

多元智能理论视域下的高中音乐情境教学策略研究

喻意 傅伊静

(星海音乐学院 510000)

[摘要]:当前高中音乐情境教学中与高中生所需的抽象思维训练存在脱节现象,现有策略对学生个体智能差异关注不够,情境设计缺乏针对性,难以满足新课标对核心素养培育的高要求。本研究融合多元智能理论,构建适配高中音乐的情境教学策略,旨在激活学生多元智能,提升音乐素养与综合能力,为高中音乐情境教学提供参考。

[关键词]:多元智能理论;高中音乐;情境教学;智能发展

[基金项目]:国家社科基金艺术学西部项目《西南地区各民族濒危乐器抢救性发掘与数字化保护研究》(批准号:25ED258)

[Abstract]: Currently, there is a disconnect between situational teaching in high school music and the abstract thinking training required for high school students. Existing strategies pay insufficient attention to individual differences in students' intelligences, and situational designs lack specificity, making it difficult to meet the high demands for core competency cultivation outlined in the new curriculum standards. This study integrates the Multiple Intelligences Theory to construct situational teaching strategies tailored to high school music, aiming to activate students' multiple intelligences, enhance their musical literacy and comprehensive abilities, and provide a reference for situational teaching in high school music.

《普通高中音乐课程标准(2022年版)》特别强调提升学生的综合素质,着力发展核心素养。这意味着音乐教育作为美育的主阵地,其使命已不仅是传授知识,更是全方位提升学生的音乐素养。加德纳的多元智能理论主张尊重个体差异,倡导多元教学方法,推动个性化教育,以实现学生的全面发展。情境教学法,即教师通过创设与教学内容相关的真实或模拟情境,把抽象的音乐知识生动具体化,为学生营造沉浸式的学习情境体验,能有效地调动学生多种感官参与学习,这与多元智能理论的内涵不谋而合。然而,当前情境教学法在高中音乐课堂的应用现状,仍存在诸多困难:教学重心通常停留在培养简单的形象思维(如通过图片、故事理解音乐情绪),与高中生所需的抽象思维训练(如音乐结构分析、哲学思考、跨文化比较)存在脱节,同时现有策略对学生个体智能差异关注不够,情境设计缺乏针对性,难以提升学生的审美感知、表现与创造能力,无法满足新课标对核心素养培育的高要求。本文将多元智能理论与情景教学深度融合,从语言、逻辑-数学、音乐、空间八大智能出发,对标义务教育音乐课程标准,探索多元智能理论与情境教学相融合的教学设计策略,尝试构建适用于高中音乐课堂的系统化情境教学策略体系。

一、多元智能与高中情境教学理念的融合

(一)多元智能理论

多元智能理论由美国心理学家霍华德·加德纳提出,他反对“人类的智能是单一的、可以通过智商测试进行衡量”的传统观念,认为人类智能由八种相对独立的智能构成,包含语言智能、逻辑-数学智能、空间智能等。这些智能在每个人身上有不同的组成方式,使每个人的智能表现具有独特性。每个人都有自己的优势智能和弱势智能^[1],且智能可通过后天环境或教育培养发展。^[2]因此,在教学中,教师要关注学生的个体差异,采用个性化教育方式,挖掘每个学生的潜能,让每个学生都能在自己的优势智能领域获得发展。

作者简介:

喻意,星海音乐学院副教授,硕士生导师,研究方向为音乐教育哲学、音乐教学论。

傅伊静,香港教育大学研究生,研究方向为音乐教育。

(二)情境教学理论

情境教学是指在教学过程中,教师有目的地创设具有一定情绪色彩的且具体生动的场景,让学生有一定的参与体验度,帮助学生理解教材,使学生的智力发展,情感认知水平得到优化的一种教学方法。该理论注重营造贴近生活、符合认知规律的学习环境,让学生在丰富的情感体验当中主动地获取知识,实现了将学生认知与情感活动融合为一体,提高了教学质量且促进学生全面发展。同时,这种教学方式即可以突出学生的主体作用,也能更好地发挥教师的引导功能,旨在营造轻松、互动、和谐的课堂氛围。

