

小学音乐跨学科教学初探

摘要：2022 版新课标强调突出课程综合^①，即跨学科教学。用于加强不同艺术之间、艺术与艺术之外的其他学科、艺术与社会生活和自然等的关联。跨学科融合各学科，突破原有学科的局限，使得学科间互相成就，辅助本学科素养落地，是当下音乐课堂改革的核心要素。本文通过对跨学科概念的界定与解读，总结了跨学科的分类、特征与意义，并强调落实课堂。通过课例，分析艺术、非艺术学科如何更好的与音乐学科相融合，最后助力音乐学科素养落地。

关键词：跨学科、多视角、联结性、跨学科类型、跨学科应用

在古代，各类仪式往往需要打击乐的配合，即体现了礼仪又烘托了氛围。在斗争中，涌现了一批批革命音乐家，用音乐的形式传递红色精神，为全民抗战的可能种下希望。现今，无意间走到超市，都会被超市里播放的快节奏贺新音乐所打动，总感觉年味十足而为此大买特买。从古至今、由远至近可看出，音乐本身就带有兼容性的基因，在中国改革开放前少有独立存在的意义。对于现今音乐课堂，跨学科的提出从理论上说是顺利成章的，但在操作过程中，大家还是困惑于“怎样算跨学科？能跨哪些学科？跨学科时的界限又如何？...”等种种疑惑。

一、跨学科的界定、意义与特征

有些老师对“跨”无从着手，源自于对概念的模棱两可，或者不知其真正的价值。在课堂实践之初，理应先认知跨学科基本要素，即“什么是跨学科？跨学科的意义？跨学科的特征？”。

（一）界定

对于跨学科主体学习的界定，张华认为是^②“基于跨学科意识，运用两种或两种以上的学科观念以及跨学科观念，解决真实问题的课程与教学取向”。通过上述界定，我们可以看出跨学科是属于横向组织的整体知识观，相对于以往学科间纵向的二元平行，跨学科的出现使学科间产生了两种或两种以上的关联，而这些关联是为了更好的理解本学科所产生的主动关联。

（二）意义

传统逻辑上大家会认为，跨学科能让学生对课堂产生兴趣、能拓宽知识面、能用其他学科的逻辑去解释、解决自己学科的问题，这是老师基于课堂角度的预判。陈鸿铎教授提出③“学科间跨度越大获得的知识的互补性越强，对学科发展产生的启发意义可能很大，学科间跨度越小获得的知识互补性越弱，对学科发展产生的启发意义可能较小”，陈鸿铎教授的提出则是从如何使跨学科教学最大收益化的角度，也间接回应了大家的疑问，即“能跨哪些学科？”。当我们扩大视角去看待跨学科，当所跨学科不再受限，万事万物皆可产生关联，老师们的备课与教学的广度由此变大，学生们在无意间吸收的素养面也同步增大。学科间的互相融合逐渐转变为互相成就，即用其他学科去应证或解释自己学科。跨学科教学的有力发展会转变为学生的变通与思辨能力，即从不同角度、不同侧面观测一个主题，由此人们的思维得以无限量拓展。这与适应新社会，这个多元、丰富、骤变时代的发展需求不谋而合，促发完整“人”的教育落地现实。

（三）特征

1、多视角

以小学自然课为例，老师准备讲述声音的震动，为了使学生理解声音震动对于我们的影响，老师举例从音乐的角度震动会演变为声音的高低或乐音噪音的区分，美术的角度震动频率的高低可以表现为短波浪线与长波浪线的区别，从生活的角度震动频率的多少也是分辨雷声、爆炸、地震的依据。由此可知，同样一事物，在不同的领域和场景中所体现的意义是不同的，这就是由跨学科带来的多视角。学生从不同侧面去观测同一事物，随着观测角度不断扩展延伸，学生们对教学内容的理解也会不断深刻。任何一种文化、知识的产生与发展都是时代之下的综合产物，既然产生的原因是综合的，那理解的侧面也可以是多元的。而这正是跨学科存在的必要性。正如伽达默尔所言，只有当“视域融合”，即不同的视界相遇并达成理解时，我们才能超越原来的理解，规范自己的行为，陶冶情操，提高艺术修养。

2、联结性

余丹红教授提出④“音乐学科与其他学科的关联有三层关系：一是音乐学科内部的知识综合，也就是教材中课堂练习常见的综合与应用；二是艺术门类内部的互通，如音乐与舞蹈、音乐与戏剧等；三是音乐的跨学科主题学习不仅是学科内部知识的综合，还要主动去跨更远的界。”余丹红教授的层层破解，给音乐跨学科教学指明了路径，从表到里不断深层次的进行跨越融合。传统课堂，我们习惯于用音乐去解释音乐，就知识讲知识脱离感性纯粹理性，课堂的单一会让学生们感到无趣。而当我们设计一些体验性活动，我们势必需要融入多元的形式，跳与演不自觉地就被运用了起来，此时的课堂虽活跃了，但学生能体验到的仅仅是某

