实践中以学生为主体, 感知与评述并行, 每个人对音乐的感受和理解不一样, 老师需要顺应学生心理发展规律的情境, 使学生产生共情, 在视、听、说实践活动中将感官、环境与知识有机统合起来建构学生审美能力, 引导学生从共性逐步过渡到个性发展, 将音乐思维充分的调动起来, 把有效地输入变成个性化地输出, 表达自己对音乐的感受和理解, 培养学生良好的表述能力, 打破传统老师讲解, 学生被动接受的教学模式, 在“说”中提升自己独特的见解, 为后续培养音乐个性化发展打好良好的基础^[2-3]。

二、在唱与动中培养创造力

唱歌课一直受到小学生的青睐, 唱歌教学也是小学音乐重要教学一项内容, 从这几年国测的数据来看, 学生在演唱方面普遍

在表现力上欠佳，缺乏情感的表达。音乐表现力是一种独特的艺术形式，它通过演唱者来传达歌曲情感与观众产生共鸣^[4]。在这个过程中，音乐表现力和创造力是不可或缺的元素。我们可以通过肢体语言、面部表情和声音等手段将角色的情感和内心世界传递给观众。而创造力则是指在表演中展现出的独特的想象力和创新能力。学生具备音乐评述能力，能简单把音乐的感受表达出来这是第一步，以“唱”的形式表达就是第二步，除了音准、节奏，还有音乐表现力唱好歌曲是第三步，那如何做到声情并茂呢？

达尔克罗兹体态律动教学法从人的身体出发，肢体动作将音乐与内心联结，律动表达的是所听到的音乐（诸如节拍、节奏、音高、乐句等），律动也表达内心感受。音乐律动内容包含指挥、立即反应，根据基本拍、速度、力度、规则拍子、不规则拍子、卡农等要求进行的身体律动。经过实践3-5年级的孩子老师利用指挥手势引导孩子表现音乐效果比较好。如：三年级歌曲《剪羊毛》这首歌曲运用到跳音演唱法和连音演唱法，老师用点状式和线状姿势的指挥动作对比引导学生歌曲的跳音和连音，学生跟随动作变化调整演唱，这时引导孩子自主设计两个动作表现跳音和连音演唱，学生会根据老师指挥动作设计简单的动作加入到演唱中，如演唱连音表抒情打开一只手的手臂，跳音身体轻盈地律动等。

动作表情的设计离不开平时老师的示范和演唱表现力训练。三年级开始卡农式身体律动训练学生比较喜欢，主要是结合给音乐编创节奏伴奏，以卡农形式加入声势，用身体乐器表现音乐，三年学生先是模仿从简单的节奏音型组合开始，到四、五年级学生不喜欢舞蹈的结合，但是声势还是比较受欢迎的，他们能简单自主创编伴奏节奏，并利用身体乐器给音乐伴奏，由简单的节奏组合自主设计声势动作^[5]。

在经过声势编创训练后，即使是在没有老师提示的情况下，学生依然可以自主地跟随音乐做出对应声势。学生的审美感知、艺术表现及创意实践均有不同程度的提高，节奏掌握能力、听觉分辨能力等得到锻炼。学生在编创的过程中掌握了节奏，也增强了创作意识，丰富了音乐的表现力。

三、在说与唱中培养创造力

在演唱的过程中，由于嗓音条件的限制，不是所有的学生都能做到音准好，所以每个班级都会有一些孩子不太喜欢唱歌，齐唱时要不就是只动嘴不出音，要不就是不张嘴，更不用说音乐表现了，这种情况高年级居多，尤其是五年级的孩子自主意识强，对于不喜欢唱歌的孩子就是不张嘴。基于前期的调研，在课堂上不局限所有的孩子都要演唱，可以选择自己喜欢的方式展示，其中以说唱的形式表现歌曲激发了学生的学习兴趣，参与度比较高。说唱Rap，是一种源自于美国黑人文化的音乐流派，它以快速的节奏、特殊的韵律和押韵方式、生动活泼的表达方式和独特的音乐元素著称。在过去几十年里，Rap 已经成为了世界范围内最受欢迎的音乐流派之一，吸引了无数的年轻人。高年级的学生对Rap的形式非常感兴趣，课上开展说唱我会准备一些小乐

器，如快板、响板、小鼓等进行节拍的辅助，在拓展这种形式之前老师需要提前渗透一些作品形式让孩子们参考、也可以老师示范用说唱形式表现歌曲，还需要积累一定的节奏。三年级开始 节奏组合就必须让孩子掌握的特别熟悉。四年级就可以增加节奏的难度。如下图：五年级就可以增加切分节奏。如五年级《校园多美好》以说唱的形式表现又是另一番风味，学生可以运用所学的节奏进行歌词语言的表达，不仅可以避免演唱音准和变声期的尴尬，在富有现代时尚感的Rap表现形式中引导学生改变节奏、速度尽情表现，在说与唱中激发创作的兴趣，丰富音乐的表现形式^[6]。

四、在唱与创中培养创造力

（一）在唱与经验巧妙整合中培养创造力

音乐创造力的培养离不开音乐基础知识的积累，学习基础知识是构建音乐理解和创作的框架，具备良好的音乐素养是培养音乐创造力的奠基石。音乐素养在音乐学习中内容范畴广，小学音乐素养中包含了鉴赏、读谱、视唱、演奏、演奏、听音、节奏等诸多方面的能力，每个内容其本身具有独立性，同时之间也有关联性，所以老师要做好充分学情分析准备，掌握学生优势与不足，巧妙整合知识与生活经验的积累，规划教学设计，把这些能力的培养进行有效整合，培养音乐综合能力，为创意实践打好基础^[7]。

