

学科融合视域下初中音乐教学探索

王小柔

南京师范大学

DOI:10.12238/er.v7i10.5462

摘要：随着当今社会经济政治文化不断发展和进步，全球化渗透在各大学科领域中，届时不同人文学科之间的交流和融合也愈加频繁。音乐作为一种综合艺术形式，与其他人文学科的交融呈现出多元化的趋势，为音乐学科的发展提供了更多可能性和挑战。

关键词：学科融合；新课标；初中音乐；教学法

中图分类号：G62 **文献标识码：**A

Exploration of Junior High School Music Teaching from the Perspective of Subject Integration

Xiaorou Wang

Nanjing Normal University

Abstract: With the continuous development and progress of today's social, economic and political culture, globalization has penetrated into major disciplines, and the exchanges and integration between different humanities will become more and more frequent. As a comprehensive art form, music presents a trend of diversification with other humanities, which provides more possibilities and challenges for the development of music disciplines.

Keywords: Subject integration; New Curriculum Standard; Junior high school; Music teaching; Teaching method

引言

音乐是一门内容丰富、历史源远流长的人文学科，自古以来音乐与其它学科之间就有密切相联的关系，现今，各学科交叉融合的趋势日益明显，这也使得音乐学科的发展不再局限于本学科之内。初中阶段音乐课程是学生综合素质培养的重要构成，学科融合对于培养学生良好审美意识具有深远影响。

一、新课标中学科融合的定位

在学校音乐教育中为了顺应时代发展以及音乐学科的特殊性，“学科融合”、“跨学科”等名词在初中音乐教育中被频繁使用^[1]。学科融合是指在承认各学科差异的基础上，不断突破学科间的界限，推动不同学科之间相互渗透和交叉的一种活动，这种融合不仅包括基础知识的融合，还涉及到解决问题的创新方法的产生。

（一）新课标实施的背景

义务教育课程规定了教学目标、教学内容和教学基本要求，复杂的人文环境以及多元化发展的不断推动下，旧的课程标准已然不能满足当下的音乐教学，义务教育课程标准必须与时俱进，因此在2022年对其进行了修改，强调了学科的综合性和交叉性，从单一的美术、音乐学科的课程标准，变成了综合性的艺术学科课程标准，体现了学科之间的交互性^[2]。

（二）学科融合的必要性

在新课标的相关的修订措施强调了音乐学科的人文性和综合性特点，“跨学科融合”“综合”已经成为新时代我国音乐教育教学发展的主要趋势，跨学科融合教学是落实学生核心素养的有效途径，因此，为贯彻落实新课标，培养学生的核心素养，教师在实际教学过程中应加以重视。

（三）初中生的学情及教法分析

初中生正处在青少年生长发育的黄金时期，对于艺术的鉴赏能力大大提高，对于教师的教学要求是：“将音乐与历史、地理、文化习俗、地方方言等结合起来，让学生在特定的文化语境中更好地理解音乐的文化内涵与风格意蕴。”据此可看出学校音乐教育不仅要学习音乐本体，还要对文化语境及内涵都有深刻的把握，体现学科的交互性。

二、与姊妹艺术学科的融合

音乐与舞蹈、戏剧、影视的结合在现如今呈现出多元化的趋势，音乐治疗与舞蹈动作疗法的结合用于干预治疗自闭症儿童取得了有效成果，在许多社交平台中，掀起了一股传统戏曲改编的热潮，将戏曲唱腔或伴奏融入到流行音乐中，可看出戏曲趋于流行化的趋势，此外，从近代以来，许多影视插曲的运用越来越普遍，这不仅烘托了情节，同时对音乐的创新性表达提供了方向^[3]。

（一）音乐与舞蹈融合及教学实践

音乐和舞蹈是艺术表达的重要形式，可以相互补充发展，

舞蹈本身具有造型性、直观性，因此音乐能通过舞蹈进行可视性的表达，音乐具有旋律性和丰富的情感，因此舞蹈能通过音乐进行感情上的渲染，在跨学科音乐教育实践中，教师可通过舞蹈与音乐结合的方式提高学生对音乐的表达和理解能力，丰富课堂的教学内容。例如在学习人教版七年级下册《青春舞曲》时，教师导入学习简单的新疆舞蹈动作并正确的示范，由学生模仿，这不仅让学生深入地掌握了附点节奏型，也对新疆的风土人情和音乐风格有了进一步的了解。普遍的初中生对于音乐的学习停留在枯燥的教学环节中，音乐与舞蹈的实践结合有利于激发学生的学习兴趣，培养学生的想象力，提高学生的审美意识。

