AI赋能情境教学在初中音乐欣赏课中的实践研究
——以《森林狂想曲》感知体验能力培养为例

张瑞静（河南科技学院音乐与舞蹈学院）

摘　要：情境式教学依托具象化的课堂场景，能够充分调动学生的课堂参与意愿，深化学生的音乐审美体验。本文依据2022年版义务教育艺术课程标准展开研究，围绕初中生音乐感知与体验能力的培养展开讨论，结合欣赏课教学实际，梳理情境教学落地的应用路径。文章选取器乐作品《森林狂想曲》作为教学案例，从听觉声景、视觉画面、肢体律动、创意综合表演四个方面构建完整的课堂操作流程。课堂实践表明，情境教学能够打开学生多种感官的感知通道，改变以往课堂中学生被动倾听的状况，促使学生积极投入音乐体验，切实提升学生对音乐要素的辨别敏锐度与整体审美共情水平。

关键词：AI赋能情境教学；初中音乐欣赏课；感知体验能力；《森林狂想曲》

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》明确提出，音乐教学要“重视学生在学习过程中的艺术感知及情感体验，激发学生参与艺术活动的兴趣和热情”。这一要求既是对传统“知识本位”教学观的反思，也是对音乐本质的回归——音乐不是“教”会的，而是通过参与“感”知的。在此语境下，AI赋能情境教学法以其“重形象、贴近生活、寓教于乐”的鲜明特点，与音乐欣赏课的教学目标高度契合。这种教学思路并非生硬灌输乐理知识点，而是将乐曲本身与学生熟悉的生活场景相结合搭建课堂情境，把抽象难懂的旋律声响转化为学生可以切身感受、主动参与、自由表达的艺术活动。例如，在赏析《春江花月夜》时，可运用影像画面结合的方式为学生设计沉浸式代入场景，顺着乐曲节奏讲授曲子背后的意境，带领学生想象月夜临江的画面，无需过多解释，学生便能自然理解曲中柔和悠远的美感；《动物狂欢节》则可组织模仿小动物、即兴表演、趣味小游戏等活动，让学生在玩的过程中跟随音乐动起来，在游戏中实践、在游戏中理解乐曲。情境教学并非让课堂变得热闹，而是为初中音乐欣赏教学提供一条行之有效的路径：借助情境，学生的聆听就不再空洞；有了情境，情感便有了共鸣点，原本虚无缥缈的审美培育也能转化为实实在在的课堂经历。唯有如此，音乐欣赏课才不会流于形式、草草收场，才能真正打动学生，不再局限于单纯的知识讲解，而是切实培养学生的审美能力。

一、AI赋能情境教学与感知体验能力培养的理论基础

（一）AI赋能情境教学的内涵与特征

情境教学以情智交融为核心，主张在良好的学习情境中激发学生的积极情绪，让学生在体验中实现理解、参与和意义建构。AI赋能的情境教学可将这一理念转化为更可感、可参与的课堂经验，使学习内容与具体场景、已有经验和主动建构相连接，将对音乐的理解从抽象说明转变为亲历感受，形成审美联结[1]。

在音乐课堂中，情境教学大体有三个突出特点。一是直观易懂。教师可借助口头描绘、视频图片或实物道具，将乐曲描绘的画面清晰展现出来，使原本仅存在于声音中的场景变得易于理解

和想象。二是强调亲身参与。课堂不再只是学生坐在座位上被动听曲，而是带动学生主动参与各种音乐活动。无论是分组合作交流还是全班共同练习，学生在互相配合完成活动的过程中，也能逐步理解分工协作，养成团队合作习惯。三是易引发情感共鸣。创设课堂营造的氛围，能够让学生产生相应情绪，拉近学生与乐曲之间的情感距离。伴随舒缓或激昂的旋律，学生可跟随节奏摆动身体、作出相应动作，在肢体参与互动中真切理解乐曲的情绪情感。

（二）初中生认知特点与感知体验能力培养

具身认知理论认为，身体机制与情境共同发挥作用，学习过程是通过动作、感官和环境交互，将抽象知识转化为可被体验的意义的过程[2]。这一理念也契合初中生感性思维活跃而抽象思维尚在发展的特点，只有让学生多感官参与，才能保持其学习热情。

感知体验能力属于音乐核心素养的基础维度，指“通过听觉及其他感官，感受音乐音响、体验音乐情绪、理解音乐内涵的能力”。感知体验能力的培养，需要在欣赏课中逐步进阶：先完成从“听见”到“分辨”旋律、节奏、音色、力度等音乐基本要素的“听辨”能力，再实现从“听辨”到体会音乐情绪与意境的“感受”能力，最终达成从“感受”到将音乐与自身经验联结的“理解”能力，形成个性化审美。

