

从“听见”到“听懂” 叩响艺术之门

名师名片

吴娜 硚口区华中师范大学附属干禧城小学德育副校长,硚口区优秀青年教师,硚口区音乐学科带头人。

音乐欣赏是培养审美能力的关键途径,具备直观具体的美育价值。然而,孩子们“听见”音乐并不等同于“听懂”音乐,“听懂”需要经过系统训练才能习得,我们可以从以下三个维度来提升孩子们的音乐欣赏能力。

“听见”音乐的三个“层次”

听音乐就像上楼梯,一层一层来,你就能听得越来越明白。

第一层:用耳“初尝”味道。就像你吃糖会觉得甜,听音乐也会有感觉。有的音乐让你想蹦蹦跳跳,有的让你想打哈欠,有的让你觉得开心,有的让你默默流泪……这就是音乐给你的第一个感觉,叫作“感官上的享受”。比如你听到《幸福拍手歌》,忍不住想跟着拍一拍,听到《天空之城》,觉得心里特别安静。这就是音乐在“敲门”。

第二层:用心“聆听”故事。当你听一首音乐有了感觉,就可以问问自己:“这段音乐想告诉我什么?”每段音乐都有它想表达的情感。比如听《动物狂欢节》时,你可能会想:“这段音乐听起来像大象走路,好笨重啊!”或者“这段像小鱼在水里游,好轻快!”这时你已经走进音乐的“情感世界”了。

第三层:用脑“拆解”玩具。最厉害的小听众会像拆玩具一样,去发现音乐里藏着的“小秘密”:这段旋律是用什么乐器演奏的?为什么这一乐段快,那一乐段慢?是什么让音乐变得这么好?比如听《森吉德玛》的时候,同学会发现:“咦?明明是同一旋律,为什么前面听起来像在散步,后面却像在跑步?”原来是因为速度变了。发现这些秘密,会让你觉得音乐更有趣。

“听懂”音乐的核心要素

想要“听懂”音乐,需要了解音乐的基本构成。音乐语言主要由旋律、节奏、和声、音色等音乐元素组成。

旋律,像一群手拉手的小精灵,一会儿爬上山坡,一会儿溜下滑梯,唱着好听的歌曲。欣赏歌曲的时候,试着用你的手指在空中画出旋律“爬山”和“滑梯”的路线。节奏,像心跳和走路的小脚丫。它指挥着音乐行进的快慢,你可以把它想象成你的心跳“咚、咚、咚”,或者是你走路时“啪嗒、啪嗒”的脚步声。和声,像给画涂上美丽的颜色。如果将旋律比作一条黑色的线条画,那和声就是给它涂上五颜六色的水彩笔。和声是几个不同的音符小精灵同时“开口说话”发出的声音,混合在一起就有了新的味道,这就是和声在给旋律“穿衣服”。音色,像每个人不同的嗓音。它是声音的“身份证”,告诉我们“这是谁在唱歌或演奏”。每个人的声音都不一样,每种乐器也有自己独特的“嗓音”。音色就像声音的魔法,让音乐的世界变得五彩斑斓。下次再听到喜欢的儿歌或动画片配乐时,你可以像一个小侦探,竖起耳朵找一找:音乐里的小精灵在爬坡吗?音乐的小脚丫是快还是慢?是谁在给这首歌涂颜色?当你找到这些秘密时,你就真的“听懂”音乐啦!

“叩响”音乐之门的“五把钥匙”

老师送你五把非常好用的“钥匙”,获取了这“五把钥匙”,你就能变成音乐小达人。

钥匙一:听+看。听音乐的时候,可以看看和音乐有关的图画或视频。比如听《紫竹调》的时候,孩子们可以看看江南的风景视频,看到小桥流水、竹林,再听音乐,你就好像真的到了江南一样。

钥匙二:听+想。有时候老师播放音乐不告诉你曲名,让你自己猜一猜。比如听《引子与狮王进行曲》的开头,你可能会觉得:“哇,好紧张!好像有什么大人物要出场了!”然后你猜猜看,这是哪种动物?当听到“吼叫声”时,你就能猜出来——原来是狮子大王来啦!