(三)多元智能理论与情景教学融合的适切性

多元智能理论为情境教学提供了理论指导,帮助教师根据学生不同的智能特点创设更有针对性情境。针对音乐智能较强的学生,可设计富有音乐渲染的教学情境。同时,情境教学也能为多元智能理论的实践提供平台,通过创设多样化的情境,如在情境教学中融入律动、舞蹈等元素,从而为学生的身体动觉智能与音乐智能等多种智能提供发展机会。如果从多元智能理论的角度指导和设计情境教学的策略,可以使得情境教学设计更具科学性,实现更符合学生实际需要,在课堂的应用更科学系统化,也为学生智能发展提供新途径。二者的结合更能落实关注学生的个体性,致力于让每个学生都能在学习中发挥优势,获得发展。

二、多元智能理论视域下的高中音乐情境教学策略

(一)基于语言智能,创设思辨性对话情境

高中生已具备较强的语言表达能力,情境设计应超越简单的复述,注重批判性表达和学术性思考。例如民歌单元教学,与其让学生复述“这首歌曲表达了怎样的情感?”不如抛出一个真问题:“方言民歌到底该不该用普通话演唱?”通过组织辩论赛引导学生说得更多、想得更深。课堂上把学生分成两队,一队坚持“方言是民歌的灵魂,就该原汁原味地唱。”另一队主张“用普通话才能让更多人听懂,有利于传承下去。”为了赢得这场辩论,学生们需要自己去研究方言的咬字与唱腔之间的关系,琢磨声调起伏与旋律走向的关联。辩论的时候,学生你一言我一语,既要抓住对方的漏洞,又得用例子证明自己,越争论就会越明白方言与民歌是怎样“绑”在一起的。

这种辩论情境不是为了争对错,而是让学生既能锻炼在说话中思考的能力,又能在思考中理解音乐内涵,打破了传统音乐教学中“听赏为主”的单一模式,实现语言智能与音乐素养的协同发展。语言智能强的孩子找到了自己的用武之地,不爱说话的孩子也能在听别人辩论时,慢慢理清自己的思路。

(二)基于逻辑—数学智能,构建音乐结构分析情境

高中阶段是逻辑思维发展的黄金期。有些学生对音乐的感觉一般,而对数字和规律特别敏锐,他们常常更想知道这音乐是怎么创造出来的。对于这种学生,音乐教学也可以换个方式。

例如教授巴赫平均律作品,教师可先不播放音乐,而是发一张曲谱,让学生当一回“密码破译员”:统计作品中不同和弦出现的频率,然后填进柱状图里。在这个过程中,他们会发现,快到歌曲高潮时,某一和弦(如“属和弦”)突然变多了,再结合聆听,果然情绪逐渐紧张,从而理解了属和弦对推动音乐高潮的作用。进一步,还能让学生分析常见和弦进行的顺序与逻辑,发现“1-6-4-5”和弦进行公式,并鼓励他们用公式即兴创作一小段旋律。再如,在贝多芬《月光奏鸣曲》教学中,将全曲时长分为十等分,让学生标记出高潮出现的位置,通过计算,学生会惊奇地发现高潮不在中间,而往往出现黄金分割点(约 0.618)的位置。

教师将音乐的曲式结构、和声逻辑、节奏规律等抽象元素,转化为可视化、可量化的分析任务,引导学生运用数学思维和逻辑推理从不同角度来鉴赏音乐。这种方式不是为了把音乐变成数学题,而是给予理性思维强的学生一个入口,他们从结构进去,逻辑出来,最后听到的,还是音乐本身。除此之外,这种教学方法还能打破学科壁垒,促使学生在未来尝试将数学比例融入自己的音乐创作中,实现从“被动分析”到“主动创造”的跨越。

