

小学音乐教学中学生创造力和表现力培养路径研究

罕阿依姆·图尔荪

新疆喀什英吉沙县第五小学 新疆喀什 844500

摘 要: 在小学音乐教学中,培养学生的创造力与表现力至关重要,这不仅能够提升学生的音乐素养,还能促进其全面发展。然而,当前小学音乐教学在培养学生创造力和表现力方面存在一些问题,如教学方式单一、对学生个性发展关注不足等。本文通过分析这些问题,提出了一系列具有针对性的培养路径,包括创新教学方法、开展多样化音乐活动、引导学生自主探究等,旨在为小学音乐教学提供有益的参考,切实提升学生的创造力和表现力。

关键词: 小学音乐; 创造力; 表现力; 培养路径

音乐教育作为小学教育的重要组成部分,对于学生的成长和发展具有深远意义。在小学音乐教学中,培养学生的创造力和表现力是核心目标之一。创造力能够让学生在音乐学习中展现独特的思维和创新精神,而表现力则帮助学生更好地诠释音乐作品,传达其中的情感与内涵。这不仅有助于提升学生的音乐技能,还能培养他们的审美能力、情感表达能力以及综合素养。然而,受传统教学观念和方法的影响,当前小学音乐教学在培养学生创造力和表现力方面仍面临诸多挑战。因此,深入探究有效的培养路径具有重要的现实意义。

一、小学音乐教学中培养学生创造力和表现力的重要性

(一) 促进学生个性发展

每个学生都具有独特的个性和潜力,音乐教学为学生提供了展现个性的舞台。在培养创造力和表现力的过程中,学生能够根据自己的理解和感受对音乐作品进行诠释和创作,从而充分发挥自身的个性特点。例如,在歌曲演唱中,学生可以通过不同的音色、节奏和情感表达来展现独特的演唱风格;在音乐创作中,学生能够运用自己丰富的想象力,创作出别具一格的音乐作品。这种个性化的表达有助于学生更好地认识自己,增强自信心,促进个性的健康发展。

(二) 提升学生审美能力

音乐是一门极具审美价值的艺术形式。在培养学生创造力和表现力的过程中,学生需要深入理解音乐作品的内涵、风格和情感,通过欣赏、分析和创作等活动,不断提升自己的审美感知能力。例如,在欣赏古典音乐作品时,学生需要仔细聆听旋律、节奏、和声等音乐要素,感受作品中蕴含的美感和情感,从而提高对音乐的

审美鉴赏能力。同时,学生在进行音乐创作和表演时,也需要运用审美原则来构思和呈现作品,这进一步促进了审美能力的发展。

(三) 增强学生综合素养

音乐教育与学生的综合素养提升密切相关。培养创造力和表现力能够锻炼学生的思维能力、创新能力、团队协作能力以及沟通能力等。在音乐创作活动中,学生需要运用创造性思维来构思旋律、编排节奏,这有助于提高思维的灵活性和创新性。在音乐表演中,学生通常需要与他人合作,如合唱、合奏等,这能够培养学生的团队协作精神和沟通能力。

二、小学音乐教学现状分析

(一) 教学方式单一

目前,部分小学音乐教师在教学过程中仍然采用较为传统和单一的教学方式。例如,在歌曲教学中,往往侧重于让学生反复跟唱,以达到学会歌曲的目的,而忽视了对歌曲内涵的深入挖掘和学生创造力、表现力的培养。在欣赏教学中,可能只是简单地播放音乐作品,让学生听一听,缺乏引导学生对音乐要素进行分析和理解的环节,导致学生难以真正感受音乐的魅力,无法充分发挥主观能动性。

(二) 对学生个性发展关注不足

每个学生在音乐学习方面都具有不同的兴趣和天赋,但在实际教学中,一些教师未能充分关注学生的个性差异。教学内容和要求往往“一刀切”,没有为学生提供个性化的学习机会和发展空间。例如,在音乐创作活动中,可能没有考虑到学生的不同创意和想法,而是按照统一的标准进行评价,这在一定程度上抑制了学生创造力和表现力的发挥。

（三）教学资源有限

部分学校由于教学资源有限，在音乐教学设备、教材和师资等方面存在不足。例如，音乐教室缺乏专业的乐器和音响设备，无法为学生提供良好的音乐实践环境；音乐教材内容相对单一，缺乏多样性和创新性，难以满足学生多样化的学习需求；音乐教师数量不足或专业素养有待提高，导致教学质量难以保证。这些因素都在一定程度上影响了学生创造力和表现力的培养。