钥匙三:听+说。和小伙伴一起讨论音乐,每个人听到的音乐可能不一样!有的人听《大象》觉得是大象在跳舞,有的人觉得是大象在散步,没关系,说出你的感受,大家一起交流,你会发现音乐的世界更丰富了。

钥匙四:听+唱。遇到好听的旋律,跟着唱一唱。比如听《白鸽》的时候,你可以用“咕咕”来模仿鸽子叫。唱出来之后,你会发现对音乐的理解更深刻了,而且特别好玩。

钥匙五:听+舞。听到音乐就想舞动起来。听《水族馆》的时候,你可以像小鱼一样游来游去,或者像水草一样轻轻摇摆。跟着音乐做动作,会让你的身体也能“听懂”音乐。

武术课。

国学浸润 科创启航 英语拓界 让孩子在文化自信中拔节成长

清晨的武汉美加外语学校,琅琅国学诵读声漫过走廊,科创实验室里传来零件组装与编程调试的轻响,外语角里孩子们用英语自信、热烈地交流……这些音符交织成最动人的校园乐章。依托20余年的办学底蕴,美加小学部以国学润心、科创启智、国际理解为路径,培养拥有中国心、科学脑、世界眼的新时代少年,让每一名小学生在文化自信、科学精神与全球视野中拔节成长。

国学浸润: 知行合一,让经典真正长在心里

美加外校把中华优秀传统文化作为立德树人的根基,构建“背得、懂得、行得、反思总结”的完整教育闭环,让国学不只停留在课本,更融入一言一行。

从一年级起,学校坚持每日20分钟经典诵读,《朱子治家格言》《大学》《中庸》等篇目在诵读中声声入耳;每周开设国学讲解、说文解字课,带领孩子溯源文字、读懂文脉;以“洒扫、应对、进退”为生活教育主题,引导孩子们在日常生活点滴中践行经典。声声入耳的,不只是经典,更是中国文化的根基。

二年级一位家长在反馈单上写道:“有一天孩子突然对我说,‘妈妈,身有伤,贻亲忧;德有伤,贻亲羞。我要保护好自己,也不会做不好的事让你担心。’那一刻,我知道经典真的长到她心里了。”

全校推行功过格自省日记,低年级用图画记录,高年级用文字反思,班主任逐一批改引导,让“吾日三省吾身”成为孩子的日常习惯。学校董事长萧永端说:“功过格是孩子们一辈子的功课。”一个会反省的孩子,心是通透的,根是端正的。

每周一节武术课,每天20分钟师生同练书法,晚自习前的音声瑜伽——武术练其刚毅,书法养其静气,瑜伽调其心神。一个能静下心来写字、能沉住气练拳的孩子,心是定的,是有力量的。

在美加,“中国心”看得见、摸得着——它藏在每日诵读的经典里,落在知行合一的践行中,写在每晚自省的功过格上。“我们相信:一个孩子,只有心里装着中华文化的根,长大后才能走得再远,也记得回家的路。”小学部校长谢玉萍说。

科创启航: 让每个孩子敢探索、会创造

作为湖北省唯一的“钱学森学校”,美加小学部把科创教育落到课堂,落到实践,落到每一个孩子的动手能力上,让科学精神从小扎根。

美加小学部的科学课实行小班化、一分为二教学,保障每位学生充分动手操作。每节科学课,每一位孩子都是被看见、被指导的那一个。课堂上,学生人手一本“证据笔记本”。老师不直接给答案,只问:“你的证据是什么?”孩子画图、记录、推理,讨论时学会用证据说话。一个从小习惯用证据说话、敢于提问的孩子,将来无论学什么,都更有底气。

更让孩子们惊喜的是:学校设计了204个家庭科学小实验,每周一个“科学盲盒”。厨房变成实验室,阳台成为观测站。孩子在家也能探究——科学从不远离生活。

每年一度的校园科技节,从一年级的环保发明到六年级的航海模型,每个孩子都有绽放的舞台。近三年,小学部学子在教育部白名单科创赛事中累计获奖超百人次,无人机、机器人、信息学等项目获奖81人次。学校还联合中国科学院、华中农业大学、武汉大学等单位,共建自然学校、北斗科普基地、卫星科普基地,成立“美加少年科学院”,吸纳在白名单赛事中获奖的同学担任小研究员,开展课题探究与创新实践。

“科学脑”不是装满知识的容器,而是一种敢提问、爱动手、会创造的探索精神。它长在证据笔记本的字里行间,藏在每周科学盲盒的惊喜里,绽放在科技节的每一个作品上。谢玉萍说:“科创教育不是培养少数竞赛选手,而是让每个孩子都有机会动手,有机会提问,有机会把想法变成现实。守护好奇心,就是守护未来的创造力。”

国际理解: 用英语讲好中国故事

美加外语学校始终坚持“语言不仅是工具,更是文化的桥梁”的理念,致力于让孩子们在语言学习中成长为既具备中国文化自信,又能自如穿梭于国际交流的新时代国际小公民。

美加小学部构建了“SMT”英语课程体系。孩子们在说唱课堂里跟着韵律开口,情境课堂上扮演角色对话,话题课堂聊环保、聊科技、聊世界。从一年级起,进行英语小班教学,学生参与度更高,教师关注更精准,师生情感交流更融洽。学校搭建了多种素养剧场,为学生提供了多维度的语言实践机会。

