

# 为用而学：实践性音乐教学法课程的范式转型 与路径探索

冯子旖<sup>1</sup>

（河北传媒学院，河北 石家庄 邮编 051430）

## 摘要：

作为连接音乐理论与教学实践的纽带，音乐教学法课程的教学成效直接关乎高校人才培养目标的实现。本文以“为用而学”为核心导向，探讨实践性音乐教学法课程的范式转型与路径探索，通过课程目标重构及内容重组、教学方法革新、考核方式改革等策略，显著提升教学成效，并进一步提出改进方向。最后，文章从学生个体成长的视角出发，阐释音乐教学法在内在驱动与人生发展中的回响与价值，彰显音乐教育的浪漫意蕴与实践生命力。

**关键词：**实践性音乐教学法；为用而学；课程改革；教育价值

## 1. 引言

随着我国美育事业的大力发展，音乐人才的培养质量提升愈加受到重视。音乐教学法课程承担着连接音乐教育理论与教学实践的关键职能，是培养学生从“会音乐”到“会教音乐”的关键转化环节。虽已有部分学校开始了音乐教学法课程改革的相关探索，但在地域、师资力量、学生能力参差不齐等条件限制下，目前仍存在课堂发展较为固化的现象，学生就业时实际教学能力薄弱成为了普遍痛点之一，教学经验的匮乏也让学生在面对突发情况时无所适从。因此，如何深度挖掘该课程和实际音乐教学之间的联系，充分发挥该课程对提升人才培养质量的作用成为了许多高校课程改革中的核心课题。

## 2. 范式重构与实践路径：“为用而学”导向的课程体系创新

“为用而学”理念强调以实际应用为导向，推动音乐教学法课程从传统知识传授型向实践能力培养型转变。我们围绕课程目标、教学内容、教学方法与考核方式四个维度对该课程进行了系统性的创新与探索。

### 2.1. 目标重构及内容重组：从了解到行动

“为用而学”的理念强调要从“知道什么”到“能做什么”，在此基础上音乐教学法课程的目标和内容围绕知识建构（基础）、素质塑造（核心）、能力培养（关键）三个层面进行。

在知识建构层面，学生需要理解新版义务教育阶段艺术课程标准和高中音乐课程标准，并将

---

作者简介：<sup>1</sup>冯子旖，河北传媒学院音乐学院教师，研究方向：音乐教育，邮箱：751781613@qq.com

理论要求与实际教学联系起来；了解中外音乐教育简史，通过比较不同地区和国家的音乐教育模式识别出共通的音乐教育规律和文化差异；把握儿童身心发展规律及音乐心理学的相关知识，并与具体的教学策略相结合。<sup>2</sup>

在素质塑造层面，注重对审美素养和文化理解的培养，这决定了未来音乐教师的教学品质及其学生的素质塑造；创新意识与思维也是重点之一，能帮助未来的音乐教师在面对不同实际情景时进行调适和研究；要在课堂中不断渗透课程思政、音乐教育理念等内容，这些关乎着未来音乐教师的身份认同和职业情怀。

在能力培养层面，纵向深入学习和横向对比世界知名音乐教学法（达尔克罗兹、柯达伊、奥尔夫、铃木、综合音乐感），总结出教学法的共性规律及个性特征，并在实际教学情境中恰到好处地选择和应用；注重对素材分析能力、教学设计与实施能力的培养，这些是音乐教师的核心专业能力，也是检验实践性音乐教学法课程实施效果的黄金法则。

## 2.2. 教学方法革新：学生作主体，实践成导向

为契合新时代美育核心素养的要求，该课程的教学方法进行了大幅革新——引入并融合翻转课堂、体验式音乐活动及教师亲历案例赋能法，将教学主体转为学生，将教学模式转为实践。

