

课堂互动体验提升高中生音乐感知能力探究

李丹

湖北省天门中学

摘要：高中音乐课堂的互动体验活动可以及时调动学生的听觉和动作反应。教师组织学生进行节奏模仿、旋律接龙或者分组创编等活动，使学生在实际操作中体会音乐要素的变化。学生在互动中需要集中注意力去听同伴的表现，进而调整自己的状态，即时反馈的过程加强了学生对音高、节奏、力度的辨别能力，打破了被动听讲的模式，自然而然地提高了学生的整体音乐感知能力。

关键词：课堂互动体验；高中生音乐；提升感知能力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2026.01.398

引言

音乐感知能力的培养不能缺少学生对声音的创造和组织实践。在高中音乐课中，教师设计即兴合奏、声部配合、音乐游戏等活动，让学生在实践中体会音乐结构和情感表达。学生在互动中需要听别人说话、协调动作，多感官共同参与体验使抽象的音乐知识变得具体起来，渐渐地养成对音乐细节的关注。

一、课堂互动体验提升高中生音乐感知能力概述

（一）音乐感知能力内涵

音乐感知能力指的是人们对于音乐音响和结构要素的接受、分辨、领会的能力，是听觉对音高、音强、音色、节奏、旋律、和声等基本元素的敏感程度，也是对这些基本元素在时间上组合、变化的整体把握。高中生处在认知发展的关键期，他们的音乐感知能力不单是辨别不同乐器音色的差别或者把握节拍强弱的规律，更重要的是对音乐的情绪、风格以及内在逻辑有直觉性的体会。该种能力要靠反复的听觉训练和身体参与才能慢慢形成，不能单靠知识讲解。学生在课堂上通过听、模仿、律动、合作等方式感受音乐作品的结构层次及情感，对音乐作品的细节有更深刻的认识。音乐感知能力的提高可以为学生打下审美判断的基础，在欣赏、表演过程中学生可以主动地去发现音乐要素的变化，并做出相应的反应^[1]。

（二）课堂互动体验定义

课堂互动体验就是指在音乐教学过程中，教师与学生之间、学生与学生之间以语言、动作、声音等各种方式所进行的双向或多向交流活动，学生在其中亲身参与到音乐实践中并得到直接的感受。互动体验重视学生的主体性，教师需要设计具体的、可以操作的活动环节，如节奏拍击、旋律接唱、即兴合奏、分组创编等，让学生在活动中学习，在玩中学。与传统的单向讲授不同，课堂互动体验更重视即时反馈、合作配合，学生在互动过程中要根据同伴的表现调整自己，才能达到对音乐要素感性认识的目的。它不只是听觉上的刺激，还有视觉、动觉、触觉等多感官的联动，比如用身体律动来体

会节拍，用手势指挥去体会力度的变化。课堂互动体验的关键之处在于把抽象的音乐知识转变为可以被感知、可以操作的活动，在自然状态下让学生积累起音乐的经验，从而达到提高音乐感知能力的目的^[2]。

二、基于课堂互动体验提升高中生音乐感知能力的教学方法

（一）情境创设教学

情境创设教学依靠音乐作品所对应的内容背景，给学生营造出与作品的情绪气质相适应的课堂氛围，摒弃生硬地抛出知识点引导学生死记硬背的模式，用平缓的语言铺垫、温和的状态引导，把学生从日常喧闹的思绪中慢慢带入安静的聆听状态，唤醒学生生活中积累的相似情绪体验，使抽象的音乐表达和学生已有的生活感知产生联系。学生在适应情境时，会自然而然地摆脱对音乐学习的疏离感，积极调动听觉和身体感受去捕捉作品细节的变化，不需要刻意提醒就可以感受到不同的音色、力度所引起的情绪变化，从而逐渐养成音乐共情能力和沉浸式的聆听习惯，从根本上提高音乐感知的主动性。以人教版高中音乐鉴赏“音乐与人生”课程教学为例，在教师引导下，学生闭眼想象草原场景，播放《草原放牧》音频并配合肢体动作引导，听完之后自由分享感知，自然把握旋律节奏与情绪表达的对应关系，达成感知训练的目标^[3]。