三、小学音乐教学中学生创造力和表现力培养路径

（一）创新教学方法，激发学生兴趣

1. 情境教学法

情境教学法宛如一座桥梁，跨越了抽象音乐知识与学生具象感知之间的鸿沟。在小学音乐教学里，教师依据音乐作品丰富多元的内容与风格，匠心独运地创设与之适配的教学情境，为学生营造出一个沉浸式的音乐世界。在此情境中，学生能如鱼得水般感受音乐的灵动韵律，深刻理解音乐所蕴含的情感与内涵，进而充分激发自身的创造力和表现力。

以教授经典歌曲《小红帽》为例，教师可充分利用教室空间，精心布置一个逼真的森林场景。用绿色的卡纸剪出茂密的树叶形状，错落有致地粘贴在教室四周，营造出森林的繁茂氛围；放置一些形态各异的毛绒玩具小动物，增添森林的生机；再设置一条蜿蜒曲折的“小路”，模拟小红帽的行程路线。随后，鼓励学生踊跃参与角色表演，有的学生化身勇敢善良的小红帽，提着装满点心的小篮子，迈着轻快的步伐，用清脆甜美的嗓音演唱歌曲；有的学生则扮演狡猾凶狠的大灰狼，通过夸张的动作和表情，生动演绎出大灰狼的形象。在整个表演过程中，学生全身心投入，他们不仅能更加真切地体会到小红帽在森林中遇到大灰狼时的紧张与勇敢，深刻领悟歌曲所表达的情感，而且还拥有了广阔的自由发挥和创造空间。例如，学生可以根据自己对角色的理解，为小红帽或大灰狼设计独特的台词、动作，甚至对歌曲的节奏和旋律进行一些个性化的演绎，使表演更具特色和创意。

2. 启发式教学法

在音乐教学的旅程中，教师巧妙运用启发式教学法，如同点亮一盏明灯，为学生照亮探索音乐奥秘的道路。教师通过精心设计提问、循循善诱地引导等方式，不断激发学生的思维火花，点燃他们创新思维的熊熊烈火。

当师生共同沉浸于欣赏交响乐作品这一美妙时刻时，教师适时抛出问题：“你从这段气势磅礴的音乐中听到了

什么？又感受到了怎样的情绪呢？是激昂奋进，还是宁静舒缓，亦或是神秘深邃？”此问题犹如一颗投入平静湖面的石子，激起学生思维的层层涟漪，促使他们专注聆听音乐，自主思考并大胆表达内心的感受。有的学生可能会说：“我听到了激昂的鼓点，仿佛是千军万马在奔腾，让我感受到一种勇往直前、无所畏惧的力量。”还有的学生或许会分享：“那悠扬的小提琴旋律，宛如山间清澈的溪流，缓缓流淌，使我内心充满了宁静与祥和。”在学生各抒己见后，教师进一步追问：“你觉得如果让你来创作这段音乐，你会加入哪些元素来展现你心中的独特情感与画面呢？是加入灵动的长笛音符，模拟鸟儿的欢唱，还是融入低沉的大提琴音色，增添几分深沉与厚重？”这样的启发式提问，如同为学生打开了一扇创意之门，引领他们突破常规思维的束缚，充分发挥丰富的想象力和创造力，深入探索音乐创作的无限可能，在脑海中构思出属于自己的独特音乐作品，培养其音乐创作的灵感与能力。

（二）开展多样化音乐活动，提供实践平台

1. 音乐创作活动

组织学生积极参与音乐创作活动，宛如为他们搭建了一座展示创意与才华的绚丽舞台。在活动中，学生可以尽情发挥天马行空的想象力，将内心深处的情感与想法融入到音乐创作之中。教师可先为学生提供一些简单而富有启发性的音乐素材，如一段欢快的节奏、几个优美的音符，或者一些具有特色的民族音乐片段等，同时给予学生必要的创作指导，如讲解音乐创作的基本要素、旋律的构成方法、节奏的变化技巧等。

在学生学习了—首关于春天的歌曲后，教师可引导学生以春天为主题，创编一段崭新的歌词或旋律。此时，学生们的思维如同被点燃的烟花，绚烂绽放。有的学生紧扣春天万物复苏的特点，用充满生机的语言创作出新的歌词：“春天来啦花儿开，蝴蝶蜜蜂飞过来，小草探头把腰摆，鸟儿欢唱乐开怀。”并尝试用轻快跳跃的音符为其谱曲，展现春天的活泼与灵动；有的学生则从自己在春天的独特经历出发，创作出一段旋律，用舒缓的节奏和优美的音符表达对春天的喜爱与眷恋之情。创作完成后，组织学生互相分享和展示作品，在这个过程中，学生不仅能够增强自信心，还能从他人的作品中汲取灵感，进一步提升自己的创造力和表现力。

2. 音乐表演活动

举办各类精彩纷呈的音乐表演活动，如充满活力的班级音乐会、竞争激烈的校园歌唱比赛等，恰似为学生

开辟了一片展示自我的广阔天地。在这些表演活动中,学生需要全身心投入,认真准备每一个表演细节。他们会深入剖析音乐作品的内涵,反复揣摩每一个音符、每一段旋律所传达的情感,力求通过自己的表演将作品诠释得淋漓尽致,这一过程极大地提高了学生的音乐表现力。

