

中小学素质教育在音乐表演教学中的融入创新

郭蓓 冯宏

东北大学

DOI:10.12238/er.v7i6.5174

摘要：本文针对当前音乐表演教学中素质教育融入不足的问题深入探讨了素质教育理论与音乐教育的内在联系，文章首先挖掘了素质教育和音乐表演教学之间的契合点，随后提出了多种两者融合的创新策略，不仅提升了学生的音乐技能，更促进了情感表达、团队协作、创新思维等综合能力的全面发展。本研究为中小学音乐教育的改革提供理论指导与实践启示，有助于培养适应未来社会的全面型人才。

关键词：中小学；素质教育；音乐表演

中图分类号：{G7} **文献标识码：**A

The Integration and Innovation of Quality Education in Primary and Secondary Schools in the Teaching of Music Performance

Ran Guo, Hong Feng

Northeastern University

Abstract: This article delves into the insufficient integration of quality-oriented education in current music performance teaching, exploring the intrinsic connection between the theory of quality-oriented education and music education. It first uncovers the convergence points between quality-oriented education and music performance teaching, then proposes various innovative strategies for their integration. These strategies not only enhance students' musical skills but also promote their comprehensive development in emotional expression, teamwork, creative thinking, and other holistic abilities. This study provides theoretical guidance and practical insights for the reform of music education in primary and secondary schools, contributing to the cultivation of well-rounded talents suited for future society.

Keywords: Primary and secondary schools; Quality-oriented education; Music performance

引言

在当今教育改革的大潮中，素质教育作为培养学生全面发展的关键策略正逐步渗透至各个学科领域，其中音乐教育凭借独特的艺术魅力和情感教育功能成为素质教育的重要组成部分。然而在传统的音乐表演教学中，往往过分注重技术训练而忽视了学生创造力、情感表达及团队协作等综合能力的培养，面对这一现状，本研究将探索如何将素质教育的理念与目标有效融入音乐表演教学中，既要考虑提升学生的音乐表演技巧又要着重于培养他们的审美情趣、创新思维和社会责任感，从而实现音乐教育的全面育人功能。

一、素质教育视角下的音乐表演教学理论基础

（一）素质教育理论解析

素质教育根植于对个体潜能的全面开发与社会需求的深刻洞察之中，倡导以学生为主体，注重情感、态度与价值观的塑造，目的是培养具备创新精神与实践能力的复合型人才。素质教育的核心理念在于，教育不应局限于知识的传授而是要重视学生个性的培养、兴趣的激发与能力的拓展，素

质教育强调多样化教学方法的运用，比如项目式学习、探究性学习、合作学习等，这些策略旨在激发学生主动探索的兴趣并促进批判性思维与创造性解决问题的能力。素质教育理论中，情感智力和社会情感学习被视为促进学生全面发展不可或缺的部分，情感智力是指个体识别、理解、表达和管理自己及他人情感的能力，而社会情感学习则强调在人际交往中培养同理心、责任感和合作精神。在音乐表演教学中融入情感智力的培养意味着教师不能只关注学生的技术技能，在此基础上还要注重他们在音乐表达中的情感深度和情感连贯性，鼓励学生通过音乐来表达自己的情感增强自我意识和情绪调节能力。

（二）音乐表演教学与素质教育的契合点

音乐作为一种无国界的语言，不仅能够传递情感，激发想象，还能够提升学生的艺术修养和审美能力，并在潜移默化中培养其团队合作精神、创新思维以及情绪管理能力^[1]。一场成功的音乐表演背后是无数次排练中团队成员之间的相互理解与配合，这一过程本身就是对合作精神与责任意识

的培养，音乐表演还能够增强学生的自信心和表达能力，为他们提供一个展示自我、体验成功的机会，从而在更广阔的层面上促进个体的全面成长。

素质教育倡导全面发展，多元智能理论在此背景下得到广泛应用，该理论认为人类智能是多方面的，包括语言、逻辑数学、空间、身体运动、音乐、人际、内省和自然观察等八大智能类型。音乐表演教学天然地与音乐智能相契合，与此同时它也能促进其他智能的发展，举例来讲，音乐创作和即兴演奏可以激发学生的创新思维和空间智能；在音乐剧表演中，学生需要记忆歌词和动作，这锻炼了他们的语言智能和身体运动智能；而团队排练则强化了人际智能和合作能力。由此不难看出，音乐表演教学在素质教育框架下是一种能够全面调动学生多种智能的综合性学习活动。

