

小学音乐即兴器乐教学的阶段性构建与跨学科融合

高星宇*, 徐晴岚

湖北师范大学音乐舞蹈学院, 湖北黄石, 中国

*通讯作者

【摘要】《义务教育艺术课程标准(2022年版)》强调审美感知、艺术表现与创意实践等核心素养的培养。即兴器乐演奏符合这一导向,能促使学生从被动接受者转变为主动建构者。本文依据皮亚杰认知发展阶段理论,构建了小学即兴器乐教学的三个阶段性目标:低年级以身体律动与节奏启蒙为主,中年级侧重旋律探索与叙事表达,高年级聚焦综合创作与情感表达。同时,探讨了跨学科融合及数字化工具的辅助作用,并结合六年级《草原上》案例分析了实践中的问题。针对课堂秩序、评价体系及认知匹配等课堂问题,提出规则引导、发展性评价雷达图及分阶段教学等策略。

【关键词】即兴器乐演奏;小学音乐;阶段性教学;跨学科融合

1.新课标视域下即兴器乐演奏的教学定位

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》的核心理念包括三层“坚持以美育人、重视艺术体验、突出课程综合”的核心理念。强调通过了实践活动培养学生的审美感知、艺术表现、文化理解与创意实践等核心素养。[1]即兴器乐演奏作为一种融合了创造性和体验性的教学形式,新课标的美育导向相契合,在小学音乐教学中具有明确的教学定位。

即兴器乐演奏强调学生在这种“无预设”的创作过程中,调动听觉、直觉与经验,对旋律、节奏、和声、音色等音乐要素进行即时整合与表达。这种“做中学”的方式,使学生从被动的音乐接受者转变为主动的音乐建构者,在实践中深化审美感知,形成个性化的艺术表达。

即兴演奏是演奏主体不依赖事先写成的曲谱或凭借记忆,而是根据临时性的、创造性的随想来进行演奏。[2]对于学生,要求在瞬间完成音乐素材的选择与组织,迫使大脑跳出惯性思维,有效激发发散性思维与快速决策能力。教学中通过设置开放式的任务、提供一些素材等方式,引导学生不断突破惯性思维,在尝试与试错中积累创作经验,形成从模仿到创造的渐进式发展路径。

即兴合奏则为学生提供了良好的协作场域。合奏是音乐合作学习的重要体现方式,通过合奏,能培养学生良好的合作意识与合作经验。[3]在集体即兴创作中,学生需要通过聆听、呼应、调整来保持音乐的统一与协调,在这一过程中培养了共情能力与团队意识。音乐因此

也成为沟通的媒介,学生在相互合作中建立信任,在互动中达成共识,实现了即兴演奏技术的训练与人文素养的统一。

即兴器乐演奏在小学音乐教学中,既是一种教学手段,也是一种教育理念的体现,它以审美体验为核心、以创意实践为驱动、以合作共情为纽带,为新课标背景下美育的落地提供了切实可行的教学路径。

2.即兴器乐演奏在小学音乐教学中的实践模式构建

2.1 阶段性教学设计与实施

小学阶段的学生正处于性格成长期,对事物充满好奇,对知识的学习多是依靠与自身的体验和感知,将学生进行年龄分段,并通过生动形象的游戏教学对枯燥的音乐知识转化为有趣的体验,在游戏体验中快速掌握知识,感受音乐的魅力,引导学生自觉完成对音乐世界的探索,从而达到再创造表达。

根据皮亚杰认知发展阶段理论以及《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中“螺旋式进阶”理念,即兴器乐演奏课要遵循学生身心发展规律,因此课程设置可以分成初级、进阶、高级三个学段进行设计。因此,从而达到由“感知体验”到“创造表达”。[4]

2.1.1 初级阶段课程目标:身体律动与节奏启蒙(1-2年级)

