

中小学音乐教学中学生创造性思维培养的策略与案例研究

梁利丝

郑州市第七中学 450003

【摘要】：创造性思维是学生核心素养的关键组成部分，音乐教育以其独特的审美性、情感性与实践性，成为培养学生创造性思维的重要途径。本研究旨在探讨中小学音乐教学中培养学生创造性思维的有效策略与实践案例。通过文献分析，首先厘清了音乐创造性思维的内涵与理论基础，进而分析了当前中小学音乐教学在创造力培养方面面临的挑战，如教学方法传统、评价体系单一等。在此基础上，本文系统性地提出了四类核心培养策略：革新教学理念与方法、创设开放包容的教学环境、设计多元梯度的创造性活动、以及实施发展性教学评价。研究结合具体案例，对“探索与即兴”、“创作与表现”、“融合与拓展”三类教学活动进行了深入剖析，验证了策略的可行性。最后，文章总结了音乐教学培养学生创造性思维的机制，并对未来研究方向进行了展望，以期为一线音乐教育工作者提供理论参考与实践借鉴。

【关键词】：中小学音乐教学；创造性思维；教学策略；案例研究；核心素养

引言

在知识与创新驱动发展的时代背景下，培养具有创新精神和实践能力的人才是教育的重要使命。创造性思维作为创新能力的核心，指个体产生新颖、独特且有价值的观念或产品的心智过程。中小学阶段是学生思维模式与创造力发展的关键期，在此阶段进行系统的创造性思维培养至关重要。

音乐教育是美育的重要组成部分，它不仅承载着传授知识技能、提升审美情趣的功能，更因其学科特性——强调感知、想象、表达与创造——而成为滋养学生创造性思维的沃土。音乐艺术本身的不确定性、非语义性和情感表现性，为学生的发散思维、形象思维和直觉思维提供了广阔的驰骋空间。我国《义务教育音乐课程标准（2011年版）》明确将“创造”列为音乐课程内容的四大领域之一，强调通过探索音响与音乐、即兴编创、创作实践等活动，培养学生表现音乐和创造音乐的兴趣与能力。这在音乐教学中落实创造性思维培养提供了明确的政策指引。

然而，在实际教学层面，传统音乐课堂中“重技能传授、轻创意激发”，“重结果统一、轻过程探索”的现象依然存在，制约了学生创造力的自由生长。因此，如何将课程标准的理念转化为行之有效的课堂实践，探索出一套系统、科学且可操作的培养策略，成为当前音乐教育研究与实践亟待解决的课题。

本研究基于文献分析与案例研究，旨在深入探讨中小学音乐教学中培养学生创造性思维的理论依据、现实困境、实施策略及具体应用，以期深化音乐教学改革、有效提升学生创新素养提供参考。

一、音乐创造性思维的理论内涵与教学依据

（一）音乐创造性思维的内涵与特征

音乐创造性思维是指在音乐学习与实践活动过程中，个体运用已有的音乐知识和经验，通过独特的想象、联想、组合与建构，产生新颖、恰当的音乐观念、表现方式或作品的心理过程。它并非局限于作曲家的专业创作，而是贯穿于学生感知、表现、创造音乐的所有环节。

其特征主要体现在：1. 形象性与直觉性：音乐是听觉艺术，创造性思维常伴随着丰富的听觉意象和直接的情感体验。2. 发散性与聚合性：围绕一个音乐主题或问题，能产生多种联想和解决方案（发散），并能从中选择、优化、整合出最佳方案（聚合）。3. 情感性与表现性：思维的驱动与成果均与情感表达密切相关。4. 实践性与过程性：必须在歌唱、演奏、编创等具体音乐实践中得以体现和发展，且重视创意产生的过程而非仅关注最终作品。

（二）音乐教学培养创造性思维的理论基础

音乐教学培养学生创造性思维拥有坚实的理论支撑。首先，建构主义学习理论认为学习是学习者主动建构意义的过程。在音乐创造活动中，学生不是被动接受固定的知识，而是主动探索音响、组合音乐元素、表达个人理解，从而建构属于自己的音乐意义，这一过程本身就是创造性的。其次，多元智能理论将音乐智能列为人的重要智能之一。发展音乐智能，特别是其中的创作能力，能有效促进个体整体创造性潜能的发展。最后，人本主义教育思想强调以学生为中心，尊重学生的个性与情感。创造性音乐教学正是要营造安全、支持的环境，鼓励学生大胆表现自我，