翻转课堂将学习的主动权和责任交还给学生，调动着参与度和积极性，培养着发现并研究问题的能力；体验式音乐活动以世界知名音乐教学法为基础，践行“以学生为中心”的教学观，不仅让学生从“记忆概念”变为身体力行的理解，同时还积累着未来可直接实施的活动案例，当学生亲身体验到教学法的优势和魅力，才能真正转为自己所用；教师亲历案例赋能法是指教师挖掘并分享自己在音乐教学研究中的真实经历，将这些案例进行拆分讲解并和学生共同讨论（笔者分别在中小学音乐课例、幼儿音乐教育、课外教学活动等部分穿插了自己亲自教学实践的视频案例及配套教学材料），这一方法展示着教师本人的心路历程，打破了师生间的壁垒，构建出平等和共情的学习氛围，可以极大程度激发学生的情感投入和自主动机，具有无可替代的说服力、真实度及感染力。

## 2.3. 考核方式变革：从理论笔试到知行合一

课程考核方式是音乐教学法课程改革的最终落脚点。我们彻底摒弃了笔试，代之以一项综合性的团队实践任务：学生以 5 人小组为单位，共同完成一个真实课堂的教学情景模拟：首先由教师确定教学素材，然后小组进行分析与教学设计，并完成教学所需的配套教案和 PPT，每位成员轮流扮演“教师”角色，其他成员扮演“学生”进行规定时长的教学实操。在此过程中其他成员需积极配合，模拟相应学段学生的认知水平和可能出现的课堂反应，尽量还原一个高度仿真的教

<sup>2</sup> 谢嘉幸,郁文武.音乐教育与教学法.高等教育出版社,2006 年.

学情境。

此考核方式的核心是通过多维度的实践任务来评价学生的综合素养，包括理论知识掌握、音乐分析能力、教师职业素养、教学设计与实操能力及合作反思能力，与课程目标重构及内容重组、教学方式的改革共同构建了实践性音乐教学法课程的新型评价体系。

### 3. 基于实践的教学成效与反思改进

以河北传媒学院为例，目前音乐教学法课程的探索在该院校已进行了一年多，在此期间笔者及冯子旒教师共教授了 19 个班级，总计 400 余人，所教学生专业涉及音乐表演（器乐、声乐、音乐剧）、音乐表演专接本（器乐、声乐）、艺术与科技（音乐制作、音乐传播）和流行音乐（流行器乐、流行演唱），通过教学实践、观察及与学生的深度访谈得出了以下教学成效与反思改进方向。

#### 3.1. 教学成效

##### 3.1.1. 课堂活跃度与互动性明显改善

相比于传统课堂，创新实践后的音乐教学法课堂散发着更多生机与活力。学生抬头率增加了，课堂参与度也提高了，虽不敢保证学生从开始上课到结束的每一分钟都保持非常积极的状态，但相比以往确实得到了明显改善。笔者在教学时将更多目光投射到学生身上，这种聆听与关注让学生更加愿意打开自己并参与课堂，以学生为中心的课堂文化让大家逐渐变得活跃，形成了良好的互动氛围。

##### 3.1.2. 教学实践能力及创新意识有效增强

从课程目标到教学内容，从教学方法到考核方式，整个课程体系的构建都是围绕着“为用而学”展开的。对课标的解读、学生心理特点的把握、世界知名音乐教学法的学习都成为了教学实操时最有力的工具，如用体态律动感受音乐韵律，用科尔文手势帮助视唱练习，又或是用身体打击乐编创小型音乐作品……学生在面对一个教学素材时能够进行分析、展开思考、尝试实践，并“灵光一闪”地提出创新想法。“为用而学”理念下的音乐教学法课程不再是纸上谈兵，而在真正帮助学生把所学内容落地于身体力行。

##### 3.1.3. 团队合作意识与能力大幅提升

该课程还有效增强了学生的合作意识与能力。笔者在学期初时便让同学们按照人数自由结组，以小组形式参与翻转课堂和课堂讨论，体验式音乐活动里充斥着许多结组的合作和交流机会，期末课程考核更是以小组为单位进行音乐教学实操和配套教学材料准备。此外，音乐本身就是非常适合培养合作精神的艺术形式，大家同唱一首歌，在排练中进行器乐合奏，在模课时分别扮演教师和学生来共同完成真实教学环境的还原……学生的合作意识与能力在这种师生共成长的氛围下