初级阶段学生处于皮亚杰认知发展理论中的“前运算阶段”,他们的认知发展很大程度上依赖于自身体验与直观动作,对抽象思维难以理解。[5]基于这一点,课程设计要以身体律动与简单打击乐器为核心,借助节奏模仿,

如拍手、跺脚、简单问答、音色探索，设计即兴节奏游戏，在趣味活动中建立音乐基础。

2.1.2 进阶阶段课程目标：旋律探索与叙事表达（3-4 年级）

进阶阶段学生进入了皮亚杰认知发展理论中的“具体运算阶段”，学生已经具备初步的逻辑思维与协作意识，对比之前有了稍高层次的追求。因此在课程设计中适当引入木琴、音块、画本故事等的游戏化设计如“森林音乐会”主题中，不同小组模拟鸟鸣、风声、用竖笛或口风琴进行短句接龙，实现从节奏到旋律的过渡。

2.1.3 高级阶段课程目标：综合创作与情感表达（5-6 年级）

高级阶段学生抽象思维愈发成熟，社会意识也明显增强，这一阶段学生不再满足于被动接受音乐知识，渴望音乐表达个性。课程设计应侧重集结合诗词或绘画等开展进行即兴配乐、自主创编音乐短剧等活动，深化音乐表达的深度与广度，提升艺术素养与创造力。

2.2 跨学科融合与数字化工具辅助

2.2.1 跨学科的融合

即兴器乐演奏作为小学音乐教学中的创造性活动，对学生的成长有着不可忽视的作用。跨学科学习强调打破学科壁垒，超越单一学科边界，将两个或两个以上学科的课程方法与实践活动有机融。^[6]当即兴器乐演奏与跨学科融合，不仅能够激发学生学习兴趣，还全面提升学生的综合素养。

以语文学科为例，为所学的诗歌进行即兴配乐，能让学生从全新的角度感受诗词的魅力。如汉乐府诗《江南可采莲》，引导学生分组，一组用木琴、三角铁即兴创作模仿水波荡漾、鱼儿跃出水面的声音等，一组学生进行诗朗诵，音符与诗词的融合，体会诗词歌赋的独特美感，同时也加深了学生对诗词意境的理解，也提升了音乐感和表现力。

通过这些跨学科融合的教学活动，使学生的音乐创作能力得到提升，培养起运用艺术思维解决问题的能力，为学生的未来发展奠定了坚实的基础，让他们在面对未来挑战时，能够从容应对，全面发展。

2.2.2 简易乐器多样化使用

教学过程中，可以进丰富的乐器资源，比如传统打击类乐器木鱼、铃鼓、三角铁，能够提供清脆明亮并且又各自极具特色的音色。在自制乐器方面，可以用水瓶装沙粒制成的沙锤，摇晃时发出沙沙作响的声音；通过敲击纸

箱鼓不同部位，产生多样节奏；橡皮筋琴是借助拨动橡皮筋，演奏出独特的旋律。同时，拍手、跺脚、口技等身体乐器，让学生以自身为乐器，随时随地融入音乐，乐器的制作门槛降低，突出创意激发学生创新力。这样的做法不仅巧妙地结合了实际情境，还创造性地利用了自制打击乐器，给学生带来了全新的学习体验。^[7]

2.2.3 数字化工具辅助

丰富的数字化学习资源能够学生搭建更好的学习平台，提供更多的学习途径。^[8]借助 iPad 的音乐作曲软件“库乐队”，学生选择喜欢的乐器输入简单旋律，软件就生成伴奏，极大降低编曲难度，并且也可以实时生成稳定鼓点，学生演奏时，能精准把握节拍，保证节奏的准确性。其中的音轨技术将学生的演奏动作转化为可视化图形，如优美的波纹。以及打击垫 app“Beat Maker Pro”进行乐器演奏，每个音块有相应的和弦匹配，从而帮助学生更好的进创作，增强学生的沉浸感，激发学生创新实践能力。