(三)基于音乐智能,设计沉浸式创作表演情境

高中生对音高、节奏、音色等的感知与表现力已显著提升,自我意识逐渐增强,情感趋于成熟。特别是对音乐天生敏感的孩子,他们对音乐的鉴赏已经能够形成独特的见解,并时常迸发创作灵感,这时搭建一个聚焦创作与表演的平台,营造沉浸式氛围,更有利于激发学生的音乐创新潜能,为其注入独特灵感。

在流行音乐大单元教学中,教师试着把课堂变成一个“原创音乐工作坊”,每组就是一个迷你音乐团队:有人负责写歌词,把宿舍夜话、暗恋心事写进去;有人负责编曲,围在钢琴旁你一句我一句创编旋律;会乐器的负责伴奏,摆弄吉他、鼓、提琴,给旋律配上丰富的和声。最后大家在布置好灯光的教室开一场属于自己的音乐会,唱得是否动听已经不重要了,关键是他们不再是听众,而是创作者了。

此类情境教学方法彻底改变过去“老师讲,学生听”的模式,学生们从听众变成了音乐的创造者和研究者。在实践中,学生不仅能掌握音乐技能,还能培养创造力与艺术表现力,同时通过沉浸式体验增强对音乐的情感共鸣,真正实现音乐智能从理论认知到实践应用的转化,为学生提供个性化的音乐发展路径。

(四)基于空间智能,打造音乐空间可视化情境

空间智能强调对视觉空间的感知、想象与重构能力。在音乐课堂上,教师可以让学生自己琢磨乐器的排位,合唱队员站位,舞台排演设计等,引导学生从空间智能的角度去理解和体验音乐,将抽象的音乐元素转化为可视化的空间形象。

在合唱教学中,让学生通过分小组讨论并调整站位进行排练,亲身感受不同空间布局对合唱音响效果和团队协作的影响,如根据歌曲的情感要求,尝试各种不同的空间站位要求:演唱气势恢宏的歌曲时,将高声部安排在观众的前方,低声部在后方,形成声音的空间层次感;演唱抒情歌曲时,各声部围成半圆形,让声音更能融合在一起。

在交响乐教学中,先让学生分组讨论各乐器组应该摆放在什么位置,思考不同乐器组的音响特性和摆放位置的关系,比如为什么弦乐组摆放在舞台最前方,铜管组在后方。之后演奏交响乐片段,让学生根据乐器的声音特点,对照原先自己设计的布局,分析实际乐团空间安排的合理性。

音乐空间可视化情境让学生直观感受空间对声音的影响。把声音变成空间,让看不见的东西“可视化”,学生的眼睛一亮,耳朵也跟着亮了,进一步提升学生的空间感知能力,实现音乐素养与综合能力的协同发展。

(五)基于身体动觉智能,开发律动实践情境

身体动觉智能注重个体通过肢体动作去表达与感知世界的能力。高中阶段学生随着心理逐渐成熟,反而容易感到羞涩,表现欲望减小,所以这时候光靠耳朵聆听音乐是不够的,得让身体参与进来。教师可设计丰富的律动实践情境,将音乐的节奏、旋律线条等转化为具体的身体动作,让学生积极主动参与,实现身体与音乐的共鸣。

在非洲鼓乐教学中,不必急于讲解节奏型,可先组织学生分组活动:一组拍手、一组跺脚、一组敲桌子来感受复杂的多声部节奏。在练习过程中,学生们会发现不同节奏型叠加产生的听觉效果充满魅力。例如歌剧赏析课,讲到《猫》,与其让学生观看视频,不如引导学生模仿剧中角色的肢体语言与表情,通过角色扮演理解音乐与戏剧的融合关系。有的学生扮演贵族猫,有的扮演摇滚猫,只需简单走几步、摆几个造型。待表演结束后再聆听音乐,感受便截然不同,因为身体已经记住了音乐的情绪与韵律。