（三）AI 赋能情境教学促进感知体验的机制

人工智能进入音乐教育领域应坚持以人为本，让技术服务于审美体验与学生主体发展，不能弱化学生的感知能力与情感表达[3]。AI 赋能情境教学之所以效果突出，很大程度上在于它突破了音乐欣赏课“只用耳朵听”的局限，能够调动视听觉、触觉、动作等多个感官通道参与学习。人们认识事物并不是通过单一感官完成的——眼睛看、耳朵听、亲手触摸，多种感官信息汇聚在一起，反而能记得更牢、理解更深，这一现象同样适用于音乐欣赏。音乐本质上是听觉艺术，但对初中生而言，仅靠聆听远远不够。该年龄段学生注意力容易分散，若整节课坐着听音响，大脑很快就会进入“待机”状态，难以真正走进音乐。

AI 赋能情境教学在这一方面已经进行了诸多尝试。视听方面，教师可将音乐走向用图形谱呈现，也可放映与乐曲情绪相似的画面，让学生看着画面聆听音乐，把音乐中的起承转合变得“可见”。触觉层面，让学生敲击打击乐器、使用简单道具，通过上手操作感受音色的软硬、力度的强弱，这种直接感受比语言描述更加直观。动觉层面，学生跟随音乐做身体律动、拍节奏型或即兴编创动作，让音乐的节奏、乐句结构等不再是抽象的数字概念，而是被身体“记住”。这并非给音乐加上一层硬性“外衣”，而是为学生找到一条进入音乐的路径——当用整个身体回应音乐时，听觉便不再是孤立的输入，而是融入视觉、动觉、触觉等整体感受之中。

对初中生而言，这种方法尤其契合其天性。这一年龄段的学生好动、好奇心强，抽象思维尚未发育成熟，让他们安安静静坐一节课听教师讲授本就不切实际。与其要求他们“坐好、认真听”，不如顺应其身心特点，让其动着听、做着学。学生的课堂身份也随之悄然改变——不再是被动的听者，而是主动的参与者，用眼睛、手、身体去“触碰”音乐。传统欣赏课是教师讲、学生听的单向流程，学生始终处于“接受”的位置；AI 赋能情境教学则将课堂中心转移到学生身上，让他们的耳朵、眼睛、身体都参与到课堂中，自主发现音乐、感受音乐。这一看似微妙的区别，实则决定了一节音乐欣赏课究竟是机械的听觉填空练习，还是真实的审美体验。

二、《森林狂想曲》的教学价值与AI情境资源开发

（一）作品特征与教学价值

《森林狂想曲》是一首独具特色的“自然音

乐”器乐作品。全曲以森林雨林的声音为素材，采样了近 100 种鸟类、蛙类、蝉类、虫类、溪流等自然音响，配以竹笛、小提琴等器乐旋律演奏，展现出自然音响与音乐旋律结合的精妙之处。

从教学价值来看，该作品具有三方面突出价值。一是情境性——作品本身就是一个“音响情境”，自然声响与乐器旋律交织融合，学生可从音乐中想象出作品包含的元素情境。二是结构性——全曲包含 A、B、C 三个主题，依次交替形成回旋曲式结构，便于引导学生通过听辨主题培养音乐记忆力。三是参与性强——学生可通过模仿自然声音、模仿动物形态、跟唱主题旋律、加入奥尔夫乐器为音乐伴奏等方式参与课堂，作品音乐元素的构成给课堂留出了较大的拓展空间，也使学生的课堂活动类型趋于多样化。

（二）可开发的教学情境资源

音乐欣赏应以核心素养为导向，将审美感知、实践参与和音乐理解贯穿课堂始终，使学生从被动聆听转变为主动感受 [4]。《森林狂想曲》为 AI 赋能情境教学提供了天然的情境资源。在听觉资源上，曲中的鸟鸣、蛙鸣、蝉鸣、流水声、风声等，都可供学生开展音色辨别与模仿活动；在视觉资源上，作品中的热带树林画面、动物形象以及音乐图像谱，能够帮助学生基于听觉印象开展视觉想象；在动觉资源上，三个主题情绪对比鲜明：A 主题欢快活泼，B 主题优美抒情，C 主题热烈欢腾，学生可根据不同音乐情绪设计对应的身体律动或乐器音响。这些情境资源为开展多感官的感知体验创设了充足条件。