（二）小组合作学习

小组合作学习冲破单人聆听感知的束缚，使不同听觉敏感度、不同兴趣方向的学生合作，在共同完成互动任务时，互相分享各自察觉到的音乐细节，补充同伴所忽略的部分，在交流讨论中塑造更为全面的音乐感知架构。学生在小组中完成分声部哼唱、节奏拍击、作品拆解等任务时，会主动调节自己的音高、速度来适应同伴的表现，这个过程会迫使学生集中注意力去捕捉同伴发出的音乐信号，反复对照校准自身判断，在协作互动中逐渐加强对于音准节奏的掌控能力，并且从多个角度去认识同一个作品，从而扩大音乐感知的范围。以人教版高中音乐鉴赏“高亢的西北腔”课程教学为例，教师把

学生分成不同的感知任务组,听完三首民歌后各组讨论分享,内容互相补充后学生可以自行归纳出西北民歌的风格特点,在模拟演唱互动的过程中准确把握其高亢舒展的特点,把知识点自然而然地转化为直观的听觉经验。

(三) 多媒体辅助教学

多媒体辅助教学把原来只能用单一的听觉通道来接收的音乐信息,变成声画结合的各种呈现形式,把抽象的旋律线条、节奏节拍、音色差别变成可视化的动态内容,使学生在听到听觉信号的同时,也能得到相应的视觉反馈,解决单纯依靠听觉聆听容易忽略细节的问题,还可以补充音乐作品对应的有关人文影像、场景资料,让学生直观感受作品产生的背景环境,更深入地体会创作动机和主要表达内容,让学生从表层听辨向深层次理解迈进,切实加强音乐感知的深度。以人教高中音乐鉴赏“独特的民族风”为例,在教师播放不同民族民歌的时候同步投影出对应的民族生活场景和动态旋律线,旋律走高线条同步上浮、节奏密集线条同步跳动,学生一边看画面一边看线条,很快就能分辨出三类民歌的不同特点,抽象的民族音乐风格变得生动具体,感知门槛大幅度降低。

(四) 游戏化教学法

游戏化教学法把原本比较枯燥的音乐听辨训练、鉴赏活动变成有趣互动的环节,符合高中生的年龄特点,减轻了学生对音乐学习的抵触情绪。在明确的游戏规则指引之下,学生不需要带着完成任务的压力去参与音乐要素的辨别、记忆、反馈活动,在轻松的氛围中不断接受听觉刺激,自然而然地提高对音高的敏感度。游戏化互动过程中,学生的注意力会被趣味性牢牢吸引,不需要教师不断的提醒,就可以全身心地投入到音乐的内容中去,在同伴的互动反馈中慢慢纠正自己的听辨错误,在不知不觉中完成感知训练,并且大大提高了音乐课堂的活跃度。以人教高中音乐鉴赏“鼓乐铿锵”为例,在教师设计节奏接力、音色匹配小游戏之后播放《锦鸡出山》的打击乐片段,学生就会依次完成节奏的接续与音色的模仿,进而准确辨别出音色的不同之处,也能记清楚节奏的特点,根本不会产生记忆上的压力。

三、课堂互动体验提升高中生音乐感知能力的实践策略

(一) 互动式课程设计

互动式课程设计要依据教学目的与学生认知特性,把音乐知识嵌入层层相连的互动环节当中,让学生经由活动去自主学习各个方面的音乐要素;课程设计应依照由浅入深的准则,先做节奏模仿这样的浅层内容,再进行旋律创造及和声协调这类较深层的安排。在教授新作品的时候,老师会带领学生首先用手拍、脚跺的方式来感受基本节拍,之后分成若干小组分别用不同种类的打击乐器来演奏不同的节奏型,最终再加进旋律哼唱,每

一步都设有明确的互动任务,并留有即兴发挥的空间,让学生自由地表达自己,老师事先准备好所有活动所需的材料以及示范音频,依照学生的实际表现来进行即时的调整,维持整体活动中较高的集中度,在合作实践中一直保持着高度的关注,反复体验音高、节奏、力度这些方面,使得音乐学习显得更具有生命力^[4]。

