

多元艺术形式融入初中音乐教学的策略

唐文思

重庆市江津区京师实验学校, 重庆 400000

DOI: 10.61369/RTED.2025220027

摘 要 : 多元艺术形式是一种通过多种艺术手段开展教学活动的创新性教学模式, 该模式以艺术表现为载体、素质教育为目标, 旨在促进学生审美素养与艺术感知的有效发展。素质教育改革下, 教师应将多元艺术形式引入初中音乐课堂教学, 进一步丰富教学内容, 提升学生学习体验。本文将浅析多元艺术形式融入初中音乐教学的价值意蕴及初中音乐教学现状, 并探讨多元艺术形式融入初中音乐教学的提升策略, 以期为教师开展教学活动提供一定参考。

关键词 : 多元艺术形式; 初中音乐; 教学策略

Strategies for Integrating Diverse Art Forms into Junior High School Music Teaching

Tang Wensi

Jing Shi Experimental School, Jiangjin District, Chongqing, Chongqing 400000

Abstract : Diverse art forms refer to an innovative teaching model that conducts teaching activities through multiple artistic means. With artistic expression as the carrier and quality-oriented education as the goal, this model aims to promote the effective development of students' aesthetic literacy and artistic perception. Under the reform of quality-oriented education, teachers should introduce diverse art forms into junior high school music classroom teaching to further enrich teaching content and enhance students' learning experience. This paper briefly analyzes the value implication of integrating diverse art forms into junior high school music teaching and the current status of junior high school music teaching, and discusses the promotion strategies for integrating diverse art forms into junior high school music teaching, hoping to provide certain references for teachers in carrying out teaching activities.

Keywords : diverse art forms; junior high school music; teaching strategies

初中音乐是基础教育阶段的重要艺术教育内容, 是培养学生音乐素养、艺术感知能力和促进学生综合素质全面发展的重要载体。然而, 当前的初中音乐教学往往局限于乐理知识的传授与演唱技能的训练, 未能充分发挥音乐教育的育人功能。对此, 初中音乐教师应更新教学理念, 将文学、美术、活动等多元艺术形式融入教学当中, 以提升初中音乐课程的教学质量和学生学习效果。

一、多元艺术形式融入初中音乐教学的价值意蕴

(一) 提升学生审美素养

音乐是一种听觉的艺术, 学生结合音乐作品的创作背景、节奏曲调、歌词演唱等载体, 产生抽象的情感共鸣, 进而收获审美体验。但对于仍以具象思维为主的初中学生, 单一的听觉输入下, 他们的审美感知容易较为片面, 如过度关注音乐节奏, 而忽略“意境美”。多元艺术形式的融入, 为学生带来更为丰富的感官体验, 学生除了听之外, 还可通过视觉和触觉体验音乐艺术, 并在教师的引导下构建完整的审美感知体系^[1]。比如, 在学习传统民族音乐时, 教师为学生播放以相应乐曲为配乐的古典舞演出, 通过观看舞蹈演员的肢体律动, 学生能够更好地体会到旋律的婉转起伏, 理解音乐与舞蹈在节奏、情感表达上的共振关系, 使学生

的审美素养从“听觉感知”向“综合审美”延伸。

(二) 革新音乐教学模式

传统的初中音乐教学由于课时有限, 常面临学生兴趣不足、课堂氛围枯燥等现实问题。多元艺术形式的融入, 有助于革新初中音乐教学理念、教学内容和教学方法, 提高课堂教学活动的趣味性和师生互动效果。在教学理念上, 多元艺术形式从关注学生演唱技巧和乐理知识转为注重学生音乐核心素养发展, 使学生在音乐课堂上实现创新思维、团队协作和情感表达等综合素质的提升^[2]。在教学内容上, 多元艺术融合打破了教材的局限, 将诗词文学、绘画书法、民俗非遗等与音乐教育有机融合, 让教学内容更加丰富多彩。在教学方法上, 教师运用情景演绎、小组展示等多样化教学策略, 让学生在寓教于乐中掌握音乐知识与技能, 让音乐课堂成为学生的“艺术体验场”。

二、初中音乐教学现状

（一）教学目标相对宽泛

当前，初中音乐教材内容往往较为分散，缺乏前后内容的衔接，教师在制定教学目标时，难以理清知识体系、核心素养、音乐技能三位一体的主线。例如，教师在设置民族音乐单元的教学目标时，教材中所罗列的民族音乐种类繁多且各具特色，教师是侧重于培养学生了解音乐文化，还是侧重于民族音乐演唱技能的培训，或者两者兼得，怎样权衡两者困扰着一些青年初中音乐教师^[5]。另外，不同学生的乐理知识、学习能力和兴趣爱好各不相同，传统“一刀切”的教学目标容易出现学生两极分化的情况。对于乐理知识和学习能力较强的学生，以统一的教学目标会让其感到枯燥乏味，学生学习的积极性会受到影响；对于乐理知识和学习能力较弱的学生来说，则会因为完成教学目标较为吃力，进而对音乐学习失去兴趣。

