

一核两翼：素养导向下推进深度学习的初中音乐构课新样态

——以人音版初中《十八相送》一课为例

余诗颖

(浙江省杭州市临平区临平第五中学, 浙江 杭州 311199)

【摘要】初中音乐课程传统的构课模式存在整体规划不足、深度挖掘不足、学生参与不足等局限,已难以承载核心素养培育的落地需求。笔者根据多年教学实践经验,尝试改进形成“一核两翼”构课模式,基于素养导向凝炼确立课程核心,再围绕核心进行相应课程设计,引导发散思维、创意实践,以此探索提升课程的整体性、内容的逻辑性和课堂的人本性。

【关键词】核心素养; 教学设计; 模式研究; 凝炼; 升华

一、研究缘起：传统音乐构课模式的实践与局限

初中音乐传统构课模式,一般按三步法进行:一是明确教学目标,二是分析教学内容,确定重点难点,三是设计适当的导入和串联方式。基于传统模式,教师按部就班完成教学任务,学生通常也能掌握必要的音乐基础知识与基本技能。

但在新课标基于素养导向的评价标准,传统的构课模式已经表现出了较明显的不适应,笔者结合日常教学实践,对其进行了全面反思,局限性主要表现在:一是整体规划不足,知识呈现碎片化状态。单纯堆砌和枚举知识点,缺乏系统的筛选、梳理和整合,学生难以形成帮助知识迁移的网络。二是深度挖掘不足,音乐体验流于浅表。教学重点难点往往在于如乐理、曲式和声等理论性、技术性内容,缺乏基于情感激荡和文化理解的深层次挖掘,难以支撑“深度学习”。三是学生参与不足,缺乏个性和主动性。以教师为中心和主导,执行统一的课堂流程,无法激发学生的主动性和创造性。

基于此,笔者尝试从构课环节入手,探索素养导向的全新构课模式,破除既有模式存在的局限,实现学生在音乐课堂的深度学习。

二、改进探索：“一核两翼”构课模式解析

基于素养导向改进的“一核两翼”构课模式,整体包含三大要素,按构课逻辑顺序分别为:左翼(输入侧)、核心、右翼(输出侧)。

“一核两翼”构课模式的基本逻辑

(一) 左翼(输入侧)

“收束凝炼”:左翼流程的主要目标是凝炼形成课程主题,主要手段是“收束”,前期收集海量素材,加以梳理和甄选,提炼出统领整个课堂的最高主题——核心。分为三个子阶段:

1. 收集素材。教师要尽可能地广泛收集与课程主题相关的各类素材、信息,尽可能全面地了解课程作品全貌。各类素材此阶段只做收集了解,不做判别筛选。

2. 梳理线索。基于收集到的素材,教师进行“第一次转化”,确立教师个人对作品的基本观点,据此梳理串联有关知识的若干线索。

3. 凝炼核心。教师基于素材整理出的基本观点和线索脉络,与核心素养培育指向进行结合,凝聚提炼一个最高主题,用以概括和统领相关的课程内容,并据此主题对各类线索、素材进行相应甄选。

(二) 核心

核心是课程的最高主题。有别于传统设计,它并不是解决技术或技巧层面的问题,而应成为核心素养培育目标与课堂具体实践相结合的枢纽,向上承载审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解落地总体需求,侧向建立联结网络,提升迁移运用,向下则统领整合课程内的全部线索和设计思路。

最高主题所涉及的问题往往没有明确、统一的答案,据此可在右翼引导学生进行发散式、能动式的思考和探讨。

(三) 右翼:输出侧

“发散升华”:围绕凝炼形成的核心,在右翼依托教师的设计引导,经由学生的能动参与,形

成再次发散，在自由思辨和创意实践中完成主题升华，进而达成素养培育的目标。同样分为三个阶段：

1. 解析核心。在输出侧采取“以需定供、逆向设计”思路，围绕核心素养培育需求，对核心进行逆向解析，形成安排教学流程和教学手段的基本思路。

2. 设计任务。基于建构主义理论进行“第二次转化”，输出侧教师的主要任务是设计驱动任务、创设特定情境、建立相应评价体系，引导学生自身完成新知识意义的探索和建构。

3. 丰富手段。基于任务体系，结合具体学情，选择安排丰富、恰当的课堂教学手段，提高学生学习兴趣，提升教学效果。

小结：围绕最高主题，构课过程呈现出左翼收束、右翼发散的状态。相较于传统构课模式，克服了“双重陷阱”：既避免了由于缺乏整体规划，单纯堆砌知识点而失之于“乱”；又避免了由于教师主导课堂，按部就班线性落实教学任务而失之于“死”。