在美加,英语节不是一场演出,而是一趟用英语环游世界的旅程。孩子们手持“护照”走进集章:一年级品环球美食,二年级探大洲动物,三年级跳世界舞蹈,四年级赏各国艺术,五年级对话世界名人,六年级讲科技发明。用英语交流文化,在互动中看见世界。

英语项目式学习同样精彩有趣。孩子们用英语介绍二十四节气、聊春晚机器人、翻译《哪吒2》台词、讲解DeepSeek。没有标准答案,只有一个用英语讲述的中国故事。

每年,400多个孩子在省市级英语比赛中拿奖。“小小外交家”的赛场上,美加的孩子从未缺席。他们不是天生的演说家,是每天10分钟口语、每周外教课、每学期一场戏剧排练,慢慢练出来的。英语剧《愚公移山》登上央视舞台时,评委说:“我被感动了,不仅是因为英语好,更是因为我看到了中国的精神。”

让每一个孩子都能用英语讲好中国智慧,读懂多元文化,然后自信地走向世界——这就是美加给予孩子的“世界眼”。

在美加,“中国心、科学脑、世界眼”不是三个目标,而是一个完整的人。国学润心,使其有根;科创启智,使其有法;英语拓界,使其有翼。三者一体贯通,融为育人的完整图景。一个孩子,心里装着中华文化的根,手里握着探索世界的工具,眼里装着多元文明的风景——他才能走得稳、走得远、走得自信。

(长江日报记者杨枫 通讯员马亮)

五育并举案例

体验活字印刷、雕版拓印、竹编织 “慧·制造”带中学生探寻非遗之美

长江日报讯(通讯员刘晓枫 孙玮 石磊 记者刘嘉)近日,武汉机电工程学校携手武汉市第二中学广雅中学开展“慧·制造”中学生职业体验活动。活动以非遗文化体验为主线,邀请中学生走进职业院校,沉浸式体验活字印刷、雕版拓印、竹编织三大传统技艺,在亲身实践中探寻非遗之美。

文化导入环节,武汉机电工程学校专业教师以生动有趣的讲解系统梳理活字印刷、雕版拓印与竹编织的千年历史渊源、文化底蕴与艺术特色,打破了同学们对传统工艺的刻板印象,点燃了大家探索传统工艺、动手实践的浓厚兴趣。

从握刀修字、精准排版、均匀上墨,到经纬交织、塑形定型……实操体验环节中,同学们分组参与,各司其职,在专业教师指导下动手实操,完成活字刻制、雕版拓印、竹编织的完整流程。每一道工序都考验着耐心与专注力,同学们认真钻研技巧、反复打磨细节,在一次次尝试与调整中,读懂了传统工艺的制作逻辑与匠心内核,体悟到非遗技艺的精妙独特。教师团队全程跟进,针对每位学生的创意构思、操作细节进行一对一指导与点评,助力同学们突破实操难点,在实践中锤炼动手能力、激活创新思维。

鲜活的实践体验,让同学们收获满满、感触颇深。“亲手体验活字印刷和竹编,比课本上的文字知识生动有趣多了!”学生张雨涵感慨,“排版、上墨、拓印,每一个步骤都容不得半点马虎,需要十足的细心与耐心。我不仅亲手制作出了专属文创作品,更真切领略到中华传统文化的博大精深。”同学们说,此次体验让自己读懂了传统手工艺背后的深厚学问与精湛技艺,刷新了对职业技能学习的认知,是一次难得的成长体验。

成果展示环节,各小组依次登台展示创意十足的非遗文创作品。一件件匠心满满的作品,承载着同学们的创意构思与实践成

“慧·制造”中学生职业体验活动现场。

果,也彰显了传统文化的独特魅力。活动最后,学校还为每位学生赠送了极具传统文化特色的拓印丝巾作为纪念。

“这次职业体验活动以项目化教学为载体,深度融合非遗传承与职业教育特色,以寓教于乐、知行合一的形式,希望让青少年学生在动手实践中锤炼本领、启迪思维,进一步增强对中华优秀传统文化的认同感与自豪感。”武汉机电工程学校副校长陈丽说。

在职校

你问我答

学习与快乐并不对立 成长中收获双重幸福

“学得好就没有快乐,玩得开心就容易耽误学习”,这是长期困扰家庭教育的一个误区。不少孩子从小被灌输“读书就要吃苦”的观念,将学习视为负担、快乐当作奢侈,往往容易出现学习内耗、童年焦虑、成长失衡等问题。勤奋成长与童年快乐是对立的吗?如何让孩子在奋斗中收获成长、在日常中感知幸福?本期《你问我答》邀请鲁巷实验小学德育主任陈惠芬,从学校、家庭、社会三个维度,结合学校“兴趣教育”特色,解答如何让孩子收获学业进步与身心幸福的双重成长价值。