2.3 班级实践案例

六年级《草原上》教学实践与反思

【教材背景】：本课选自人教版六年级上册《草原上》，蒙古族民歌，设计初衷是通过即兴器乐演奏，让学生在体验中感知民族音乐风格，并尝试简单的即兴创编。

【教学中的亮点】：

1、纱巾律动降低门槛：在模唱环节，让学生手持纱巾随旋律舞动，将抽象的旋律走向转化为可直观的身体动作，原本对音准缺乏信心的几位学生，反而在律动中表现出很强的投入感，为后续即兴创编建立了信心。将音乐与肢体律动相融合，体现了艺术通感的教育价值

2、游戏化任务激发参与热情：将即兴创编设计为“那达慕大会三关挑战”马蹄节奏、风声和弦、牧歌回响，学生以“闯关”形式完成创编任务。在“马蹄节奏”环节，学生自发尝试用不同力度和速度表现马儿的“漫步”“奔跑”“冲刺”，超出了预设的教学预期。这一设计将音乐与蒙古族传统节日文化那达慕相结合，实现了音乐与民族文化的融合。

3. 跨学科融合拓展审美体验：在“牧歌回响”创编环节，教师引导学生联想蒙古草原的辽阔景象，再结合语文课中学过的诗词《敕勒歌》，用五声音阶进行旋律创编，用器乐表达“天苍苍，野茫茫”的意境。学生还尝试用打击乐器模仿马蹄声、风声，将地理学科中草

原地貌的知识转化为音乐表达,实现了音乐与语文、地理的跨学科融合。

【教学中遇到的问题】:

1、即兴环节的课堂秩序把控:在“风声和弦”环节,使用口风琴进行持续音即兴时,部分学生因兴奋而过度演奏,导致音响混杂,难以统一,这反映出在开放性任务中,教师需要更明确的调控指令。

2、小组合作中的参与不均:在“牧歌回响”的旋律创编中,能力较强的学生主导了整个创作过程,而部分基础薄弱的学生处于“旁观”状态,未能真正参与即兴实践。

3.即兴器乐演奏教学的挑战与应对策略

3.1 课堂规则与自由探索的平衡引导

小学音乐教育作为素质教育的重要一环。[9]即兴演奏强调的是学生的自由探索,课堂氛围充满活力,但也带来一定的挑战。即兴演奏的“自由探索”特点容易引发课堂嘈杂,使初级年级学段学生注意力易分散,情绪过度兴奋,导致课堂秩序混乱。因此,需要在“自由”与“规则”之间建立一种平衡。

引导策略:一方面可以设置明确的规则,如“音量控制”游戏,教师通过手势示意“安静-中等-大声”,引导学生根据指令调整演奏强度。另一方面采用定时轮换制,每组即兴演奏时间控制在2-3分钟,利用铃铛提示进行切换,维持学生的注意力,确保课堂节奏有序。

3.2 发展性评价体系的构建与应用

即兴器乐演奏的价值在于创造性,而不是演奏技巧的熟练度、乐谱还原度。传统音乐教学法中以“结果导向”的评价模式非常容易忽视学生的创意点。教学过程中,教师过度纠错、强调演奏的规范性,很容易打击学生创作的积极性。在传统音乐教学中,教学评价多是以学生演奏技巧的熟练度、乐谱还原度作为标准。

引导策略:音乐教学评价需要转变,从“标准化考核”转向“发展性激励”。一是建立“雷达图”(如图1)综合评价表:从创造力、协作能力、情感表达、技术掌握、进步度五个维度设计可视化图表,每学期进行对比更新,直观展示学生的成长轨迹,让学生和教师都能清晰地了解学生的发展情况,帮助教师制定针对性的教学计划,促进学生的全面发展。二是关注学生学习的动态过程,不再仅仅以最终成果讨论优劣。学生学习进程是动态变化的,需动态调整评价策略以适应其学习进程。教师应关注学生学习进展和反馈,及时调整评价策略。[10]三是强调情感认同,让学生在轻松愉悦的