三、实操案例：人音版《十八相送》的构课探索

依托“一核两翼”，笔者尝试对人音版《十八相送》构课模式进行了相应改造。

“越韵之美”：《十八相送》基于“一核两翼”构课体系的总体规划

（一）广收细炼，让左翼“丰富”起来

“一核两翼”构课模式相较于传统构课模式的一个显著区别，是没有直接预设教学目标，而是注重强调了核心（课堂主题）的凝炼过程，并提出了相应的方法论。

《十八相送》构课过程中，为了高质量地达成凝炼课程核心的阶段目标，笔者进行了广泛的素材收集工作。除了常规的研读课程标准、查阅文字、视听资料外，还专门赴浙江小百花越剧团跟随剧团表演老师学习越剧身段和傅派唱腔，并赴浙江嵊州等地实地观摩越剧表演，沉浸式体验、发掘越剧植根的地域文化土壤，收集了大量的一手教学素材。

基于收集的全方位素材信息，笔者提炼出了越剧的“人文之美”“韵律之美”“江南之美”和“多样之美”等线索，而后对信息进行了梳理归类，形成了对越剧的大体“画像”。

收集内容	收集方法	指向线索	最高主题
多为“才子佳人”题材	文字、视听资料、 现场体验	人文之美	越韵之美
剧目形式以文戏居多			
注重反映情感和精神世界			
“七字句”齐言体	文字、视听资料、 实地学习、现场 体验	韵律之美	
对偶句			
结构起承转合			
方言特色			
依字行腔			
唱腔俏丽婉转	视听资料、实地 学习、现场体验	江南之美	
柔美细腻的身段动作			
清新淡雅的妆容服饰			
自然秀丽的舞美场景			
花旦表演	视听资料、实地 学习、现场体验	多样之美	
四大流派			

（二）精雕细琢，让核心“凸显”出来

《十八相送》构课过程中，经收束凝炼，笔者将课程的最高主题定位为“越韵之美”。

“越韵之美”的主题与核心素养培育紧密衔接，同时也对课程线索的整合和教学设计做出了较好指引：“越”体现了剧种的地域特色，关注音乐植根的文化土壤，借以加深文化理解；“韵”突出戏曲的音乐性，着力分析有关音乐元素，以提升艺术理解力和表现力；而“美”有力统领了左翼梳理的“人文之美”“韵律之美”“江南之美”和“多样之美”线索，重点关注审美体验，引导学生发现美，欣赏美，进而创造美。

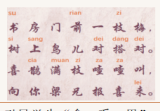
（三）开放体验，让右翼“鲜活”起来

1. 以任务构建课堂开放性。基于“越韵之美”的最高主题，笔者将整个教学设计分为四大板块，分别采取不同任务驱动，既在各主题板块中充分鼓励学生开放体验、自由思辨、创意实践，又设置相应质量评价环节，及时了解与反馈学生的学习情况，确保最高主题体现落实到位。

教学板块	目标任务	主题指向	评价质量描述
板块一：欣赏越剧唱段，初步感受剧种特点	通过赏析教师范唱、名家表演，初步感受越剧这一戏曲剧种特点。	人文之美	知道越剧发源，能够初步感知“江南灵秀之气”；了解剧情梗概，能够体会角色丰富的情感。
板块二：体验唱段唱词，感受了解唱词内涵	通过聆听、唱词念白，了解越剧唱词方言特色和结构特点。	韵律之美	了解唱词具有方言特色、齐言体对偶句和起承转合结构特点。
板块三：实践唱演，深入体会越剧韵味	通过听、唱、演，了解戏曲“依字行腔”的特点。	江南之美	深入解读与感知傅派唱腔俏丽多变，跌宕婉转，细腻柔美的风格特点。体悟越剧的江南之美。
板块四：拓展升华，欣赏各流派各类其美	通过欣赏不同流派越剧花旦演唱，感受越剧流派百花齐放特色。	多样之美	能够初步辨析越剧四大流派花旦不同的表演风格，进一步感受中国戏曲文化的“各美其美 美美与共”。