释放创造天性。

从学科教学角度看,音乐教学中的“创造”领域通常涵盖三个层次:探索音响与音乐(发现与模仿)、即兴编创(即时反应与表达)、创作实践(有计划的构思与呈现)。这三个层次由浅入深,共同构成了培养学生音乐创造性思维的完整路径。

二、 中小学音乐创造性思维培养的现状与挑战

尽管理念上受到重视,但中小学音乐教学在创造性思维培养的实际操作中仍面临诸多挑战。通过对相关研究与教学现状的分析,可概括为以下几点:

教学观念与方法滞后:部分课堂仍延续“教师示范—学生模仿”的传统模式,强调演唱、演奏技巧的准确性与统一性,忽视了学生个性化的音乐感受与创造表达。这种“师徒式”的教学方式与创造性思维的培养目标相悖。

教学内容与活动设计单一:创造性活动往往被简化为孤立的“创编环节”,未能有机融入常态化的欣赏、表现等教学之中。活动形式也可能局限于简单的节奏模仿或歌词替换,缺乏梯度性和挑战性,难以持续激发学生的创造热情。

教学评价导向偏差:评价多集中于最终呈现的作品是否“正确”或“优美”,而对学生在创造过程中表现出的想象力、尝试的勇气、解决问题的独特思路等过程性品质关注不足。这种结果导向的评价抑制了学生冒险和试错的意愿,而试错是创造性思维发展中不可或缺的一环。

教师专业素养有待提升:许多音乐教师自身在求学阶段缺乏系统的创造性音乐学习经历,对如何设计、引导和评价创造性音乐活动感到困惑,亟需相应的教学策略支持与专业发展培训。

这些挑战表明,培养学生的创造性思维不能仅靠零散的活动,而需要一套从理念到方法、从设计到评价的系统性策略。

三、 中小学音乐教学中创造性思维的培养策略

基于上述理论与现状分析,本文提出以下四维一体的系统性培养策略。

(一) 革新教学理念与模式:从“传授者”到“facilitator”

教师角色应从知识的权威传授者转变为学生音乐探索的引导者、合作者和促进者(facilitator)。教学方法上,

应大力倡导启发式、探究式、项目式学习。例如,在欣赏乐曲时,不直接告知音乐表现的内容,而是通过提问“这段音乐让你想到了什么画面?”“可以用什么动作来表现这种节奏感?”,引导学生主动联想和表达。借鉴奥尔夫、达尔克罗兹等现代音乐教学法,强调“原本性”和“体态律动”,让学生在游戏、律动和即兴中自然生发音乐创意。

(二) 创设开放包容的教学环境:营造心理安全区

创造性思维只有在心理安全、氛围宽松的环境中才能自由迸发。教师应:1. 鼓励冒险与试错:明确告知学生,在创造性活动中没有“唯一正确答案”,任何大胆的尝试都值得尊重。对“不完美”的创意给予肯定性反馈。2. 建立民主的师生关系:教师以平等一员参与学生的创编活动,如共同为故事配乐,示范如何接纳他人意见。3. 提供丰富的材料支持:除了常规乐器,提供生活中各种可发声物品(如纸杯、钥匙、水瓶),以及图形谱、数字谱等低门槛的记录工具,降低创作的技术障碍,拓宽思维的物质边界。

(三) 设计多元梯度的创造性活动:搭建思维脚手架

创造性活动设计应遵循由易到难、由模仿到创新的原则,形成梯度序列。

基础层:感知与模仿性创造。引导学生探索人声、物体、乐器的不同音色,模仿自然界或生活中的声音,并尝试用简单的节奏型或音高进行组合。这是创造的基础。

进阶层:即兴与改编性创造。这是培养创造性思维的核心环节。包括:即兴节奏问答、旋律接龙;为熟悉的歌曲改编部分歌词、创编表演动作或简单的伴奏音型;运用给定的音乐素材(如几个节奏卡片或音符)进行短小旋律或节奏型的编创。

高阶层:整合与项目化创造。以小组合作形式,完成综合性更强的创作任务。例如,为一个寓言故事配乐并表演,围绕一个主题(如“四季”),创作一套包含歌唱、律动、乐器演奏的微型音乐剧;利用音乐软件编创一段电子音乐等。