首作品的某种感受，这与现今的“就课教课”类似。为了不断挖掘音乐作品的内在，我们势必会牵扯出作品背后的文化与内涵。比如一首艺术歌曲，它的歌词或许是文言文，是那个时代那些人们所抒发的感情，而经由现代作曲家的理解谱写成歌，那如何理解这些歌词意义？诗人们借物抒情的背景又是如何的？作曲家的创作动机是什么？那个时代的民俗又会怎样？等等等等…。这些发人深省的问题是无法用音乐去解读的，而这些问题又紧密关联着作品，这时就需要跨界的辅助去帮助学生理解作品。所以跨学科的联结性是基于情境之下的主动需求，是学生为了解决问题的法宝。当然，《义务教育艺术课程标准（2022年版）》指出，跨学科主题占本学科总课时不少于10%，而并非100%。跨是基于情境需求的跨，切勿为跨而跨。所以无论是学科内部联结还是外部联结，都不能以简单的对错来定论，我们都需要清楚这些联结的目的是为了什么！

二、音乐跨学科教学的分类与特点

（一）跨学科类型1：艺术门类学科的融合（以美术、戏剧为例）

通过余丹红教授对于音乐学科与其他学科三层关联分析，我们了解到音乐学科所能“跨”的学科范畴是由近及远的。音乐、美术、戏剧等等同属于艺术学科，艺术是感性化的，即个人感官主导客观世界。客观世界中的白天与黑夜，对于音乐来说或许是明亮与低沉之间的音色区别；对于美术来说或许是绘制中的斑马线条；对于戏剧来说或许是角色善良与险恶的区分。而这些感性化的认知时常可以偷换概念彼此代替，这样就给学生提供了更多的感受方式与表达方式。如美术中的色彩与音乐的情绪可以相互对应，红色是张扬的显示高调与气魄、灰色是阴暗的显示不满与沉沦，而当学生听到某一段激扬或悲伤音乐时，可以选择色块或者绘画的形式进行表达。以此类推，音乐节奏的长短与美术线条的长短、音乐乐段的结构与美术的构图、音乐旋律的跌宕与美术线条的起伏都可以进行关联。无论是情绪、节奏或是结构与旋律都属于音乐要素，以上的融合是音乐要素与美术要素之间的互通。再如，戏剧中不同人物性格与不同音乐主题可以相对应，在音乐剧中我们经常可以听到各式各样不同的音乐主题，以导演苏西·泰普里顿于2006年9月出品的音乐剧《彼得与狼》为例，为了形容出彼得的少年感，编配者用轻快、灵动的弦乐来演绎角色。反之，为了描写狼的邪恶与凶猛，编配者用低沉有力的圆号来演绎角色。学生可以通过演绎不同角色，体验角色的心理与处境，最后能认同并理解不同主题中旋律、音色等等音乐要素与人物剧情发展需求的关联。以此类推，戏剧剧本与音乐结构、音乐风格与戏剧风格、音乐内涵与戏剧主旨等等都可以进行关联。而以上的融合也是音乐要素与戏剧要素之间的互通。由此，我们可以看出，艺术门类的融合

都是建立在音乐学科所需要表现的音乐要素之上，而当这些要素进行结合，最后又是以形成音乐情感的表达为最终目的。

(二) 跨学科类型 2: 非艺术门类学科的融合 (以自然科学类学科为例)

从图 1⑤可以看出，音乐与人文、社会科学类学科存在音乐核心素养，即审美感知、艺术表现、文化理解上的关联，而与自然科学类学科并没有直接核心素养上的关联。那是否等同于音乐只能与人文、社会科学类学科融合呢？从此前上海音乐学院陈鸿铎教授言论中已经帮我们回答了这个问题，从学习者高收益的角度，更远的跨界能给予的素养面是更大的，那如何来进行更远的跨界呢？既然自然科学类学科与音乐学科并无核心素养上的关联，那无论是音乐被跨还是自然科学类被跨，两者互为作用的方式应基本保持一致，让我们先从“被跨”看如何去“跨”。