（二）音乐与戏剧融合及教学实践

戏曲是我国优秀的传统音乐文化，为音乐的长足发展提供了优秀的文献和影视资料。在多媒体时代的发展下，人们偏向于欣赏节奏分明，歌词通俗易懂的音乐，对于戏曲音乐学习难以普及，因此将戏剧及伴奏形式与流行音乐、说唱音乐融合，是当下戏曲发展的趋势。因此在初中音乐教学中可以导入改编曲为教学切入点。例如在学习人音版八年级上册京剧《唱脸谱》中，首先播放相关流行改编歌曲以吸引学生的注意并产生共鸣，教师演奏一小段伴奏乐器京胡并为学生讲解京剧的基本知识。在课堂巩固环节，学生通过戴不同颜色的脸谱面具主动参与角色扮演中，并学习经典语句，深入了解不同颜色脸谱代表不同的人物性格，在音乐中感受京剧的魅力。

（三）音乐与影视融合及教学实践

影视作品能够在配乐或插曲中引起学生的共鸣，并从画面、摄影、电影色彩等方面对主题音乐加深印象，其次，音乐与影视作品的结合能使学生了解到音乐背后的文化背景，运用多媒体将音乐与影视有效结合，在欣赏影视配乐的同时，为音乐创作和传播提供更多可能性^[4]。例如在学习人音版八年级上册的《雪花飞》时，通过多媒体播放电影《音乐之声》并讲述电影故事，学生通过观看电影对歌曲的感情把握更加准确，用多媒体教学的同时，也能为学生学习创设情境，充分利用学生的感觉器官，采取师生互动的方式，创新传统的教学模式，使学生深刻感受到电影主题音乐的创作和内涵。

三、与人文学科的融合

实践证明，不同地区的某种音乐在某种程度有一定的相似性，但因其所处的社会环境和人文背景不同，所呈现的方式也各有所异，在后现代主义及“去西方中心论”的发展下，音乐与文化的联系越来越紧密，加强音乐学科与人文学科的融合有利于在特定的文化语境中去深入了解音乐发展。

（一）音乐与语文学科的融合

自古以来，诗词与音乐的结合就十分紧密，包括中国古代的琴歌和唐宋时期的词调音乐，体现了音乐与文学的有机

结合^[5]。同时，古诗词与音乐的结合也需要考虑多方面因素，韵律、声腔、节奏则是诗词音乐性的重要体现。此外，现当代一些艺术歌曲形式，它结合了中国民族音乐元素与西方传统作曲技巧，如赵元任的《教我如何不想她》等。例如在学习人教版八年级下册的《阳光三叠》时，首先教师播放纯音乐，同时引入两首诗词并提问：哪首诗词与播放的音乐更加匹配？充分发挥学生的主观能动性和积极性，并讲述《阳光三叠》的背景故事，分析古诗词音乐与西洋音乐在表达感情和创设的情景上有何不同，并在课堂巩固环节引导学生运用其它送别友人的诗词编创旋律，加深学生对诗词的理解和运用。

（二）音乐与地理学科的融合

音乐受地理环境的影响，也是不同地区人民的生活习惯所致，在某些方面，民族音乐学的研究视角基于地域文化，地理学所强调的地域性特点和民族音乐学中区域音乐文化有着共通性，如西北地区天气恶劣，多高原，因此出现了信天游、花儿等嘹亮高亢的民歌，表达人民凄苦悲凉的感情。在学习一个地区的音乐的文化前，可结合当地的地理环境条件来加深了解。例如在学习人教版七年级上册的《走绛州》时，教师可在全国地图中圈出山西省和陕西省的地理位置，运用地理学科的知识引导学生说出这两省的地理位置及地理风貌，采用问答的方式总结出这首歌曲的大致风格和所要表达的思想感情，使学生对于新课学习有初步的把握。

（三）音乐与时代的融合

音乐与时代息息相关，在高科技发展的时代下，计算机音乐的出现创新了学校音乐教育的授课模式，其中应用最广泛的是与钢琴教学领域，利用计算机音乐对学习钢琴提供了更便捷和全面的系统，与此同时，也存在一些缺点，教师在教学过程中起到至关重要的作用，过于现代化和模式化的机器教学缺少了自主的交互性。在数字时代，音乐内容的产生和传播的途径都发生了很大的改变，创作手段更加多元和便捷，许多传统音乐都为数字时代提供了新的表达方式，使其具有深刻内涵。数字技术也为中国传统音乐带来更多发展机遇，增加人们了解传统音乐的途径，可以通过线上下载和试听，更好地传播和保留优秀的传统音乐文化。

四、与自然学科的融合

随着科技的发展和时代的进步，科学技术融入到各行各业中，自然学科包括生物、物理等相对于艺术而言枯燥无味，与音乐相结合能促进自然学科的发展，科学的发展也带动了音乐的进步，音乐与科学的融合也是一种多元化的教学资源，创新了课堂的教学模式，笔者在本文主要论述的是音乐与生物学科的融合以及音乐与物理学科的融合。