三、当前音乐欣赏课中存在的实施问题

音乐欣赏课是初中音乐教学的重要组成部分，其核心并非让学生记住大量音乐知识，而是培养其对音乐美的感受力、辨别力和理解力，即音乐审美感知能力。这需要学生在聆听时不只是“听到”，而是要做到“听”中有“感”、“听”中有“思”，进而形成自己的审美判断与情感共鸣。然而，这一目标在当下初中音乐欣赏课的教学现实中却被架空。教师惯用“讲作品—播音乐—问感受”的单一化教学模式，将鲜活的音乐作品窄化为知识点的载体，将本应充满个性化体验的欣赏过程压缩为标准化的问答。在这样的课堂中，学生始终处于被动“听”的状态：耳朵虽然接收到了音响，内心却并未真正走进音乐；嘴巴虽然按照教师的预设说出答案，体验却并未触及音乐的情感内涵与艺术价值。长此以往，音乐欣赏课就固化为教师提问、学生作答的模式，学生始终无法安静地感受音乐，审美感受仅停留在较浅层次。这一固定形式不但无法训练学生的音乐感知力，而且容易减弱学生对音乐课的兴趣。

四、AI赋能情境教学在《森林狂想曲》欣赏课中的实施策略

（一）AI 音响情境：以声景导入唤醒听觉注意

音乐欣赏应当让学生通过动手、动脑、动口等方式参与学习过程，在互动中发展审美感知、艺术表现和音乐理解能力 [5]。《森林狂想曲》引子部分即为天然的情境创设素材。教师可先关闭教室灯光，引导学生平复心绪、激发兴趣，随后播放引子部分的自然音响（蛙鸣、鸟鸣、溪流声等），请学生闭眼聆听，描述“听到了什么”“仿佛置身于何处”。该环节利用学生对自然声音的熟悉感，迅速将其带入本课的森林音乐主题，同时帮助学生从课间状态切换到音乐课堂状态，唤醒其生活经验与听觉想象。

在此基础上，教师可引导学生想象：透过这些声响，森林里是怎样的场景，有哪些景物、哪些动物，这些动物此时在做什么；还可引导学生关注“哪些声音是真实的自然录音”“哪些声音是乐器演奏的”，顺理成章地引出“自然音乐”的概念，介绍作品历时五年深入台湾森林实地录音的创作背景。由此形成从“听声音”到“知背景”的教学路径，让情境创设服务于音乐理解，而非沦为表面的“热闹”。

（二）视觉情境：以图形与画面深化音乐想象

利用图像、符号及媒介建立听觉信息与视觉表征的联系，是数字可视化的有效手段之一，可提升音乐感知、理解及课堂互动质量，通过视觉情境强化视听联结[6]。

此时可播放多媒体画面，让学生边听音乐边观看森林动物和景色，在完整聆听全曲的过程中，借助画面辅助音乐想象。但不宜过多讲解，视觉情境的作用是“烘托”而非“替代”——画面应服务于音乐想象，而非直接告知学生“音乐讲的就是这个画面”。保持适度的开放性，学生才能将音乐与自身经验建立联结，产生个性化感受。

《森林狂想曲》主要包含三个主题，各主题的旋律线条区别较为明显：A 主题旋律跳跃、节奏轻快，可用短促圆点或向上弧线表示；B 主题旋律连贯、线条流畅，可用柔和波浪线表示；C 主题节奏密集、力度渐强，可用逐渐攀升的阶梯状图形表示。教师可设计图形谱，带领学生在聆听时“一边听一边看”，建立听觉印象与视觉符号的对应关系。

（三）体态情境：以律动与表演强化身体感知

触听结合、动听结合和视听结合的实践活动可联动多个感官，让学生在身体参与的过程中加深对音乐的感受，并进行创造性表达，通过体态活动提升学生的身体感知与音乐理解能力[7]。在《森林狂想曲》欣赏课中，教师可为三个主题设计不同的身体参与方式：A 主题欢快活泼，可用“拍手—拍腿”方式感受节奏律动，或模仿青蛙蹦跳的动作，或用奥尔夫乐器模仿鸟鸣、风声；B 主题优美抒情，可用手臂画旋律线的方式感受乐句起伏，或配合深呼吸动作呼应乐句长短；C 主题热烈欢腾，可用踏步、转圈等方式感受力度与情绪转变。在主题听辨环节，教师可随机弹奏或播放某一主题，学生用对应动作回应——这一游戏化设计既检验学习效果，也让学习在“做”中得以巩固，尤其强化了音乐记忆。

（四）创行情境：以 AI 辅助合作表现深化审美体验

利用 AIGC 技术和多模态技术可对音乐课堂中的资源、方法和环境进行重新组合，并以多种媒介共同帮助学习者产生丰富的感觉与想象，进而通过合作创编将音乐理解转化为实际表现[8]。