2. 以体验激发学生能动性。为充分激发学生参与课堂教学积极性，笔者关注学生的“体验式学习”，强调在聆听、演唱、探究、综合性艺术表演和赏析评价等多种实践形式中，充分尊重并依靠学生作为课堂主体的能动作用。

例如，一段看似简单的戏曲唱段，笔者充分挖掘其中“推腔”“打腔”“小悠腔”“甩腔”等特色小腔，通过引导学生体验“腔调”内的广阔天地，更具体、直观地感受傅派唱腔俏丽多变，跌宕婉转的特点，提升审美感知能力，也使得课堂教学过程变得更加鲜活、富有生机。再如，为了带领学生深入体验唱词的地方性特色以及戏曲中依字行腔的特点，笔者做了如下教学环节的设计：

环节	教师活动	学生活动	设计意图
1	教师播放唱段，引导学生关注唱词特点。	聆听、感受唱词特点。	初步感受戏曲唱词与歌曲唱词不同，发现方言特点，培养倾听能力。
2	念唱词体验。 	看提示拼音，跟师学习唱词念白，感受唱词方言特点。	结合图谱，通过“视听结合”的感应方式，学习、体验唱词念白，进一步感受戏曲韵味，为学习唱段打下基础。
3	引导学生“念、看、思”，发现唱词蕴含的文学特点。 	随着提示图谱念唱词，边观察、思考唱词的特点。	通过聆听、唱词念白，引导学生发现唱词中的方言特色及结构特点。
4	播放音频，边听边思考唱词与旋律间有怎样的关联？	聆听并思考。	引领学生在体验中感知“依字行腔”特点。

上述教学过程中，学生随音标、提示线体验唱词念白以及跟音乐思考“唱词和旋律间的关联”始终围绕着对“唱段”的多重体验，对音乐本体进行多重解构，在充分调动学生主观能动性的基础上，有效实现了深度学习。

四、教学反思：实践经验与操作要点

评估反思笔者以《十八相送》一课探索完善构课

的实践经验，“一核双翼”的构课模式要落实取得既定的课堂教学成效，需在以下方面加以着重把握：

（一）核心要精准概括

从定位来说，核心对课程内容的归纳覆盖程度和与核心素养的结合紧密程度是判别核心立意高下的主要标准，也决定了课堂教学的成效上限；从流程来说，核心是左翼教师收束凝炼的终点，也是右翼引导学生发散升华的锚点，核心锚定坐标是否精准，很大程度上决定了收束与发散能否形成同频共振。

（二）左翼要广收细炼

通过广收细炼的左翼流程，笔者感受构课至少有三方面实现了改进：一是课堂关注点实现了合理切换，构课过程中首先经由教师体验后生成线索和主题，教学目标的落脚点由“知识与技巧”切换为“人的体验”，更显“人情味”，凸显“人本性”；二是教师参与了学习过程，在左翼先当好学生，在右翼则更容易适应从“灌输者”到“引导者”的角色转换，实现教学相长；三是知识实现了冗余储备，尽管核心确立后会对素材进行相应甄选，但舍去的部分并非“无用功”，还可在右翼发散思辨过程中提供冗余储备。

（三）右翼要充分发散

基于核心已锚定核心素养，在右翼教学设计中，教师只需把握围绕核心展开，具体教学流程和思辨逻辑不需再做过多干预限制，把学习的主动权交给学生，除了任务驱动和体验式学习外，还可考虑采用小组合作、探究式学习等构建良好的学习氛围和多样化的学习方式，充分激发学生的感受力和创造力。实现“自主学习”，就是落实核心素养培育的最好保障。

参考文献：

- [1] 钱丽文. 编著. 越音易通：越剧音韵字汇 [M]. 浙江：浙江大学出版社, 2022.06
- [2] 林崇德. 著. 21 世纪学生发展核心素养研究 [M]. 北京：北京师范大学出版社, 2016.
- [3] 辛涛, 姜宇, 刘霞. 著. 我国义务教育阶段学生核心素养模型的构建 [J]. 北京师范大学学报：社会科学版, 2013(1).

作者简介：余诗颖(1988.11.1—)，性别：女，民族：汉族，籍贯：浙江丽水，职务职称：杭州市临平区临平第五中学办公室副主任、中学一级教师，学历：本科，单位：杭州市临平区临平第五中学，研究方向：音乐教育。