（一）音乐与生物学科的融合

生物学是研究一切生物共有的生命现象特征，具有稳定

性、统一性、进化以及多样性，“音乐教育生物学范式”这一概念的界定为社会性的生物音乐体系内部也具有一定的稳定性多样性以及连续性^[6]。”这个概念具有后现代教育学和生态学的背景，音乐心理学的出现也是音乐与生物相结合的例子，中国音乐心理学的发展呈逐渐上升趋势，音乐治疗等相关专业在各高校逐步普及，随着心理疾病低龄化的表现，音乐治疗与医学临床相结合，发挥出社会职能，教师掌握音乐心理学的相关知识对于中小学教学来说至关重要，能从侧面反应出学生的审美感知能力从而解决实际问题。

（二）音乐与物理学科的融合

“音乐教育物理学范式”概念的界定为音乐体系内部存在着音乐音响各基本组成要素间的相互作用，这些乐音音响要素可用精确的数学语言表达^[7]。”由此可见，现当代学校音乐教育基本上都是类似“物理学范式”的表达。音乐声学也叫做音乐声响学，是一种研究与音乐发出的声音有关的各种物理现象的科学，教师可通过让学生自制简易乐器，让学生深刻感受到音乐与物理实验的深度联系。乐器学是音乐与物理结合的一个总体性研究的例子，研究者从自然学科的角度出发乐器的构造和制作，探寻发声原理，运用现代科技手段对乐器进行测量分析，在结构、音响、工艺上进行乐器改良等。因此，乐器学的基础知识对于教学来说十分必要，在学习乐器前，教师充分教授其发声原理及构造，有利于学生更好地掌握和演奏。

五、交叉学科在教学实践中的实施路径

并不是所有的学科都能与音乐相融合，在作跨学科结合的选择时，应选择与音乐学科有关联性的学科，运用其他学科促进音乐学科的发展，否则应界定为跨学科边界之外。

（一）拓宽教学视角

音乐心理学、民族音乐学和音乐人类学等交叉学科为课堂教学提供了新的思路，例如在讲解知识时，可以从社会学及教育学的角度对学生进行别的方面的启发和思考，在教具的选择上，教师可使用多媒体、颜料、模型等，利用多学科思维激发学生学习的兴趣。也可以小组合作的方式在课堂内容的基础上创编新的音乐，让学生教，老师学，增加课堂的趣味性和交互性。

（二）创新评价方式

评价是检验、提升教学质量的重要方式和手段，要充分发挥评价的诊断、激励和改善功能，促进学生发展，初中音乐课堂教学一般只有课堂评价且过于死板，只能对学生的学习成绩做出简单的评估。往往同样是一堂课，音乐课堂学习的效果不佳。针对此种现状，在学科融合的基础上，对教学评价的方式进行更新，采用启发式评价，从而形成更客观的评价观点^[8]。发展学生的批判性思维，将跨学科、以音乐学科为基础，运用交叉学科思维将碎片化的知识串联起来，强调知识的整合和运用。

（三）提高实践能力

实践体验是一种积极的学习方法，学生能够深刻理解和运用所学知识，例如在学习一门乐器之前，教师利用物理学知识使学生全面了解相关知识，用自己理解的方式去进行实践和运用。此外，在新媒体迅速发展的时代将音乐与新媒体相结合，教师在备课时可制作短视频，将音乐知识以生动有趣的方式呈现出来，且正确使用音乐配乐，拓展学生对各学科掌握的知识面，创新音乐学习方式，在小组合作以及课外拓展等学习中能提高学生的合作能力和创新能力，在实际运用中提高对学科融合的理解能力。

[参考文献]

- [1]邱丽平.核心素养视域下初中音乐跨学科融合教学研究[D].浙江师范大学,2023.DOI:10.27464/d.cnki.gzsfu.2023.001224.
- [2]任洁.初中音乐教材中学科交叉融合研究[D].扬州大学,2024.DOI:10.27441/d.cnki.gyzdu.2023.001521.
- [3]刘铮.跨“乐”学科的融合性思考——浅谈音乐教育与多学科融合教学思路[J].北方音乐,2020(20):79-82.
- [4]于峰,崔嘉仪.义务教育阶段音乐跨学科教学的范畴与边界[J].乐器,2023(12):74-77.
- [5]李昕.高中音乐鉴赏课程中跨学科教学应用探究[D].扬州大学,2024.DOI:10.27441/d.cnki.gyzdu.2023.000380.
- [6]任洁.初中音乐教材中学科交叉融合研究[D].扬州大学,2024.DOI:10.27441/d.cnki.gyzdu.2023.001521.

作者简介:

王小柔(2001.3.24),女,汉族,湖南常德,研究生在读,音乐教育理论研究。