（二）教学内容较为单调

初中音乐课程通常教学内容多但课时有限，教师大多按照教材章节顺序在有限的课时内完成教学任务，缺少对教学内容的系统设计和创新融合。在课堂上，教师只是“照本宣科”地教授学生音乐知识和演唱技巧，并没有引导去探究各类音乐风格、形式之间的内在联系，也没有结合初中学生理解和学习能力对教学内容进行取舍、调整和重构。比如在“音乐与情绪表达”主题单元教学中，教师只提及不同的音乐作品是如何表达情感却没有引导学生去探究旋律、节奏、和声等音乐元素的情感表达之间到底有什么关系，各种类型音乐情感表达有什么特殊之处，这样缺乏深度和广度的教学内容，不利于对学生音乐核心素养的培育。

（三）缺乏信息化教学模式

教学模式是影响初中音乐课堂教学效果的关键因素。部分初中音乐教师在教学时仍使用传统的讲授法。这种教学方法虽然能够较快地完成音乐知识的讲解，但难以激发学生对音乐艺术的好奇心与探索欲。另外，一些教师在课堂上不仅忽视与学生的交流互动，还没有引导学生思考所演唱的音乐作品与之前学过的音乐知识的联系，导致学生无法形成系统的音乐知识体系，这也在一定程度上限制了学生创新思维能力的发展^[4]。与此同时，乐器作为初中音乐教学中的重要教学内容之一，但有的教师很少利用乐器开展教学活动，从而使得学生产生音乐课程只是背诵乐理知识与学唱教材歌曲的狭隘认知。

三、多元艺术形式融入初中音乐教学的提升策略

（一）联系文学作品，强化学生情感体验

将文学作品融入音乐教学中，不仅有助于教学内容更加丰富与充实，还能够激发学生的情感共鸣，使其产生更深层次的情感体验。所以，教师在初中音乐教学时，可结合教学主题融入相关文学作品^[6]。比如，在学习民族音乐时，教师引入具有民族特色的神话传说、民间故事等文学作品，通过讲述这些故事，让学生了解民族音乐背后的文化内涵，进而更好地理解音乐作品所表达的

情感。同时，教师还可鼓励学生借助互联网平台，搜集与音乐作品相关的文学作品，并在课堂上进行分享和交流，以此培养学生的自主学习能力和表达交流能力。教师在引导学生欣赏和分析音乐作品之前，还应带领学生朗读与音乐作品相关的文学作品，让学生在感受文字情感的基础上，逐步进入音乐作品的情感世界。例如，在学习《青春舞曲》这首歌时，教师聚焦“青春”这个主题，让学生课前搜集与青春有关的文学作品，体裁不限，古诗词、现代诗歌、散文、小说片段均可。正式上课时，学生纷纷展示自己搜集到的作品，有充满少年意气的古诗词“青春须早为，岂能长少年”，让大家感受到古人对青春的珍惜；有语言灵动的现代诗歌“无论我如何地去追索/年轻的你只如云影掠过”，细腻地抒发了对青春的感悟。当学生朗读完这些作品后，教师再播放《青春舞曲》，并让学生结合刚刚朗读的文学作品，去体会歌曲中欢快的节奏、活泼的旋律所传达出的青春气息^[6]。这时，学生便能够更加深刻地理解歌曲所表达的珍惜青春、积极向上的情感，在音乐与文学的交融中，感受到直观、热烈的情感体验。

（二）结合绘画艺术，提升学生旋律感知

与音乐通过旋律、节奏、和声等来表达的形式不同，绘画艺术通常是创作者结合主观情感与客观物象的典型化处理，运用造型与色彩技法下的生动艺术表达。但二者之间也存在千丝万缕的联系，比如，绘画艺术中的线条、色彩同样能够映射出旋律和节奏的美感，以及作品中的主与副更与音乐作品中的主旋律与和声异曲同工。教师将绘画艺术作品融入初中音乐教学中，通过视觉上的教学辅助，让学生更为直观地感知到音乐作品旋律节奏中的艺术性表达。例如，在赏析《c小调第五（命运）交响曲》时，教材选的是该作品的第一乐章，通过以短—短—短—长的节奏动机开场，表达了命运中的冲突与斗争，其中有着弦乐、单簧管、双簧管、大提琴、小提琴等多种旋律节奏的呈现，是一部节奏旋律鲜明、表演情感强烈充沛的音乐作品^[7]。在课堂上，教师可要求学生准备好彩铅和画纸，让学生在欣赏《c小调第五（命运）交响曲》的同时，尝试根据旋律节奏画出相应的线条或图像，为学生提供充足的创作空间^[8]。这时，有的学生会画出许多长短不一、起伏不定的线条，用长线条代表舒缓，短线条代表急促；有的学生则使用蓝色、紫色、灰色等有忧郁特征的颜色来表达情绪。通过可视化的方式展示自己对音乐作品的感受，让音乐学习成为一种可解读、可交流的艺术媒介。