(二) 音乐作品赏析互动

音乐作品赏析互动指的是学生在聆听音乐作品的时候,利用肢体动作、语言描述、图形记录等方式参与到分析当中,从而加深对作品结构和情感的理解。教师可以选择节奏、旋律特征明显的乐曲,在播放之前明确具体的聆听任务,如用手势标出乐句的起止、用身体摆动来感受速度的变化。聆听过程中可组织学生分组角色扮演,一组用拍击表现打击乐声部,一组用哼唱还原旋律线条,通过多声部配合还原作品层次;赏析环节搭配视觉辅助,引导学生根据音乐绘制旋律走向、情绪变化曲线并开展小组交流,教师同步引导学生关注力度、音区、音色等要素变化,让学生从被动听众转为主动探索者,更敏锐捕捉音乐细节,提升作品整体感知能力,积累丰富的听觉经验。

(三) 音乐创作互动实践

音乐创作互动实践是引导学生在小组合作或者独立尝试中,用基本的音乐元素进行即兴或者定向创作,在创作的过程中加深对音乐内在规律的认识,教师可以给学生提供基础节奏型或者和弦进行作为创作的框架,学生在此基础上添加旋律或者歌词,最后与其他小组分享自己的创作成果。创作互动可以采取接龙的形式,比如一个学生拍出一段节奏短句,下一个学生接着拍出一段并加以扩展,从而构成一段完整的节奏段落,在旋律创作阶段引导学生使用五声音阶或者固定音列,按照排列组合的方式来产生不同的旋律走向,搭配节奏的变化形成完整乐句,创作时反复试听调节,小组分工合作完成从创作到演奏再到记录再到评价的全过程,成果展示之后接收同伴评价以及教师指导,直接认识音乐要素组合规则,加强对于音乐结构的敏锐度,也得到成就感来提高学习的意愿^[5]。

(四) 舞台表演互动活动

舞台表演互动活动是班级或者小组学生在音乐表演过程中加入观众参与、即兴合作等互动形式的表演活动,把表演变成集体的音乐感受。教师可以设计一些小型的课堂音乐会或展演活动,让学生轮流担任演奏者、指挥和观众,在音乐发生变化的时候做出相应的反应,强拍处鼓掌,弱拍处保持安静或者跟着旋律轻轻地哼唱。表演环节设置了即兴模块,在固定的曲目里加入了自由华彩段,由表演者根据现场氛围自由发挥,其他成员可以灵活地配合,所有的参与者都必须高度集中注意力去感受音乐走向,调整自己的状态;在反复排练的过程中,学生们不断地磨合速度、力度、呼吸之间的配

合,表演结束后组织学生进行复盘,总结出好的经验和不足之处,使学生把课堂上学到的知识应用到实际的体验当中,获得自信和学习的乐趣。

四、课堂互动体验提升高中生音乐感知能力的保障措施

(一) 师资队伍建设

师资队伍建设是保证课堂互动体验落地见效的基础性工作,学校要高度重视音乐教师专业发展和教学能力迭代提升,音乐教师要具备扎实的音乐理论基础和丰富的实践经验,能够熟练地使用各种教学方法和互动方式开展教学。学校要经常开展音乐教学专项培训、主题工作坊、优质课观摩等教师交流活动,学习最新的互动教学理念与操作案例,促进教师间的交流、借鉴,不断提高教师自身的音乐表现力,采用乐器演奏、人声示范等形式加强课堂互动的感染力,保证学校有足够的音乐教师,避免因为大班额跨年级教学而影响教师对每个学生的互动参与,同时邀请校外音乐专家、民间艺人进校指导拓宽教师视野,通过不断的交流与合作提升教师对高中生音乐感知能力的把握。