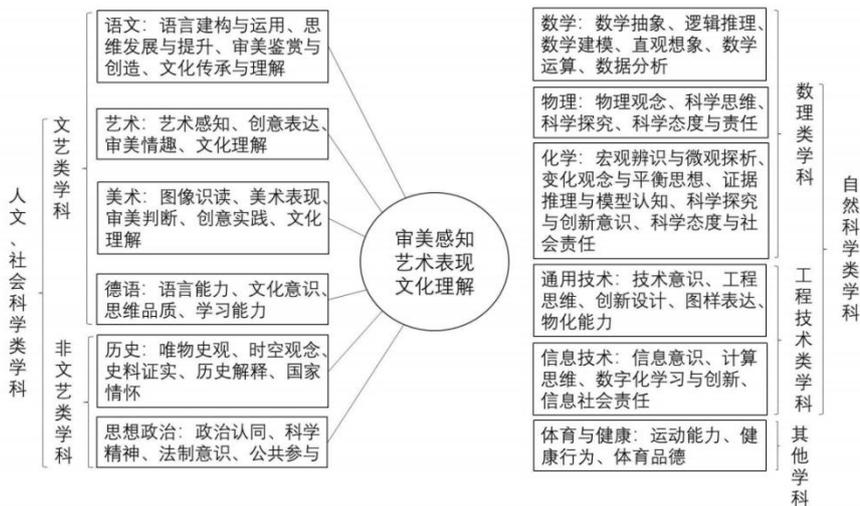

图 1

以高中生物课为例，老师授课主题为“自主神经”，即人类机体的控制系统，其系统掌控着心率、血压、情绪等身体体征。为了使学生亲身感受到“自主神经”带给身体的变化，老师特意让学生带上监测仪，并准备了三段音乐，有恐怖的、欢快的、抒情的，让学生观测听过不同音乐后自己的心率起伏，最后个性化总结“自主神经”在不同情绪作用下身体所产生的变化。老师把音乐当作一种能制造情绪的工具，引导学生观测“自主神经”与“身体体征”的联系。以小学自然课为例，为了使学生观察声音是如何产生的，老师会拿出很多不同大小的乐器，让学生在敲击中感受不同幅度的震动。从而总结声音是由于震动而得来。此时，老师把乐器作为一种能制造震动的工具，引导学生观测声音发声的原理。由此看出，“工具”式跨学科更普遍的存在于核心素养并不相关但教学内容涉及的学科融合之中。

所以，当音乐学科与其他学科进行融合时，可以是与音乐学科核心素养直接挂钩的相关学科，学科间核心素养的关联能方便学生迁移已有认知或感受于新的课堂之中。同时，也可以融合虽核心素养不一致但音乐课堂需要涉及的学科，以“工具”的方式辅助音乐科学的课堂需求。

三、跨学科理念在音乐课堂中的应用

（一）音乐与艺术门类学科（举例戏剧）

通过以上论述，音乐与艺术门类学科的融合是为多元的感受、表达音乐要素而服务，最终能汇聚成音乐的情感表现。

以小学低年级音乐作品《小红帽》为例（见图2），歌曲的情境是主人公小红帽独自走在僻静的小路上正为外婆送糕点，全曲情绪欢快活泼，但歌词中却出现了大灰狼，歌曲的情绪与歌词的内容都未描述“大灰狼”，孩子们对歌曲的表现与理解受限于“小红帽如何战胜大灰狼”这一点，这时就需要利用戏剧表演的方式，填补出完整的歌曲情境，让孩子们在理解中感知、体悟歌曲的情绪。在歌曲歌唱到“我要当心附近是否有大灰狼”处，老师运用教育戏剧的教学方式，先让学生扮演小红帽跟着音乐假设在僻静的地方谨慎的走一走，并用“定格动画”的方式说停就停同步对学生进行采访，师“僻静的地方是怎样的？如果你是小红帽走在僻静的郊外，你会听到看到些什么？你能把你看到听到的表现出来吗？”通过一次次律动表演与讨论学生对于小红帽所处的危险环境进行假设与联想，这就关联了戏剧剧情与歌曲结构。当学生进入情境之后，学生就能感知小红帽害怕的心情，随之则需要进一步进入角色。师“大灰狼肚子好饿，他凶恶的站了起来（间接邀请孩子们自主参与），他从远处听到了小红帽的歌声，他大摇大摆的走了过来（伴随慢速版小红帽音乐行进），但他却没找到小红帽，灰溜溜的走远了，小红帽躲在一棵松树后看着这一切，边唱歌边思考如何把大灰狼抓起来呢？（弹奏小红帽音乐，请扮演小红帽的同学跟随音乐走动），音乐结束最后“定格动画”采访小红帽你是用什么办法制服大灰狼的？没错，就在小红帽机智的应对后，大灰狼真的掉了陷阱，小红帽继续唱着欢快的歌前往外婆家咯！”在老师的一系列引导下，学生已经彻底进入情境与角色，最后当老师再次弹起小红帽轻快活泼的音乐，孩子们都个个露出了欣喜的表情，用高昂的歌声演唱出小红帽勇敢战胜大灰狼后的喜悦心情，此时歌曲的情绪才真正被学生所理解。这就关联了角色个性并最终生成音乐情绪。