（三）开展音乐活动，培养学生核心素养

当前，许多学生都将更多时间精力放在中考科目的学习中，忽略了对音乐等非中考学科的学习。因此，为了有效培养学生的音乐核心素养，缓解学生的学习压力。教师通过音乐游戏的方式，在游戏活动中教授学生音乐知识，让学生感受到音乐学习的乐趣。比如，教师可以组织一场“音符接力赛”，将学生划分为若干小组，每个小组按顺序依次完成“do、re、mi、fa、sol、la、si”七个音符的接力哼唱，最快顺利完成的小组可以获得奖励。这样的音乐游戏不仅能增强学生的团队精神，还有助于学生准确快速地记住音符的顺序和发音。同时，教师还可以在学期末组织一场“班级音乐会”，让学生一个人或以小组为单位演唱歌

材中的歌曲，或选择一首课外歌曲，来展示他们的音乐学习成果和音乐素养，为学生搭建一个充分展示自我的舞台^[9]。在表演中，学生不只是音乐的听众，而是音乐的参与者与表演者，此类活动能够有效提升学生音乐表达能力和自信心。此外，音乐是一种情感的艺术，通过音乐游戏、演出培养学生的音乐核心素养，对丰富学生的内心世界，促进他们的全面发展也十分有益。

（四）完善评价体系，促进学生全面发展

传统单一的考评方式是以教师评价为主，而多元艺术形式融入初中音乐教学后，教师应转变教学理念，引入学生自评、互评及家长评价等主体。如在“民族音乐”单元学习结束后，可以让学生自我对比评价指标，来完成对本单元学习中自己在创意思维、技术运用、学习态度等方面的表现，通过量化指标了解自己的优势或薄弱之处；学生互评是在学生之间开展相互观摩、鉴赏、交流过程中的互评，学生在自我评价、对他人的评价中将获得鉴赏能力和批判思维能力的发展。与此同时，评价还应围绕审美感知、艺术表现、文化理解和创意实践四个核心素养展开^[10]。

审美感知主要通过学生的评价来判断学生对音乐作品的音高、节奏、旋律等音乐要素的敏感度，以及学生对音乐各流派风格特点的深刻认识程度。如在“古典音乐赏析”单元学习中，组织学生进行听辨测试，考查他们能否正确认识巴洛克时代和古典时代音乐作品的特点；艺术表现则主要考查学生在演唱、演奏或综合艺术表演上的技术能力和态度、情感的表达以及舞台表演能力。

四、结语

综上所述，多元艺术形式融入初中音乐教学，通过构建音乐与文学、美术、活动等艺术形式的创新教学活动，能够实现音乐教育的跨界融合。这种融合不仅丰富了音乐教学的内涵，更在提升学生审美素养、革新音乐教学模式等方面展现出显著成效。初中音乐教师应积极探索多元艺术形式与音乐教学的有机结合，为学生创造更加生动、多元的音乐学习体验，提升学生音乐核心素养，实现德智体美劳全面发展。

参考文献

- [1] 宋云. 民族音乐文化融入初中音乐教学的路径[J]. 琴童, 2025, (05): 166-168.
- [2] 陈小芳. 中华优秀传统文化融入初中音乐课堂教学研究[J]. 新校园, 2025, (02): 99-101.
- [3] 鲍遐倩. 艺术教育多元化激趣初中音乐教学课堂[J]. 试题与研究, 2025, (06): 73-75.
- [4] 金晶. 多元文化视域下初中音乐审美教育的有效性策略[J]. 家长, 2025, (06): 118-120.
- [5] 陈芝. 艺测领航, 乐教变革: 初中音乐课程建设新思路[J]. 琴童, 2024, (20): 9-11.
- [6] 徐阿梅. 核心素养下声势律动在初中音乐教学中的应用策略[J]. 智力, 2024, (23): 171-174.
- [7] 王得超. 多元文化视域下初中音乐识谱教学的有效性策略探讨[J]. 华夏教师, 2024, (15): 117-119.
- [8] 边晓霞. 初中音乐教学的跨学科整合方法研究[J]. 中学课程辅导, 2024, (11): 93-95.
- [9] 石瑞. 多元音乐文化视域下提高初中音乐课堂教学质量的方法[J]. 试题与研究, 2023, (04): 114-116.
- [10] 邱伟安. 多元音乐文化背景下的初中音乐课堂教学刍探[J]. 成才之路, 2022, (10): 91-93.