如在演唱时，把节奏学习、音准、识谱、情感、音乐记号的运用可以整合在一起，在识谱中强化节奏学习、音准和演唱能力的训练；在演唱中巩固节奏音型、音准，同时在情感理解中结合生活积累，学会运用音乐记号唱好歌曲，提升歌曲情感表达能力。学生在设计添加音乐记号表现音乐情感表现就是音乐情感表达力的培养，3-5年级的学生老师可以采用这种方式培养，注意知识和生活经验的结合：三年级从简单的力度记号设计开始，如强、弱的对比，旋律随音高渐强和减弱的对比；四年级可以设计连音线、跳音的对比表现不同的情绪、换气记号设计让音乐有句式感；五年级可以添加装饰音、延音、重音记号等让乐曲表现力更强更有特色。音乐记号的设计运用，并用演唱来诠释歌曲的情感和自己对歌曲理解，有助于学生审美和表现力的提升。

（二）教材合理二度创作，提升创意实践驱动力

纵观小学创作教学一直都是内驱动力不足，创作碎片化、思维缺乏连贯性、音乐基础知识掌握不全或不会灵活运用都是创作活动不理想的主要原因。创作需要一定的积累，小学低段在积累不够多的情况下又如何开展创意实践教学呢？音乐教材的二度创作主要是老师引导，让教材更贴近学生的生活，更能很好地表达音乐作品的内涵，尤其是在艺术表现的形式和方法上可以使其多元化，学生能感知二度创作的变化，从而打开创作思路^[8]。

如在演唱五年级《小鸟小鸟》这首歌曲，最后一个音实值共十拍，普遍学生气息不够，有的学生就问：“老师结束音为什么要这么长，不能变短吗？”于是我随着问题顺着说话可以变短，你想怎么做变短，于是孩子和我交流说我想变成四拍就结束，在

大家共同演唱后一致认为变短也很好。这件事的给我很大的启发，于是在结束句的处理上我引导学生把这首歌曲结束句的设计进行了探讨。

五、在赏与唱中培养创造力

乐器的欣赏有一定的难度，尤其是大型的管弦乐作品篇幅比较长，学生不一定记得住旋律，或是回旋曲主题旋律不断重复，要记住旋律，除了哼唱外，按照情境编创歌词也可以帮助孩子记忆主题和表现作品，发展学生的思维。如五年级《阿细跳月》，主题重复多次，表现形式可以多样，这时候我出示土家族民歌《乃哟乃》乐谱和《阿细跳月》乐谱，对于乐谱的共性，每个乐句后面都是重复三个音，于是引导学生仿照《乃哟乃》歌词把《阿细跳月》主题旋律添加歌词，衬托情境氛围^[9]。

六、运用信息化技术转变教学方式

教育部《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》首次提出了信息技术与教育深度融合的全新观念。“技术正在促进学与教方式转变”。我校做了一个友善用脑学习方式调查问卷，主要涉及知觉倾向和思维类型方面的调查，这个测试可以帮助认识自己的思考的方法和过程，提醒我们可以采取适合自己的方式工作和学习。经过测试小学生主要是通过听觉和视觉的方式学习效果最佳。所以以游戏、动画体验式学习方式，加强交互体验，使知识呈现形式多样性，让思维实现可视化，转变了教师教学和学生学习的方式，在数字化时代，数字技术和工具的快速发展让“学中做，做中思，思中创”焕发了新的生命力^[10]。

经过实践，课堂创意实践环节活动开展很丰富，提升了学生学习兴趣和参与度，还培养了创新意识和音乐审美，小学音乐3—5年级创造力培养需综合环境、方法、技术及评价多维度，通过实践性活动和情感化教学，激发学生的创新潜能。教师设计富有创意的课堂，让音乐成为学生表达自我的工具。

参考文献

- [1] 2022艺术课程标准,2022.
- [2] 2013义务教育教科书（音乐）[M]. 人音出版社, 2013.
- [3] 杨丹赫. 初级钢琴教学中的音乐创造力培养——论美国音乐教育家罗伯特·佩斯与弗朗西斯·克拉克的即兴演奏与音乐创作教学理念与实践[J]. 中国音乐, 2021, (04): 144-151.
- [4] 杨玲. 深度教学视域下的小学音乐大单元教学 [J]. 琴童, 2024, (17): 105-107.
- [5] 吴音昊. 小学音乐教学中培养儿童想象力的价值内涵与实践策略 [J]. 江苏教育研究, 2024, (08): 88-93.
- [6] 曹会玉. 核心素养视域下培养学生音乐创造力的策略 [J]. 教育界, 2024, (10): 77-79.
- [7] 成妮娜. 深度学习视域下小学生音乐创造力培养策略分析 [J]. 教师, 2024, (02): 69-71.
- [8] 艾莉丽. 小学音乐教学中学生创造力培养策略 [J]. 新智慧, 2023, (29): 123-125.
- [9] 吕彬彬. 深度学习背景下小学生音乐创造力的培养策略 [J]. 山西教育(教学), 2023, (06): 40-41.
- [10] 吴忧. 探究小学低年级学生音乐创造力的培养 [J]. 戏剧之家, 2023, (15): 105-107.