动起来不是为了热闹,而是为了让音乐从耳朵走进身体,再从身体流出来。那些平时不爱发言的孩子,说不定在动觉这方面反而是高手。此类情境通过身体参与打破传统音乐学习的静态模式,使学生在动态体验中深化对音乐节奏与情感的理解,能够激活学生的身体感知系统,将音乐学习从“头脑认知”延伸到“身体记忆”。同时,动觉实践有助于释放学习压力,促进身心健康,培养学生的肢体协调性与团队协作精神,实现音乐教育的育人功能。

(六)基于人际智能,创建协作探究情境

人际智能强调个体的人际交往、团队协作与沟通能力。高中阶段学生更加自主独立,社交需求减少,从而学生之间的团队协助与沟通也随之减少,教师可紧扣这一特征,通过小组合作任务创设协作探究情境,引导学生分工协助,将个人音乐专长融入集体目标,使音乐课堂成为培养社交能力与团队精神的实践场域。

音乐剧创编项目,教师将学生打散成不同“剧组”:编剧组、作曲组、表演组与舞美组,要求各组完成属于自己的工作,最后才能协作完成一部完整的音乐短剧。在创作与排练过程中,学生之间难免产生意见分歧、配合摩擦等问题,但他们需要自主开展沟通、协调与磨合,在不断调整中达成共识。学生的人际智能与合作能力得到了充分的锻炼。

此类情境其目的在于让学生在协作中学会互相倾听、表达与妥协,培养团队责任感与领导力。同时,不同学生的音乐理解与特长在协作中相互补充,打破个体认知局限,拓宽思维,使音乐学习从个体行为转化为群体智慧的共享过程,提升学生的社会适应能力与综合素养。

(七)基于内省智能,营造反思创作情境

内省智能指个体对自我情绪、思想与价值的觉察与反思能力。有些孩子有心事而无法用言语表达出来,但用音乐反而能自然抒发。高中阶段学生正是自我意识觉醒的时期,教师可以让学生把自己内心的感受放进音乐

里,实现音乐表达与心灵成长的双向赋能。

教师可布置“情绪主题创作”作业,给学生几个关键词:孤独、喜悦、慌张。不要求学生写出完整曲子,能用简单音符、节奏进行音乐叙事,唱出当时的情绪即可。再如音乐欣赏课后,鼓励学生写音乐日记,记录下听音乐时的情绪起伏、画面联想、个人感触。多观察自己的内心,将抒发不出来的情绪用音乐表现出来。

这种方式不是为了培养作曲家,而让学生多一个认识自我的途径。在音乐创作与反思中深化自我认知,并将内省智能转化为独特的音乐表达,实现情感体验与音乐创作能力的深度融合。那些说不出的情绪,用音乐替自己述说。回看自己写过的音乐日记,慢慢理清自己当时在思绪。音乐从别人的作品,变成了自己的表达。这种以音乐为载体的内省过程,使音乐教育成为促进学生心理健康与人格完善的重要途径,实现美育与德育的有机统一。