(四) 实施发展性教学评价:关注过程与成长

评价应贯穿创造性活动的始终,并服务于学生思维的成长。

过程性评价为主:使用观察记录、学习日志、创意草图、音频视频等方式,记录学生在活动中的参与度、想象力表现、合作情况、解决问题的策略等过程性表现。

评价标准多元化:不仅评价最终作品的完成度与艺术性,更要将“创意的新颖性”、“表达的独特性”、“思考的深度”、“改进的历程”等纳入评价指标。

评价主体多元化：引入学生自评与互评。通过“创意分享会”等形式，让学生阐述自己的创作思路，并相互提问、建议。这既能促进元认知发展，也能在交流中碰撞出新火花。

四、培养创造性思维的音乐教学案例研究

以下结合具体教学案例，阐述上述策略的应用。

案例一：小学中年级《有趣的节奏》——探索与即兴

教学目标：学生能探索不同材料的音色，并即兴组合成简单的节奏故事。

策略应用：

环境与材料：教师准备沙子、豆子、报纸、金属勺等多种日常物品，创设“声音实验室”。

活动设计（梯度）：

自由探索：每种物品能发出几种声音？（摩擦、摇晃、敲击）

模仿创造：用这些声音模仿“雨滴落下”、“火车进站”。

即兴编创：小组合作，用至少三种声音，编创一个包含“开端-发展-结尾”的微型节奏故事，如“清晨的森林”。

教师角色：巡视各组，通过提问引导（“怎样表现越来越远的脚步声？”），而非直接示范。

评价：小组展示时，其他学生闭眼聆听，猜测故事内容。评价重点在于声音选择的创意性和叙事逻辑的清晰度。

案例价值：此案例通过低门槛的材料和游戏化的任务，有效激发了学生的探索欲和即兴表达能力，是培养发散思维和联想思维的典型实践。

案例二：初中《青春舞曲》改编——创作与表现

教学目标：学生能运用改编手法，为歌曲《青春舞曲》创编新的演唱版本。

策略应用：

教学起点：在学唱原曲后，分析其旋律、节奏、结构特点。

创作引导（提供选择脚手架）：

A. 节奏改编：将部分乐句改为切分节奏或附点节奏。

B. 演唱形式改编：设计轮唱、加入说唱段或呼应式对唱。

C. 伴奏编配：使用课堂乐器（如竖笛、口风琴、打击乐）设计前奏、间奏或伴奏音型。

活动组织：学生分组，任选以上一至两种方式进行改编创作，并排练展示。

评价：举办“新编《青春舞曲》发布会”。评价标准包括改编点的创意、音乐表现力以及小组合作效率。教师点评时，着重分析各组改编方案的独特之处及其音乐效果。

案例价值：该案例在现有作品基础上进行二度创作，既降低了独立创作的难度，又深度训练了学生的音乐分析、重组和表现能力，是培养聚合思维与审美判断力的有效途径。

五、小结

本研究通过对中小学音乐教学中学生创造性思维培养的策略与案例进行探讨，音乐学科在培养学生创造性思维方面具有不可替代的独特价值。其过程融合了感知、想象、情感、实践与协作，能够全方位地激活和训练学生的创造性心理品质。案例研究表明，从低年级的声音探索、即兴游戏，到高年级的作品改编、跨学科项目，创造性思维的培养可以贯穿整个中小学音乐教育序列，并呈现出螺旋上升的形态。成功的教学案例均体现了以学生为中心、鼓励探究与表达的共同特征。

总之，在音乐教学中培育创造性思维，不仅是落实国家美育方针与核心素养要求的具体行动，更是赋予学生面向未来的一种关键能力。这需要广大音乐教育工作者持续地进行理论学习和实践反思，共同将音乐课堂建设为生机勃勃的创意孵化器。

参考文献

- [1] 韩静. 浅谈具象化教学策略在中小学音乐课程中的运用 [J]. 试题与研究, 2024, (26): 153-155.
- [2] 皮雯, 卢爱华, 郝艺, 等. 中小学音乐教学创编环节的有效性研究 [C]//2019年教育创新发展研究大会论文集. 2019: 46-46.
- [3] 柴春琳. 新课标背景下人音版初中音乐即兴编创教学研究 [D]. 浙江: 浙江师范大学, 2022.
- [4] 路钦旭. 初中音乐欣赏教学中学生创造性思维的培养研究——以河南师范大学附属中学为例 [D]. 河南: 河南师范大学, 2023.
- [5] 闫文怡. 奥尔夫音乐教学法应用在小学高年级音乐创造领域的实验研究 [D]. 甘肃: 西北师范大学, 2020.