

关于当代小学音乐教育教学的思考

吴 燕

新疆奎屯市第十小学 新疆 奎屯 833200

【摘 要】：小学音乐教育需在曲目选择上兼顾时代性与传承性，既要保留教材中的经典曲目，也应适度引入近年优秀通俗歌曲。当前优质儿童歌曲新作稀缺，尤其适配小学生传唱的作品不足；现行教材中音乐理论知识偏于专业，超出小学生认知能力。儿童音乐创作需紧扣学生生理、心理及认知特点，推动教学从单一歌唱向“唱舞结合”多元形态、静态演唱向动态表演转变，奥尔夫音乐教育理念可提供创新支撑。多媒体技术虽广泛应用于教学，但需避免过度依赖形式，秉持求真务实态度，方能实现音乐教育实质成效。

【关键词】：当代；小学；音乐教育；教学改革

DOI:10.12417/2705-1358.25.20.065

引言

《义务教育艺术课程标准（2022 年版）》明确“审美感知、艺术表现、文化理解”三大核心素养要求，加之教育数字化转型推进，传统小学音乐教育“重技能、轻体验”“重模仿、轻创造”的理念与模式，已难以适配当代小学生的认知、审美与成长需求。当前部分小学音乐课堂存在教材内容滞后、教学方法单一、学生参与度低等问题。如何让小学音乐教育既传承文化基因，又贴近时代生活；既夯实基础，又激发创新，需一线教师从实践出发优化教学环节，探索新路径。

1 音乐教材的选曲优化

教材是音乐教学核心载体，选曲质量直接影响学生学习兴趣与文化感知。当前教材存在“传统曲目创新性不足、当代曲目融入不够”问题，需从“保留经典”与“引入新曲”双向发力，实现选曲与时俱进。

1.1 保留并活化优秀传统曲目

传统曲目是民族音乐文化的重要载体，不应因“时代久远”被忽视。如江苏民歌《茉莉花》以婉转旋律、简洁歌词展现“五声音阶”特色，学生学唱中可直观感受民族音乐韵律美；《让我们荡起双桨》传递少年纯真快乐，蕴含家国情怀，是德育与美育的优质素材。

活化教学可提升学生接受度：教学《茉莉花》时，结合多媒体展示不同地区变体（东北版、河北版），引导学生对比地域音乐风格差异；教学《让我们荡起双桨》时，组织“歌曲与时代”主题讨论，结合老照片、纪录片帮助学生理解社会背景，让传统曲目从“被动学唱”变为“主动感知”。同时，需依据教材篇幅筛选曲目，优先保留兼具“艺术价值”与“教学适配性”的作品，避免教学重点分散。

1.2 科学引入优秀通俗歌曲

当代小学生成长于数字化音乐环境，通俗歌曲是其日常音乐体验的重要组成部分。引入符合认知特点的通俗歌曲，是提升教学吸引力的关键，需遵循“思想健康、旋律简洁、文化适配”三个标准。

引入后需结合教学目标“本土化改编”：简化《少年》节奏降低难度；在《你笑起来真好看》教学中加入拍手、跺脚等身体打击乐；在《孤勇者》欣赏课中组织“我的英雄故事”分享会，实现“通俗歌曲”与“德育、美育”融合。近年如虎年春晚《这世界那么多人》等优秀通俗歌曲引发广泛共鸣，而现行教材曲目多集中于上世纪七八十年代，与学生生活及审美脱节。因此，精选近年优秀通俗歌曲纳入教材，可增强教学时代感与吸引力，且通俗歌曲的大众化特质也使其具备纳入教材的可行性。

2 儿童音乐作品的创作突破

儿童音乐作品是教学重要资源，但当前创作面临“供需失衡”困境，需从问题分析与维度优化两方面推动高质量作品产出。

2.1 当前儿童音乐创作面临的主要问题

当前创作存在“两少一低”问题，制约教学资源供给：一是专职创作者少，儿童音乐创作经济收益低、传播周期长，与流行音乐“短平快”模式形成反差，导致专职人才流失。二是优质作品少，市场虽有《你笑起来真好看》等作品，但整体以“经典老歌复唱”为主，新创优质作品稀缺，内容“同质化”严重。三是作品质量低，短视频平台传播的“低俗儿歌”含不文明语言，部分简化版歌曲过度压缩旋律与歌词，失去艺术完整性，影响学生审美判断力。

2.2 儿童音乐创作的四个核心维度

儿童歌曲与成人歌曲差异显著,依据年龄可分为幼儿(学龄前)、儿童(7-10岁)、少年(11-14岁)歌曲,常见体裁包括抒情、进行曲、歌舞、叙事歌曲,演唱形式涵盖独唱、齐唱、合唱、表演唱。高质量创作需立足学生生理、心理特点,从四维度系统设计。