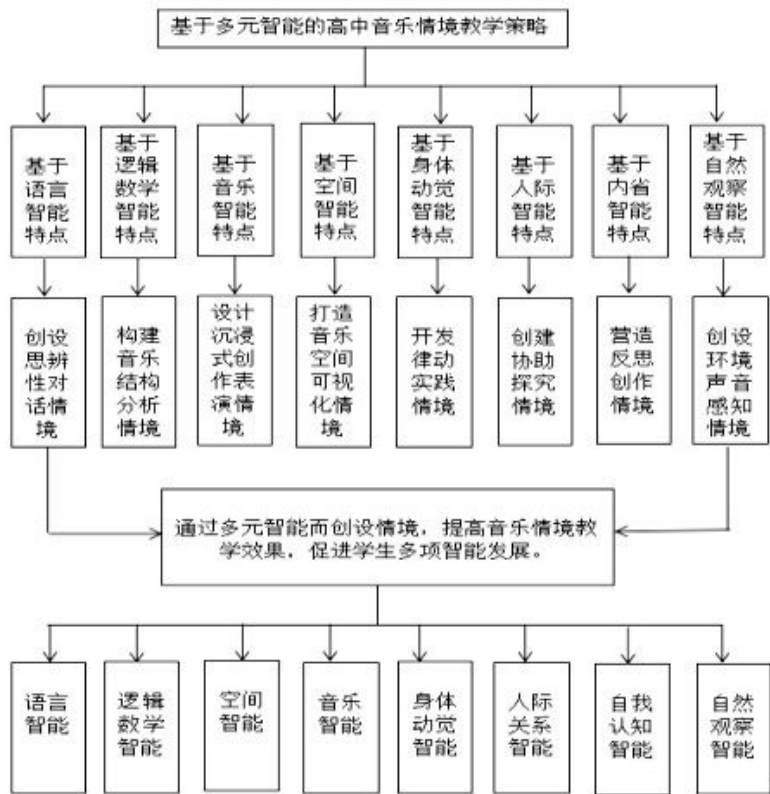
(八)基于自然观察智能,创设环境声音感知情境

自然观察智能强调个体对外界环境的敏锐感与分类能力。有些人天生对周围的世界特别敏感,能分辨不同鸟叫的声音,能听出雨滴落在石板上和荷叶上的区别,能闻出雨后泥土和晴天泥土有什么不同。高中学生大部分时间都在教室里面,耳朵对自然界声音的敏感度和辨别能力自然而然下降。这种能力听起来跟音乐没有密切的关系,但仔细一想,学音乐最基本的的不就是“会听”吗?对于鉴赏音乐来说,如果你听不出提琴拉弓的轻重变化,钢琴触键方式的变化,那也很难深度领悟这首作品的细腻表达。

以《森林狂想曲》为例,可以先播放一段真实的野外录音,让学生细数里面出现多少种声音。有的学生回答青蛙,蟋蟀,鸟叫等,而有的学生听不出来。待分辨完这些声音之后教师可继续询问学生这些声音出现的顺序是怎样的,让学生琢磨这些声音是怎么交织在一起。最后聆听原曲学生会发现,原来作曲家就是把自然里的声音搬进去了,只不过换成了乐器。此外,老师还可以布置作业:让学生回家录一段“身边的声音”。有人录了风声,有人录了雨声,有人录了楼下猫叫。回到课上教师用软件剪在一起,配上一两种乐器,做成一首“自然组曲”。

长此以往,学生会发现音乐不是活在五线谱里,风声里能听出旋律,雨声里能找到节奏,先学会听世界,再学会听音乐。所以自然观察智能放进音乐教学中,不是非要带学生去野外写生。而是让他们把耳朵重新打开,从听世界开始,慢慢学会听音乐。

表 1-1 基于多元智能理论的高中音乐情境教学策略

结 语

将多元智能理论融入高中音乐情境教学的研究,并不是要产生出一套固定模板,也不是每堂课的学习都得

渗透八种智能。它更像是一个提示,学生们各有所长,有人耳朵灵,有人逻辑清晰,有人身体协调性好。音乐课如果能给不同的人各开一扇小窗,让他们用自己的方式进来,那这节课就拥有了它的意义。当然,这样的结合可能会给教学带来一些问题,比如情境创设的时间分配问题、教学设计的落实效果问题等,但至少有一点可以确定:课堂不只有一种打开方式,当每个学生都拥有一条路能走进去,教室里将会碰撞出不一样的火花。

参考文献

- [1]陶镜茹:基于多元智能理论的初中音乐情境教学研究[D].江南大学,2021.p.15
- [2][美]霍华德·加德纳著,沈致隆译:《智能的结构》,北京:中国人民大学出版社,2008年。
- [3]薛亚奇:小学音乐欣赏课情境教学设计与应用研究[D].西北大学,2021年。
- [4]李吉林:《情境教学精要》,北京:教育科学出版社,2016年版。