实现学习与快乐共生,需构建学校教育、家庭善养、社会善护的三维共育体系,让学习有温度、陪伴有力度、成长有空间,真正达成苦乐平衡、知行合一。

趣育赋能,给每个孩子提供选择

学校是孩子成长的主阵地,打破“苦学思维”,需从校园育人方式重构入手。鲁巷实验小学深耕“兴趣德育”体系,以“趣”破局,将枯燥的应试学习转化为主动探究式成长,让孩子在学有所获中内生快乐。我们采用趣味化、生活化、情境化教学模式,把知识融入生活实践、趣味闯关、素养挑战与探究活动,让学习成为发现世界、解决问题的能力过程,而非单纯的任务与压力。

学校创设了丰富的趣育活动,涵盖诵读达人赛、口算达人赛、跳绳达人赛、魔方达人赛、各类社团等多元活动,为不同特长的孩子搭建展示舞台。德育评价摒弃唯分数论,坚持多元评价,全员出彩,让学业优异者收获精进之乐,让擅长艺术、体育、劳动、思维的孩子收获特长之乐,让每一个普通孩子都能被看见、被鼓励、被认可。在魔方达人挑战赛,有一名智力残疾的四年级学生对魔方产生浓厚兴趣,老师发现后持续耐心引导、不断鼓励,陪伴他反复练习,最终孩子成功还原六面魔方,顺利完成挑战,收获了满满的成就感,也重拾了成长自信。

转变评价,肯定每一次成长

家庭是孩子心态养成的核心土壤,孩子觉得“学习不快乐”,根源往往在于家庭的高压期待与功利式陪伴。家长需摒弃“吃苦成才”的陈旧观念,接纳孩子成长节奏,构建正向、松弛、包容的家庭教育模式。

首先,要转变评价心态,不唯分数论优劣,不只盯着结果问责,多关注孩子的努力、坚持与进步,包容成长中的失误与短板,让孩子明白努力本身就是一份成长,不必时刻处于高压紧绷状态。二年级有一名平时表现欠佳的学生,曾让许多老师头疼,但是他在学校兴趣社团评价体系中找到了成长乐趣,该体系涵盖品德、劳动、艺术、健康、学习、兴趣、创新七大维度,孩子每天积极记录自身良好表现,兑换七色花瓣,再用花瓣积分换取校园乐趣,兑换心仪的校园文创物品。他因为表现良好获得七色花瓣就像玩游戏一样快乐,渐渐在点滴进步中收获认可,变得自信开朗。

其次,要平衡作息与成长,合理规划孩子学习、兴趣、运动与休息时间,不盲目加码补习,不挤占童年时光,让孩子在专注学习中拥有放松空间,在兴趣热爱中释放压力、治愈自我。最后要优化亲子沟通,少指责攀比,多倾听鼓励,让家庭成为缓解学业压力的港湾,而非增添焦虑的赛场。当家庭教育不再对立学习与快乐,孩子便能从容面对成长压力,在坚持中收获充实,在生活中感受美好。

拓宽格局,在社会实践中塑造品格

守护孩子学业与身心的双重幸福,离不开全社会的共同发力与正向引导。一方面,社会舆论需主动破除“唯成绩、唯名校、唯成功”的单一价值观,传播多元成才、快乐成长、终身发展的科学教育理念,让大众清晰认知:身心健康、心态阳光、热爱生活、持续精进,与优异成绩同等重要。

另一方面,社会公共资源应向少年儿童开放更多优质成长载体,周边大学的百校百馆、实践基地、公益平台、志愿服务渠道,为孩子走出课堂、拥抱生活、拓宽视野、锻炼能力提供广阔空间,让成长不止于书本,快乐不止于玩乐。学校德育部门依托节假日、寒暑假开展“彩色假日”实践活动,联合社区与家长,组织学生参与志愿服务、社区治理、文化探访、劳动体验等系列社会实践活动,让学生走出校园,在真实场景中锻炼沟通能力、培养责任意识、塑造健全品格,在社会大课堂中收获别样成长。孩子在社会大课堂中感知学习价值、体会生活美好、收获成长底气,真正理解“学习是为了更好地成长,成长是为了更幸福地生活”。

学习是成长的责任,快乐是童年的权利,二者相辅相成、辩证统一。校、家、社三方同向发力、协同共育,便能彻底打破学习与快乐对立,让孩子既能沉下心来深耕学业、稳步成长,也能抬起头拥抱童年、享受童年,真正收获自律与松弛并行、奋斗与快乐共生的双重成长幸福。