

在民族歌剧教学中培育初中学生音乐核心素养

——以歌剧选段《扎红头绳》教学实践为例

株洲市二中枫溪学校初中部 袁思雨

摘要:《义务教育艺术课程标准(2022年版)》明确初中音乐教学需培育审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解四大核心素养。民族歌剧是落实这一要求的优质素材之一。本文以《扎红头绳》选段教学为例,以情境感知、作品赏析、唱段实践、舞台演绎、文化探究为主线,探讨核心素养融入教学各环节的路径,为初中音乐教学提供实践参考。

关键词:音乐核心素养;扎红头绳

笔者以湖南文艺出版社音乐教材八年级上册《扎红头绳》为课题,将核心素养培育融入教学各环节,力求让学生在掌握歌剧知识、体验表演乐趣的同时,实现音乐素养的全面提升。

一、情境感知:筑牢审美感知基础

初中学生多初次接触歌剧,较为陌生。笔者通过现场演绎《北风吹》,让学生直观感受歌剧以歌唱、表演等方式推进剧情的艺术特征。随后带领学生梳理剧情,分析喜儿的人物形象,探究旋律、节奏与情感的关联。情境体验使抽象的歌剧概念转化为可感的艺术体验,审美感知在沉浸式氛围中自然发生。

二、作品赏析:深化审美与文化理解

本环节以《扎红头绳》为载体,从艺术形式、人物刻画、创作背景三个维度展开。首先引导学生梳理声乐、器乐、表演、舞台美术的融合特点,明确歌剧的综合艺术特征;接着对比分析喜儿与杨白劳对唱在旋律、音色、伴奏乐器上的差异,理解音乐元素刻画人物性格与情绪的作用;最后通过短视频了解《白毛女》的创作背景,及其作为民族歌剧里程碑的艺术地位。本环节由浅入深,使学生既掌握歌剧的艺术表达,又建立作品与历史文化的联系,实现审美感知与文化理解的双重提升。

三、唱段实践:锤炼艺术表现素养

以《扎红头绳》经典对唱为素材,设计阶梯式实践。先弹奏伴奏,逐句教唱旋律,引导学生把握乐句结构与节奏韵律;再融入元音练声,夯实声乐基础;最后开展男女生分角色对唱,引导学生结合人物形象把握情感表达,让喜儿的欢快灵动与杨白劳的温柔宠溺在对唱中充分展现。从技能掌握到情感表达,艺术表现素养在实操中逐步巩固。

四、舞台演绎:激活创意实践潜能

以《扎红头绳》片段演绎为内容,设计合作式创意实践活动。先让学生观看经典舞台演绎视频,观察神态、动作、肢体语言等表演细节;再由教师示范经典动作与情绪表达,引导学生模仿学习;随后以小组为单位完成演唱、表演的分工与创意编排,鼓励学生自主设计舞台动作与神态表情;最后组织小组展示,并授予表现优秀的小组“金葵花奖”。本环节以演绎创作为核心,使创意思维与实践能力在自主编排中得以激活,创意实践素养在个性化表达中落地生根。

五、文化探究:厚植文化理解根基

课堂小结时,引导学生对比西方歌剧与中国民族歌剧的艺术特点,梳理《白毛女》对民族歌剧发展的奠基意义,深化文化认知。课后布置“与家人共赏民族歌剧并分享感悟”的实践作业,将教学延伸至家庭生活,让学生在亲子互动中感受民族歌剧的魅力。这一设计使学生从单一作品走向更广阔的民族歌剧文化探索,在理解作品艺术与文化价值的同时,树立民族文化传承

意识,使文化理解素养在深度探究中有效培育。

《扎红头绳》的教学实践让笔者深刻体会到,民族歌剧教学唯有以系统化的课程内容为主线,将核心素养培育融入每一个教学环节,才能让学生在掌握歌剧知识、提升音乐技能的同时,实现审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解的全面发展。民族歌剧是中华优秀传统文化的重要组成部分,深挖其素养培育价值,是初中音乐教学落实新课标要求的重要路径。谨以此文为同行提供借鉴,期待在民族歌剧教学的实践中与更多教师共探共进。

参考文献:

- [1] 赵慧. 声乐教学中民族歌剧的教学实践研究——以我国民族歌剧《白毛女》为例[J]. 艺术教育, 2024, (12): 37-42.
- [2] 王小冉. 初中“歌剧鉴赏”单元《白毛女》教学实践与研究[D]. 西北师范大学, 2024.
- [3] 赵雪何. 核心素养视域下初中音乐民族歌剧教学实践研究[D]. 广西师范大学, 2022.

人物

林铖 · 通讯员 刘凯文 侯江芸 · 以爱为炬, 筑梦成长

2023年9月,林铖接过祖

父手中的粉笔,亦承其志,同样站上了洞口县竹市镇秀丰初级中学的讲台,续写这份书香与热爱。

三年来,他始终坚守立德树人初心,以爱心浇灌成长,以责任守护梦想,带领班级奋勇争先,班级综合评价连续多年在全镇名列前茅,用平凡的坚守书写着不平凡的乡村教育故事。

作为班主任,林铖坚信教育是用爱唤醒爱。班里的小怡是农村留守儿童,性格内向孤僻。得知情况后,主动走进她的生活:通过家访及谈心谈话,发现她喜欢跳舞,便鼓励她在文艺汇演中站上了首秀的舞台,最终光荣得奖,数日后林铖接到了她亲手递上的一朵向日葵。他用陪伴驱散她的孤独,帮助她展现才华。