2.2.1 歌词:主题鲜明,语言儿童化

儿童歌词需符合“认知适配性”原则,既要传递积极思想,又要贴近学生的生活经验。一是主题集中,每首歌曲聚焦一个核心主题(如“自然之美”“勇敢成长”),避免分散理解,如《小星星》以“星星闪烁”为主题,适配幼儿认知;《仰望星空》以“梦想”为主题,贴合少年憧憬。二是语言儿童化,依年龄段调整复杂度:幼儿歌曲多用拟声词、叠词(“小鸭子嘎嘎叫”);中低年级可加入简单比喻(“春风像妈妈的手”);高年级及少年歌曲可增加抒情语言(改编《稻香》“童年的纸飞机”片段),避免成人化、晦涩词汇,确保学生“听得懂、愿意唱”。

2.2.2 音调:简洁明快,旋律易记

儿童的听觉注意力持续时间较短,音调设计需遵循“简洁性”原则。一是旋律线条简单,多用同音反复、级进,减少复杂跳进与转调,如《上学歌》以级进旋律为主,《娃哈哈》通过同音反复营造欢快氛围。二是合理运用跳进,幅度控制在三度至六度,避免七度以上大跳,如《采蘑菇的小姑娘》“5 1”四度跳进、《让我们荡起双桨》“3 5”三度跳进,既丰富旋律,又适配学生音域,慎用迂回环绕式旋律,避免学生失去兴趣。

2.2.3 节拍节奏:规整灵活,贴合生理律动

儿童的身体律动能力与节拍感知能力密切相关,节拍节奏设计需兼顾“规整性”与“灵活性”。一是节拍选择适配年龄,2/4拍(《上学歌》《卖报歌》)适合各年级,3/4拍(《雪花》)、6/8拍(《划船歌》)适合中高年级,帮助学生感受节拍差异;二是节奏型丰富且重复,常用“XX”“X·X”“XXX”等基础节奏型,通过重复增强记忆度。如《两只老虎》如《两只老虎》固定节奏型贯穿全曲,《小苹果》节奏型通过身体律动(拍手、跺脚)让高年级学生掌握,可适当融入切分节奏(如《少年》),增强歌曲活力。

2.2.4 音域:跨度适中,适配年龄音域

需严格适配各年龄段生理特点:幼儿(3-6岁)音域控制在c1-a1(如《小星星》c1-g1);小学低年级(7-8岁)扩展至c1-b1(如《上学歌》c1-d2);中高年级(9-12岁)提升至c1-c2(如《让我们荡起双桨》);少年(11-14岁)放宽至b-d2(如《仰望星空》)。单首歌曲音域跨度以六度

至九度为宜(如《你笑起来真好看》九度跨度),既丰富层次,又避免演唱压力。

3 关于音乐课堂教学的改良路径

课堂教学是实现教育的核心环节,针对“教材专业度过高、教学模式固化、教法陈旧”等问题,需从观念、方法、手段维度系统改良。

3.1 音乐课堂教育存在的主要问题

3.1.1 教材专业度过高,脱离教学实际

现行教材中音乐理论、视唱练耳内容难度与“启蒙性”定位偏差,要求中年级掌握“三个升降号视唱”“曲式分析”等接近专科水平的知识,远超学生认知。某小学调研显示,教授“调式分析”时,85%三年级学生无法理解大小调差异,60%学生认为理论“枯燥”。“填鸭式”教学加剧问题,教师强制学生记忆专业术语,如“练耳”课机械训练音程辨别,导致学生抵触,失去学习兴趣。

3.1.2 教学模式固化,缺乏个性化设计

教师依赖统一教参,设计“千人一面”,忽视年龄与个性差异。如教学《卖报歌》时,低年级因抽象思维弱难以理解乐谱,参与率低;高年级因缺乏探究空间觉得“简单”。且设计与生活经验脱节,如“民族音乐欣赏”课仅播放《二泉映月》等曲目,未结合春节庙会、短视频民乐改编等场景,导致学生觉得民族音乐“遥远”,难生共鸣。

3.1.3 教学方法陈旧,抑制学生创造力

部分教师采用“教师主导、学生被动”教法,固定流程让学生沦为“模仿者”。某课堂观察显示,教唱《愉快的梦》时,学生虽能完整演唱,但70%无法回答“歌曲表达的梦想”,仅机械记忆。教师过度强调“秩序”,如“歌曲创编”要求按“4/4拍、大调式”创作,抑制自由表达,导致作品千篇一律。