同时,许多音乐表演活动需要学生相互协作,如气势恢宏的合唱、和谐美妙的合奏等。在合唱中,学生们需要协调各自的音色、音量和节奏,相互配合,共同营造出和谐统一的整体效果;在合奏中,不同乐器的演奏者要密切关注彼此,精准把握演奏的时机和力度,通过默契的协作展现出音乐的丰富层次与魅力。

(三) 引导学生自主探究,培养创新思维

1. 鼓励学生自主学习

在小学音乐教学中,教师积极引导学生会自主学习,这对于培养学生独立思考和解决问题的能力具有至关重要的意义。当面对一首新的音乐作品时,教师可先让学生自主聆听,鼓励他们闭上眼睛,静下心来,全身心感受音乐的节奏、旋律、和声等元素,尝试独立分析作品的特点。学生在聆听过程中,可能会发现作品中节奏的强弱变化,如有的部分节奏紧凑,给人一种紧张激动的感觉;有的部分节奏舒缓,营造出宁静祥和的氛围。他们还会关注旋律的起伏走向,是上扬的旋律带来欢快积极的情绪,还是下行的旋律传递出忧伤深沉的情感。

2. 引导学生进行音乐探究

教师精心设置一些具有启发性的问题,如同为学生铺设了一条探索音乐世界的神秘小径,引导学生踏上音乐探究的奇妙之旅。在学习不同民族的音乐时,教师提问:“为什么不同民族的音乐风格会呈现出如此巨大的差异呢?是因为地理环境的影响,还是文化传统的不同,亦或是其他因素在起作用?”这个问题激发了学生强烈的好奇心和求知欲,促使他们积极主动地通过查阅丰富的音乐资料、采访专业的音乐人士或民间艺人等多种方式进行深入探究。

(四) 注重评价反馈,增强学生信心

1. 多元化评价方式

采用多元化的评价方式,是全面、客观评价学生创造力和表现力的关键所在。在小学音乐教学评价中,评价主体不应仅仅局限于教师,还应充分发挥学生自身和同学的作用。在音乐创作活动中,教师从创意独特性、技巧运用熟练度、情感表达真挚度等多个维度对学生的作品进行评价。对于创意新颖、能够突破传统思维的作

品,教师给予高度赞扬,肯定学生大胆创新的精神;对于技巧运用娴熟、展现出扎实音乐基础的作品,教师详细指出优点并鼓励学生继续提升;对于情感表达细腻、能够引起听众强烈共鸣的作品,教师强调情感在音乐创作中的重要性,鼓励学生保持这份对音乐的真挚情感。

2. 及时给予鼓励和肯定

在小学音乐教学过程中,教师敏锐地捕捉学生的闪光点,及时给予鼓励和肯定,犹如在学生心中种下一颗颗自信的种子。对于学生在创造力和表现力方面哪怕是极其微小的进步,教师都应给予充分关注和赞扬。当学生在音乐表演中展现出独特的情感表达时,教师真诚地称赞:“你的表演太有感染力了!从你的歌声中,我们仿佛身临其境,深刻感受到了这首歌曲所蕴含的情感,你将角色演绎得栩栩如生,做得太棒了!”这样真挚而具体的鼓励,能够让学生真切感受到自己的努力得到了认可,从而增强自信心,激发他们继续努力提升自己的动力。

结语

总而言之,在小学音乐教学中,培养学生的创造力和表现力是一项长期而艰巨的任务。通过创新教学方法、开展多样化音乐活动、引导学生自主探究以及注重评价反馈等一系列培养路径的实施,能够有效激发学生的音乐兴趣,提高学生的创造力和表现力,促进学生的全面发展。同时,小学音乐教师要不断提升自身的专业素养,关注学生的个性差异,为学生提供更加优质的音乐教育,让音乐成为学生成长道路上的美好陪伴,助力学生在音乐的海洋中自由翱翔,绽放出独特的光彩。

参考文献

- [1] 谢秀莹.小学音乐活动中音乐创造力的提升策略[J].北方音乐.2022,(4).
- [2] 周也然.小学音乐课堂中学生表现力的有效挖掘[J].教育界.2022,(29).
- [3] 武京燕.新课改背景下如何培养小学生的音乐表现力[J].天天爱科学(教学研究).2022,(8).116-118.
- [4] 郎北.浅论小学生音乐艺术创造力的培养途径[J].当代教研论丛.2022,(3).131-131.
- [5] 刘菲菲.小学音乐教学中学生核心素养培养有效路径探究——以常州市G区H中学为例[J].民族音乐.2024,(3).