小红帽

巴西儿歌
赵金平、陈小文译词
张宁配歌

1=C $\frac{2}{4}$
中速稍快

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ |
我 独 自 走 在 郊 外 的 小 路 上，

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{5}$ |
我 把 糕 点 带 给 外 婆 尝 一 尝。

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{3}$ |
她 家 住 在 又 远 又 僻 静 的 地 方，

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ |
我 要 当 心 附 近 是 否 有 大 灰 狼。

$\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{3}$ |
当 太 阳 下 山 冈， 我 要 赶 回 家，

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ ||
同 妈 妈 一 起 进 入 甜 蜜 梦 乡。

图 2

(一) 音乐与其他学科 (举例数学、科学)

音乐学科之所以需要“跨”或“跨”更远的界，在于音乐本体是无法充分解释音乐作品本身的。当我们把音乐作品放置于大千世界中，作品能被挖掘的学科面就变多了，而不单单仅仅是歌曲、乐曲所传递的有限信息，即歌词、旋律、音乐符号等等，作为全部感知、认知、体验的范畴。我们需要借助其他学科深化、升华音乐作品。

以 2024 版一年级音乐新教材中《小雪花》歌曲为例 (图片 3)，《小雪花》作为一首三拍子律动的歌曲，里面大量出现了连绵的附点二分音符，模拟了雪花缓慢飘落的情境，歌曲情境表现了小朋友们对晶莹剔透雪花的好奇之心与喜爱之情。由于上课地区位于南方，南方孩子又很少见到雪，所以课堂先从介绍“雪花”为何开始。师“雪花是如何产生的？是由水蒸气上升到天空凝结成冰晶而形成”，这是科学课四年级“水循环和天气现象”单元中的内容，通过联结科学课，老师把科学现象的解释作为学生认知雪花为何物的“工具”。再如，雪花是轻盈的，5000 千朵小雪花等于 1 片叶子的重量，这一年级数学课的概念“等量代换”，当孩子们对雪花的重量有了深刻感知，就能迁移之前数学课中的认知到之后的音乐学习中。既然雪花这么轻，那雪花音乐形象所表现的力度就会“弱”，随之音乐表现中的演唱力度、演奏力度、舞动力度都可以基于“弱”的理解。通过联结数学课，老师把数学图示作为学生感知雪花重量的“工具”。

图 3

四、结束语

以上论述中，阐述了跨学科的界定与意义，明确不限制所跨学科的门类；描述了跨学科的典型特征为“多视角”与“联结性”；把跨学科的分类区分为艺术学科间与非艺术学科间，艺术学科间要以“音乐要素”为跨越的起点，以“音乐情感”为跨越目的，非艺术学科要以能辅助音乐学科教学需求为初衷；最后用一个个课堂案例回应“跨学科”是如何有效作用于音乐学科并落地学科素养。

“跨学科”并非是简单的不同学科间内容的叠加，而是学科间内容的相融合。在刚性有限教学时间内，我们做不到样样通，样样通的结果必定是样样松，这就是典型的为跨而跨。这里说的联结，而非另开炉灶增加课堂的承载力，应该是建立在融合基础上的为“需”而跨。不应增加学习难度，也需守住学科主体底线，明确“跨”是手段而非目的。

跨学科的兴起是学科间打通壁垒的方式，无论是核心素养上的关联，或是主题内容上的关联，学习者的学习空间与教学者的教学空间都被扩大，不仅学生得到了高效益的学习回报，也促动老师蜕变为集教学大成者。

①杜宏斌. 音乐新版课程标准解析与教学指导 [M]. 北京师范大学出版社, 2022 (09): 21—23.

②张华. 跨学科学习: 真义辨析与实践路径 [J]. 中小学管理, 2017 (11): 21—24.

③陈鸿铎. 略论跨学科研究方法在音乐分析中的运用 [J]. 黄钟 (中国. 武汉音乐学院学报), 2011 (04): 304—309.

④余丹红. 音乐跨学科学习的历史渊源与现实意义 [J]. 人民音乐, 2023 (02): 50—53.

⑤鲍明伟、谢嘉幸. “音乐学科核心素养”的跨学科内涵[J]. 人民音乐, 2023(03): 38.

作者单位: 上海市徐汇区徐汇实验小学

姓名: 徐陈裔

通讯地址: 上海市徐汇区罗秀东路 126 号、邮编 200231

手机: 15800963643

电子邮箱: 1935058281@qq.com