3.2 音乐课堂教学的改良策略

3.2.1 更新教学观念,构建“生本课堂”

教师需从“知识传授者”转为“引导者”,融入“以学生为中心”理念:一是走动式教学,打破“讲台-座位”模式,如教学《春天在哪里》时,教师巡视纠正错误,参与学生讨论调整进度。二是参与式互动,教师成为“学习伙伴”,如“身体打击乐”活动中与学生共同模拟“春雨沙沙”,鼓励创意动作。三是动态调整目标,依反馈优化内容,如学生基础节奏不熟练时降低难度,对歌曲兴趣浓厚时延长教学,增加创编环节。

3.2.2 激发学生创造力,培养“音乐思维”

通过多样化活动引导学生从“被动模仿”转向“主动创造”:

一是多感官创意活动,如提供图形让学生联想乐器并模拟声音,鼓励用塑料瓶、纸盒制作“简易乐器”(水瓶琴)演奏《小星星》,感受音乐与生活联系。二是歌曲创编活动,如学生掌握《小星星》后,低年级改编歌词“满天都是小飞机”,中高年级结合季节改编,鼓励调整节奏或加入和声。三是音乐赏析表达,如欣赏《天鹅》时,让学生描述画面、绘画、用纱巾模拟动作,通过“听、说、画、演”感受音乐情感。

3.2.3 渲染课堂气氛,打造“沉浸式教学”

以“艺术融合”“互动体验”实现“玩中学、乐中学”:一是多艺术门类融合,如教学《茉莉花》时,结合美术剪纸营造“花园氛围”,教民族舞手势舞,让学生在“唱、跳、画”中感受魅力。二是情境化教学,如教学《卖报歌》时创设“老上海街头”情境,学生穿“报童服装”模拟卖报;教学《让我们荡起双桨》时用椅子拼“小船”,配合视频做划桨动作。三是小组合作活动,如开展合唱比赛,学生分组自主编排歌曲、设计动作,教师仅提供指导,最后投票评选奖项,提升音乐能力与团队意识。

3.2.4 融入奥尔夫教学法,回归“音乐本质”

奥尔夫“原本性”音乐教育理念强调“音乐与生活的联结”,其核心是“综合性、即兴性、参与性”,非常适合小学音乐教学。一是开展“生活节奏”活动,如“厨房节奏”中,让学生模仿切菜(X X)、炒菜(X·X)声音,编成节奏型,加入简

单的肢体动作,展示“厨房节奏组合”。二是“即兴表演”活动,播放《小星星》伴奏,低年级模仿小动物动作,中高年级加入和声或说唱,教师仅鼓励不干预。三是本土文化创新,如新疆小学结合“麦西来甫”,教学生用民族乐器演奏经典节奏,加入舞蹈动作组织“音乐派对”,感受民族文化与奥尔夫理念魅力。

3.2.5 发挥网络多媒体优势,构建“混合式教学”

善用数字化技术打造“课前-课中-课后”联动体系:一是课前预习,推送《少年》MV、歌词解析及节奏小游戏,为薄弱学生推送“旋律分段教唱”视频。二是课中互动,用PPT制作“音符卡通形象”帮助认音符,VR设备让学生“沉浸式”观察乐器结构,“全民K歌”合唱功能分组录制调整音准。三是课后拓展,鼓励学生用抖音拍“家庭音乐小剧场”,教师点评并分享优秀作品,形成“比学赶超”氛围,让音乐学习延伸至生活。

4 结语

当代小学音乐教育改良需“教材选曲、作品创作、课堂教学”协同发力:教材选曲平衡“传统与现代”,让学生传承文化、贴近时代;儿童音乐创作立足学生特点,产出高质量作品;课堂教学突破“固化模式”,通过更新观念、创新方法、善用技术,让学生在“体验、创造、表达”中感受音乐魅力。

参考文献:

- [1] 龚耀年.谈谈儿童歌曲创作(一).《《音乐教育与创作》.2012(1).
- [2] 陈欣.小学音乐教学存在的问题及改进措施.《儿童大世界·教学研究》.2016(12).
- [3] 罗金军.浅谈中小学音乐教学中学生创新意识的培养.《大舞台》.2010(3).
- [4] 朱晓娜.激发学习兴趣 提高音乐教学质量.《课程教材教学研究》.2013(11).
- [5] 糜琦.浅析我国中小学音乐教育的教学现状及提高途径.《明日风尚》.2016(14).
- [6] 高洁.论中小学音乐教育存在的问题与对策.《学园》.2017(10).
- [7] 李雅璇.不同时代背景下的中小学音乐教育特点及启示.《新校园》(上旬).2018(4).