（三）创新教学法

在素质教育的引领下，音乐表演教学的创新势在必行，传统单一的讲授式教学已难以满足学生个性化学习的需求，取而代之的是情境化、互动式与跨学科整合的教学模式^[2]。情境教学法通过模拟真实场景引导学生在体验中学习，既能激发学生的学习兴趣又能深化对音乐作品情感内涵的理解。数字化技术的引入可以在培养学生艺术细胞的基础上发展他们的信息化能力，进而极大提升他们的学习效率。项目式学习鼓励学生围绕特定主题进行深入探索，主要考验学生的音乐才华，也能锻炼他们的策划、组织与执行能力。

二、素质教育融入音乐表演教学的策略与实践

（一）构建情感、认知与能力并重的教学环境

素质教育的核心在于促进学生的全面发展，作为素质教育的重要载体，音乐表演教学需构建既能激发情感共鸣又能促进认知技能发展的教学环境^[3]。通过创设富有感染力的音乐情境，教师可以引导学生深入体会音乐作品的情感内涵进而激发内在的学习动力。举例来讲，教师可组织学生参观音乐博物馆，聆听不同时期的音乐作品，让学生感受音乐的历史变迁并激发他们对音乐文化的好奇心和探索欲。抑或是在音乐表演教学中融入更多社区活动，如组织学生参加当地的音乐会、文化节或艺术庆典，这些活动能让学生亲身体验到音乐在社会文化中的重要作用，还能让他们有机会与专业音乐家交流从而获得更高层次的艺术启发。

在平时的课堂上教师要积极引入即兴创作环节，鼓励学生尝试用自己的方式表达对音乐的理解，这一过程既锻炼了学生的创造能力也有助于提升其音乐理论知识的应用水平。鼓励学生参与策划和组织相关的音乐活动，在这一过程中充分增强他们的领导能力和团队协作能力。学生既要准备自己的表演，还要参与到音乐节的策划、宣传和管理中，包括确定主题、邀请嘉宾、安排节目等，进而全方位地锻炼学生的组织能力、沟通能力和团队合作精神。不仅如此，通过自我

展示和评价，学生能够更加自信地面对公众并增强自我表达能力。定期邀请心理学专家辅助教学，讲解音乐如何影响人的情绪并指导学生如何利用音乐调节心情，提高心理健康意识。为进一步深化情感与认知并重的教学理念，教师可以引入音乐治疗课程，让学生体验音乐在心理调适中的作用，音乐治疗有利于帮助学生缓解压力，还能增强他们的情感表达能力和自我认知。

（二）实施多元化评价体系

传统评价体系往往侧重于技术层面的考核而忽略了学生在音乐表演教学中的情感投入、团队协作等非技术因素，所以在素质教育背景下建立多元化的评价体系显得尤为重要。多元化的评价体系应涵盖创造性表达、团队合作、自我反思等多个维度，旨在全面评估学生在音乐表演学习过程中的综合表现。例如，除了常规的演奏技巧评分外，还可以将表演的创新性作为一项考量标准，鼓励学生在表演中加入个人创新元素，也可设置“最佳合作伙伴奖”，用于表彰在团队合作中表现出色的学生，以此促进学生的团队精神和社交技能的培养。“同伴评价”制度也是多元评价体系的一环，学生间相互评价表演，能够促进相互学习，还能培养其批判性思维和尊重他人意见的态度。观众的评价也不可忽视，引入“观众反馈”机制，定期为学生提供面对真实观众的表演机会并收集观众的反馈，这对提升学生自信心有很大的帮助，让学生从不同的角度理解音乐表演的意义，培养良好的控场技巧和情绪调控能力。最后是自我反思，教师可设计“成长档案袋”来记录学生在音乐表演学习过程中的进步和成就，包括创意作品、团队合作项目和个人反思日记等，学生则通过成长档案袋回顾自己的成长轨迹，思考哪些地方可以进一步改进，进而激发内在的学习动力。