被潜移默化地滋养着，逐渐生长出和平与团结的枝芽。

### 3.2. 反思与改进

尽管该课程取得了一定的成效，但在实施过程中及未来发展上仍有许多问题有待优化。

#### 3.2.1. 实践方式可更多元化

未来可适当融入项目式学习、跨学科协作等来进一步丰富实践方式，比如让学生自主组建音乐工作坊，并确定性质和受众群体——是学校低龄段社团还是社区老年活动？根据受众的特点及需要设计音乐工作坊的活动内容和实施方式；或进行调查采访，发现身边与音乐教育相关的有趣故事和案例，定期在课堂中分享和讨论，尝试通过现象追寻共通规律；或结合戏剧、美术、语文等相关领域的元素，深度挖掘该领域与音乐的紧密联系，如美术线条与音乐旋律走向的同形同构、音乐节奏卡点与电影画面的同频转换等。

#### 3.2.2. 校地协同仍需深化

目前校地合作大多数还停留在听课或讲座等方式，笔者认为应继续深化校地协同，建立长期合作的教学实践基地，让学生真正走进中小学或幼儿园进行常态化的音乐教学实习<sup>3</sup>，如 3-4 人为一组负责一个班级的音乐课，每周至少 2-3 课时（可根据实习人数和基地班级数等实际情况进行合理调整和安排），同时请校方的音乐老师协同合作，帮助学生实施辅导、教研及汇报演出等常规教学工作，通过长期深入一线岗位让学生感受沉浸式的真实教学环境，从而有效地将课上所学理论知识与实际贯通。

#### 3.2.3. 分层与个性化指导有待加强

在课堂时间有限、教学任务繁重、班级人数太多等条件限制下，即便经常进行课堂讨论、活动点评及课下交流，教师对学生的指导仍无法精准覆盖到每一个人。后期可科学设置课堂沟通和展示的轮换制度，争取做到每位学生都能站上讲台，并参照学生对所学内容的掌握情况、实际教学能力及性格特点等实施动态分层，设置个性化的课程任务清单，以及增加一对一的反思指导环节，尽可能地做好分层与个性化指导，提升学生的学习体验和效果。

## 4. 音乐教学法课程价值的多维彰显——对学生个体发展的回响

### 4.1. 内在驱动：自主学习意愿的点燃器

在信息技术水平快速发展的大环境下，寥寥的抬头、零星的回应、星罗棋布的手机光亮，已然成为高校理论课堂中常见的现象之一，尤其在地方院校里更加普遍。深究其背后的原因，除却学生的综合素质确实与优秀院校的学生有较大差距外，师资力量水平也存在明显参差，部分学生内心还有着自卑和无助，他们不相信自己可以听懂复杂的理论知识，这都导致了课堂参与度和兴

<sup>3</sup> 谈新时代美育视域下高师音乐教学法课程改革.中国音乐教育,雍敦全,2021(11):5-11.

趣的缺失。

在此情况下，课程中教学方式的革新就起到了至关重要的作用。首先是翻转课堂的方式，学生自发地探索、讨论、共同研究音乐教育理念和教学方法，他们自己成为了受教育的主体而非被灌输的对象，避免了传统理论课堂中纯“接受”的学习状态，充分调动自己的主观能动性，从而最大程度地放大学习效果。

其次，体验式音乐活动的常态化融入也成为了学生在音乐教学法课上的“小期待”，有学生课下开玩笑讨论说“教法课上老师带我们跑步，不让我们闲着。”实际上是笔者通过钢琴指令、运用达尔克罗兹教学法的体态律动来帮助学生们体验节奏和节拍，感受那些他们平时习以为常却总停留在理论和数学层面认知的内容。身体的加入让学生感受到多感官协作、肌肉和动能的刺激，从而更深刻地激发其内在学习驱动力。