记得有一次,寄宿生小宇突发感冒发烧。林铖连忙带着他赶到诊所,守在他身边,直到输液结束。那一刻,小宇红着眼眶说:“老师,你就像我的亲人一样。”这份信任,让他更加坚定了育人的初心。在他的悉心引导下,小宇逐渐开朗起来,成绩稳步提升,最终成为班级里的进步之星。

林铖的光彩不仅仅闪耀在教室与课堂上,在个人修养方面同样璀璨夺目。他曾获县篮球优秀运动员、县书法比赛金奖、县师德征文一等奖等荣誉。

三年来,他始终以校为家,用坚守与付出诠释着教师的责任与担当。班级优异的综合成绩背后是全体学生的努力,更是对教育事业的赤诚。往后,他将继续以爱为炬,深耕教育一线,陪伴每一位学生向阳生长,用匠心浇灌桃李,用坚守书写教育华章。不负初心,不负传承。

AI技术赋能高中美术鉴赏教学与德育融合的实践研究

娄底市第四中学 李玮

摘要:针对传统高中美术鉴赏教学中德育渗透表面化、学生体验感不足等问题,本文聚焦AI技术在教学与德育融合中的应用,提出AI重构历史情境、多维解读作品、支持创意实践三大策略,结合教学案例,论证其强化德育沉浸感、深化内涵认知、促进感悟外化的实践效果。

关键词:AI技术;高中美术;德育
《普通高中美术课程标准(2017年版2025年修订)》明确要求高中美术课程落实立德树人根本任务,以美育育人,强化文化教育与爱国情感培育。但传统美术鉴赏教学存在明显局限:德育渗透多停留在浅层解读,学生难以感知作品精神内核;经典作品的历史文化背景难以直观呈现,德育目标落地效果不佳。生成式AI凭借情境重构、多维解读、创意实践等优势,可有效弥补传统教学短板,为美术鉴赏与德育深度融合提供新路径。

生成式人工智能以深度学习为核心技术,区别于传统机器学习,能自主从多维数据中挖掘信息,精准识别美术作品风格、文化元素,生成对应视觉图像,为美术教育提供技术支撑。在高中美术鉴赏与德育融合教学中,AI技术的应用效果显著,同时也需结合教学实际合理运用。

一、AI重构历史情境,强化德育沉浸感

美术作品的德育价值根植于其诞生的历史语境,传统教学仅靠文字、图片讲解,无法让学生直观感受作品精神。AI通过数字建模、场景还原等方式,重构作品历史背景,打造沉浸式教学体验,实现学生审美与道德认知的同步提升,破解德育表面化难题。

在湘美版高中美术“礼仪与教化”一课中,鉴赏汉代雕塑《立马》时,传统教学侧重技法与象征意义讲解,学生难以体会其承载的家国情怀。借助AI构建“汉代边疆军事生活”虚拟情境,学生通过VR设备沉浸式感受西汉边疆战争背景、军民生活,聆听霍去病“匈奴未灭,何以家为”的壮志宣言。虚拟场景与雕塑战马的造型相呼应,学生不仅理解了因材施教,更深刻感悟汉代将士的爱国气节,从被动接受转为主动感悟,课后超八成学生能精准阐述作品的德育内涵,效果远优于传统教学。

二、AI多维解读作品,深化德育认知度

美术作品的德育内涵具有多元性,传统教学以教师单一解读为主,限制学生独立思考能力。AI整合多学科资源、细化作品分析,提供多维解读视角,引导学生从艺术、历史、文化等层面挖掘德育内涵,培养学生审美判断与文化理解素养。

在“人间生活”一课鉴赏古元《减租会》与罗中立《父亲》时,AI多维解读、系统整合时代背景,让学生明晰公平正义、尊重劳动在不同时代的德育内核;通过细节放大、光影与纹理分析,直观展现农民争取权益的坚定与劳动的艰辛;同时呈现多元评论家观点,引导学生形成独立判断。学生不仅掌握艺术价值,更从多维度深化德育认知,部分学生还结合乡村振兴政策,解读新时代劳动精神,打破了单一教学认知,培养了批判性思维。教学中需引导学生结合现实延伸思考,让德育内涵贴合时代需求。

三、AI支持创意实践,实现德育感悟外化

美术鉴赏与德育融合的最终目标,是将道德认知转化为行为自觉。AI通过“名画二创”“风格迁移”等功能,降低创意实践门槛,构建“鉴赏一感悟一创作一践行”的教学闭环,让德育感悟落地为实践成果。

在“从传统到现代”一课中,以“责任与担当”为主题开展创意实践,学生借助AI分析达利《记忆的永恒》的艺术手法,学习创新思维;输入主题关键词后,AI生成创作草图,学生结合手绘优化完成作品,有的以环保为主题传递自然守护理念,有的以支教为主题体现教育担当。作品通过AI线上画廊展示,学生互评交流德育思考,让德育从课堂延伸至生活。

四、结语

AI技术有效破解了传统高中美术鉴赏教学中德育渗透难、体验浅、实践弱的痛点,契合美术课程核心素养培育与信息技术融合的要求。未来教学中,需进一步推动AI与美术教学深度融合,助力学生在审美中塑造健全人格,增强责任担当。

参考文献:

- [1] 姜倩. 人工智能与工艺美术设计融合[J]. 山东工艺美术学院学报, 2024(3): 82-87.
- [2] 曾腾腾. 人工智能技术与高中美术教育的深度融合[J]. 高考, 2025(13): 164-166.
- [3] 陈二平. 人工智能应用于高中美术教学的价值、路径与展望[J]. 教育与装备研究, 2025, 41(3): 54-58.
- [4] 蒋长林. 人工智能技术在高中美术教学中的实践运用[J]. 甘肃教育, 2025(14): 80-84.