（三）推动跨学科项目式学习

音乐表演教学的创新不应局限于音乐领域本身而是要积极寻求与其他学科的交叉融合，跨学科项目可以极大地拓宽学生的知识视野并促进他们综合能力的提升。例如，开展“音乐与文学对话”项目，学生可以选择一首诗歌或一段小说作为灵感来源，创作并表演相应的音乐作品，这一过程在加深学生对文学作品理解的同时也锻炼了他们的音乐创作和表演技能^[4]。借助此类项目，学生能够学会如何将不同领域的知识融会贯通，培养跨学科思考和解决问题的能力。又如，结合音乐与地理两门学科，教师可组织学生研究世界各地的民族音乐，通过实地考察、文献调研等方式了解不同文化背景下的音乐风格和乐器，最终以汇报演出的形式展示研究成果，这一过程不仅增长了地理知识，还增进了跨文化交流能力。同样地，将音乐表演与话剧表演相结合，创建“音乐故事剧场”项目，将经典童话或原创故事以音乐剧的形式呈现出来。极大激发了学生的想象力和创造力，还能帮助他

们学习故事结构、人物塑造和情感表达，全面提升文学素养和艺术表现力。

为了深化跨学科项目式学习，学校可以与社区资源合作，如邀请当地艺术家、历史学家或科学家参与项目指导，提供专业视角和实践经验。以音乐与科学这两个主题为例，学生可以通过实验探索声音的物理属性，了解不同乐器的发声原理，这种跨学科学习模式不仅丰富了学生的学术体验，还培养了他们的问题解决能力和创新能力，为未来的学习和职业生涯奠定坚实基础。

（四）技术辅助的互动式教学

在数字化时代，技术辅助的互动式教学是提升音乐表演教学效果的有效途径，既能够提升学生音乐表演才华又能培养他们运用数字技术工具的能力，为适应信息时代做好准备，随着科技的迅猛发展，各种用于音乐表演的在线软件、协作平台在音乐表演教学中的应用为素质教育提供了新的可能性。诸如 Google Classroom 或 Microsoft Teams 的在线协作音乐平台可以创建虚拟音乐工作室，学生可通过这类平台分享练习视频，互相评论，甚至远程合奏，打破了地域限制并增强了团队合作能力。在此基础上，教师应引入适合中小学生学习音乐表演教学的软件，比如专用于练习鼓点节拍的软件可帮助学习者掌握正确的节拍和节奏，对于音乐表演中节奏感的培养很有帮助，还有些软件拥有大量练习乐谱以及智能纠正功能，适用于小提琴等弦乐器的练习，可以在线改正学习者的错误习惯。人工智能技术也是技术辅助不可缺少的一环，现如今市场上有许多智能乐器学习助手为中小学生学习提供个性化的音乐指导。这些 AI 助手能根据学生的学习进度和风格偏好推荐适合的练习曲目，并通过语音识别和反馈系统实

时纠正演奏中的错误，提供改进意见。AI 互动式学习方式有助于提高学生的学习效率和兴趣，使他们在愉快的氛围中掌握乐器技能，同时也让他们认识到科技的重要性，学会在未来的个人发展道路上拥抱 AI。通过技术的合理应用，音乐表演教学变得更加生动有趣，同时也为学生打开了通向音乐科技领域的大门。

三、结束语

将素质教育理念融入音乐表演教学是提升学生音乐技能的关键，更是培养其情感表达、团队协作与创新思维等综合能力的必要路径。在未来，我们期待音乐教育领域能吸引更多目光并获得更多资源投入，以持续优化教学模式，深化素质教育理念，同时进一步探索音乐与科技、文化、心理等多领域的交叉融合，拓宽教育边界。此举不仅呼应了教育现代化的迫切需求，更为塑造符合未来社会期待的全能型人才提供了理论依据与实践指南，彰显了音乐教育在素质教育框架下的独特价值与深远意义。

参考文献：

- [1]唐滢,邱国明.以“人”为核心的中学音乐素质教育[J].乐器,2022,(06):52-55.
- [2]徐晓洁.我国高校素质教育中的音乐教育研究[J].江西电力职业技术学院学报,2021,34(09):27-28.
- [3]颜铁军,李童.核心素养视域下的音乐表演专业核心课程建设[J].音乐探索,2020,(01):113-119.D0I:10.15929/j.cnki.1004-2172.2020.01.014.
- [4]马景然.音乐表演艺术的创造性思维及培养分析[J].黄河之声,2019,(17):74.D0I:10.19340/j.cnki.hhzs.2019.17.055.