此外，教师亲历案例赋能法的加入也成为了吸引和增加课堂说服力的另一重要方式，笔者意外发现学生在面对教师亲历案例时的状态与在面对其他案例时是截然不同的，表现出了较大的学习兴趣和较好的持续跟进状态，课后与学生交谈时也得到了较为积极的反馈，他们认为通过讲解教师亲历案例能够增加教学内容的说服力和真实性，并感受到理论与实践的联系，从而更愿意去学习。

#### 4.2. 奠基未来：探索人生可能的支撑点

2021 年曾有学者对我国某省份重点综合类大学音乐表演专业的学生展开问卷调查，结果显示约半数学生在求职时就察觉自己在校期间的所学与用人单位的需求存在一定偏差；成功入职群体里有六成左右人的岗位与所学专业关联程度不高；此外，部分音乐表演学生的就业甚至超出了行业范畴。<sup>4</sup>在当今音乐就业市场并不景气、高校音乐专业人数扩招及毕业生就业期望值过高的大环境里，音乐毕业生依然存在就业难、就业慢的问题，在此背景下，该课程同时也成为了学生探索人生可能的一个支撑点。

河北传媒学院音乐学院的本科专业设置中并没有音乐教育专业，笔者教授的音乐教学法课程是面向以上全体音乐专业的学生开设的（不同的人才培养方案版本有所变化），这是与其他师范院校或音乐教育专业院校所不同的。换句话说，不论一个学生的专业是否与音乐教育直接相关，除必需课程外，学校尽所能地完善人才培养方案的课程设置，希望能给学生未来就业和人生创造更多可能性。从笔者后期与学生的沟通中也能印证这一点，许多人表示接触该课程前从未对音乐教育产生过了解和兴趣，而在学习后发现原来自己还可以有成为音乐教师、社区音乐工作者、甚至音乐教育产品研发者的选择，当然也有部分学生完成学习后依然没有从事音乐教育事业的打算，

<sup>4</sup> 综合类高校音乐表演专业的就业情况分析.音乐生活,王婕,2021,(02):40-42.

但不可否认的是，该课程的确给大部分学生带来了新的认识和人生可能。

“为用而学”理念所驱动的音乐教学法课程通过范式转型与路径探索，教学成效得以切实提升，其价值也最终彰显于学生个体生命的成长与回响之中。这不仅是一次教学改革的探索，更是对音乐教育本质的回归——让知识在运用中焕发生机，让技能在实践中沉淀为素养，最终奏响学习者生命内在的动人交响，余韵悠长。

## 参考文献

谢嘉幸，郁文武。音乐教育与教学法。高等教育出版社，2006 年。

雍敦全。谈新时代美育视域下高师音乐教学法课程改。中国音乐教育，2021(11):5-11。

王婕。综合类高校音乐表演专业的就业情况分。音乐生活，2021，(02):40-42。

## Learning for Application: Paradigm Transformation and Path Exploration of the Practical Music Pedagogy Course

Ziyi Feng

**Abstract:** As a link connecting music theory and teaching practice, the teaching effectiveness of the Music Pedagogy course is directly related to the achievement of talent cultivation goals in colleges and universities. Guided by the core principle of "learning for application", this paper explores the paradigm transformation and path exploration of the practical Music Pedagogy course. Through strategies such as the reconstruction of course objectives and reorganization of course content, the innovation of teaching methods, and the reform of assessment methods, the teaching effectiveness has been significantly improved, and further directions for improvement are proposed. Finally, from the perspective of students' individual growth, the paper explains the resonance and value of Music Pedagogy in terms of internal motivation and life development, highlighting the romantic implications and practical vitality of music education.

**Keywords:** Practical Music Pedagogy; Learning for Application; Curriculum Reform; Educational Value