氛围中感受音乐的魅力,从而激发创作灵感,增强音乐学习的内在动力,实现从“要我学”到“我要学”的转变,从而保护学生的创作热情。

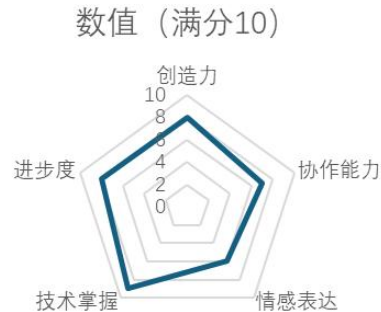

图1.雷达图

3.3 符合小学生认知特点的创作引导

在小学音乐教学中,部分教师忽视了儿童的认知发展阶段的差异,实际教学中,教师可能并没有根据学生的认知特点进行设计教学内容,从而导致教学设计的难易程度与学生的认知发展水平不匹配,进而影响实践的教学效果。

引导策略:可以进行分阶段教学策略。比如“1-2年级”,教师可以采用具象化引导,将抽象的音乐元素转化为具体形象的事物,帮助学生更好地理解音乐节奏,并且配合肢体律动,如踏步、拍肩,与乐器演奏进行多感官联动,增强学生的音乐感知能力。“3-6年级”,教师可以开展主题探究,围绕着日常生活,如交通安全主题设置任务,引导学生用音乐来表达自己的观点,培养学生的安全意识和创新思维。在丰富音乐课堂内容的同时,又可以进一步提升学生的艺术表现和审美能力,激发学生的想象力和创造力,提升学生的综合素养。

4.结语

即兴器乐演奏为小学音乐课堂注入了创造活力。本文从新课标出发,构建了符合学生认知发展的三个教学阶段,并融合学科内容与数字化工具,形成了可操作的实践路径。班级案例表明,游戏化任务与跨学科活动能有效激发学生兴趣,但也暴露出课堂秩序调控和小组参与不均等问题。因此,教师需要在自由探索与规则引导之间寻求平衡,建立以创造力、协作能力为核心的发展性评价体系,并根据不同学段特点设计合适的创作任务。将即兴演奏融入日常教学的各个阶段,在持续的实践积累中达成以美育人、以创促学的教育追求。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课

- 程标准（2022年版）[S].北京：北京师范大学出版社，2022：44.
- [2] 汪启璋，等.外国音乐辞典[M].上海：上海音乐出版社，1988：369.
- [3] 樊彩英，唐振宇.启迪音乐创造 引领情感表达——竖笛即兴演奏在小学音乐课堂教学中的应用实践[J].中国音乐教育，2021，（08）：22-27.
- [4] 皮亚杰.发生认识论原理[M].王宪钊，译.北京：商务印书馆，2011：23-35.
- [5] 赵晨帆.认知发展理论视域下的启蒙钢琴游戏教学应用[D].中国音乐学院，2024. DOI: 10.27654/d.cnki.gzgy.2024.000038.
- [6] 胡庆芳，严加平，黄凯与，等.跨学科实践推进与教师能力发展 [M].上海：华东师范大学出版社，2021：5.
- [7] 李冰雪.小学音乐教育中节奏感和旋律感的培养策略 [J].安徽教育科研，2025，（01）：50-52.
- [8] 吴丽娟.小学音乐跨学科学习的任务设计与实施 [J].教学与管理，2026，（08）：75-78.DOI : 10.26993/j.cnki.jxygl.2026.08.016.
- [9] 刘洁.钢琴即兴伴奏在小学音乐课堂中的运用研究[D].河北北方学院，2020. DOI: 10.27767/d.cnki.ghbbf.2020.000247.
- [10] 单乐洁.精准·多元·一体化：探索小学器乐教学发展性评价新维度[N].山西科技报，2024-09-09（A07）.DOI : 10.28712/n.cnki.nshxk.2024.003164.