(二) 教学资源保障

教学资源保障是给课堂互动体验提供必要的物质条件和工具支撑的中心环节,涉及乐器设备、音响器材、多媒体课件、活动空间等各个方面。学校要配备足够数量的课堂打击乐器,包括沙锤、铃鼓、木鱼、响板等,使每一个学生都能够参与到互动活动中来。同时设置性能稳定的音响系统,保证音乐范例和伴奏音频能够清晰播放,搭配投影仪、电子白板等多媒体设备展示乐谱、图形谱和音乐动画,帮助学生更好地理解音乐结构。在创建互动环节时,要配备简易录音设备和音乐制作软件,学生可以录制自己的作品并回放分析。音乐教室可以调节桌椅的排列方式来满足学生围坐或者分组活动的需求。学校设立专门的音乐教学资源库,收藏符合高中学生的互动曲目、节奏训练以及创编范本,定时保养更新设备以保证正常运转。充足的互动教学资源可以减轻学生参加活动的难度,调动学生的参与热情,为音乐感受能力的提高提供扎实的物质支持。

(三) 教学评价体系

教学评价体系要以课堂互动体验为依托,对学生音乐感知能力提升的效果进行评价,坚持过程性评价和表现性评价相融合的原则,评价内容除了包含学生对音乐要素的识别和记忆能力之外,还把重点放在了学生在互动活动中所展现出的参与程度、合作水平以及创造性的成果上。教师可以通过观察记录学生在节奏模仿、旋律接龙、即兴创编等环节中反应速度和完成准确度,以及主动调整自身表现配合他人的意识,评价方式为课堂即时反馈、小组互评、学生自评、教师点评相结合,摒弃单一的纸笔测试,表演结束后引导学生填写反思表记录自身感知到的音乐变化及遇到的问题,教师同时建立学

生音乐成长档案,收集课堂活动中音视频、文字记录,定期分析学生感知能力的发展轨迹,评价结果主要用作优化教学策略,不用于排名比较,科学评价及时掌握互动实效,调整活动设计,使课堂互动更具针对性地提高高中生音乐感知能力^[6]。

(四) 课堂互动心理适配保障

高中生正处于青春期,自我意识强、自尊心强,普遍存在怯于当众演唱、害怕表演失误、不愿主动参与课堂展示等心理问题,严重影响了课堂互动活动的有序开展,因此需要有针对性地做好学情心理适配保障,根据高中生的心理特点来优化互动课堂生态。教师要抛弃严格的纠错课堂模式,营造一个包容、宽松、无评判的课堂互动环境,对于学生音准的偏差、节奏的失误等不能在全班同学面前进行批评,而应该采用私下指导、集体示范纠正的方法来保护学生的自信心。分层设计互动任务,让音乐基础较差的学生参与节奏拍打、聆听判断等低阶的互动活动,让音乐特长生参与到即兴创编、声部领唱等高阶任务当中去,使不同的学生在发展的过程中获得更好的机会。减少个人单独展示环节,减少大部分小组集体表演和全员同步互动环节,减轻学生的紧张心理,在集体活动中进行学习。立足于高中生的心理特点来优化课堂环境,可以消除学生参与的顾虑,调动全体学生的互动积极性,使学生全身心地投入到音乐体验中来,切实发挥互动教学对音乐感知能力的培养作用^[7]。

结语

课堂互动体验把音乐感知训练融入各种具体的活动之中,学生在参加节奏游戏、合奏练习、创编任务的过程中,听觉注意力得到不断的锻炼,教师用小组合作以及即时反馈的方式对学生辨别音高、节奏、力度的变化加以引导。以学生为主体的教学模式可以有效地提高学生对音乐元素的敏感度,为以后的学习和欣赏打下良好的基础。

参考文献

- [1] 吴涵琪.综合音乐感教学法培养高中生创造力的研究[D].闽南师范大学,2025.
- [2] 占玥.音乐教育对高中生心理健康的促进作用[D].西安音乐学院,2025.
- [3] 吴梦蝶.高中音乐信息化教学模式的探究——立足核心素养打造信息化高中音乐课堂[J].安徽教育科研,2024(30):65-67+8.
- [4] 田雅楠.普通高中音乐课堂中视唱练耳的教学方法分析与探究[D].东华理工大学,2024.
- [5] 邓敏.基于ARCS学习动机模型的高中音乐课堂教学实践研究[D].江西师范大学,2024.
- [6] 王蓉.高中音乐沉浸式教学的实践研究:以海口市A中学为例[D].海南师范大学,2024.
- [7] 任昊.浅析音乐治疗进入高中音乐课堂[J].大众文艺,2023(23):154-156.