教师可在学生熟悉三个主题后开展“森林音乐会”活动：提供蛙鸣筒、沙锤、雨声筒、三角铁、双响筒、铃鼓等奥尔夫乐器，或让学生利用周围物品及身体发声，模仿音乐中的蛙鸣、风声、流水声等，并积极思考哪种物品模仿该声音适配度更好；用肢体模仿动物特征、森林树木等，最终将这些声音模仿与音乐主题旋律配合呈现，完成森林动物情景音乐会活动。该活动包含倾听自然声音与音乐旋律（听觉感知）、操作声音及表现声音（触觉体验）、设计声音模仿方案及创造性运用周围物品与身体发声（创造性表现），可综合培养学生的感知体验能力。

五、教学反思与AI赋能建议

（一）AI 赋能情境教学实施中的常见问题

生成式人工智能应用于音乐教育，既具备利用已有教育资源进行生成与交互的优势，也存在内容失真、主体弱化的风险，需加以规范引导[9]。在实际教学中，AI 赋能情境教学易陷入两种误区：一是“为情境而情境”，情境设计与音乐本体脱节，课堂看似热闹，学生的音乐聆听感知却浮于表面——对丰富的音乐音响现象充满兴趣，却不了解音乐的结构走向与情感表达；二是情境素材堆砌，课堂上的多媒体画面、道具、活动过多，反而分散了学生的注意力。前者是目标偏离，后者则是“情境过载”。

此外，AI 赋能情境教学对教师的情境创设能力、课堂组织能力和临场应变能力要求较高。部分教师自身经验不足，情境创设仅停留在“讲故事”或“放视频”层面，误认为组织学生观看视频画面、讲个故事就是体验情境，致使 AI 赋能情

境教学流于形式、走马观花，未能从表层渗入情境、融入音乐要素。

（二）优化建议

人工智能的多模态融合、智能交互和动态迭代等特征，可推动中学音乐课堂在环境、方案、能力和评价等方面的转型[10]。据此，优化应始终兼顾音乐本体与学生主体。

第一，以音乐为本，情境为用。情境创设的最终目的是服务音乐感知，而非取代音乐感知。教师在设计情境活动时应时常自问：该活动如何让学生的音乐“听”更加专注、更加深入？若情境活动只营造热闹氛围，却未提升学生的聆听品质，则需重新调整。

第二，情境递进，由浅入深。情境创设应匹配教学目标，遵循“激趣—感知—理解—表现”的递进逻辑。导入情境重在激趣与唤起，感知情境重在协助主题听辨与结构感知，表现情境重在引导情感与创造实践。

第三，回归聆听，沉淀体验。在每一个情境活动结束后，教师应给予学生“安静聆听”的空间，使其从活动状态回归音乐本身，将身体体验内化为审美感受。缺乏沉淀的体验是脆弱的，完整欣赏全曲的环节不能被碎片化活动所取代。

AI赋能情境教学可为初中音乐欣赏课提供化“被动聆听”为“主动体验”的实现途径。以《森林狂想曲》为例，可通过音响情境引起听觉注意，借助视觉情境深化音乐想象，依托体态情境丰满身体感知，利用创行情境带动审美表现，这四项策略形成由“感知”到“体验”再到“表现”的递进格局。

值得注意的是，AI赋能情境教学的生命力在于其“活”——没有标准化的教学流程，需要教师根据作品特色、学生特点、课堂生境进行针对性设计。真正有效的教学情境，并非教师单向“创设”的，而必须是在师生互动中“生成”的。当学生的听觉被唤醒、想象被激活、身体被充分调动时，音乐欣赏课就不再是对作品的机械“解剖”，而是成为一场真正的审美体验之旅。

参考文献

[1]王灿明,王雪纯.三十年来中小学情境教学研究的现状、热点与展望[J].全球教育展望,2024,53(5):118-132.

[2]潘亚萍.基于具身认知的教学思维意蕴及其培育策略[J].教育理论与实践,2023,43(10):59-64.

[3]刘兵,刘咏莲.人工智能时代“以人为本”的音乐教育应然向探究[J].中国音乐教育,2024(1):18-23.

[4]张子爵.核心素养视野下初中音乐欣赏教学的探究[J].成才之路,2023(4):125-128.

[5]李珺.初中音乐欣赏课“三动四步”教学策略的构建与实践[J].广西教育,2023(28):112-114+118.

[6]陈燕.数字技术支持下小学音乐可视化教学实践探索[J].教育信息技术,2024(11):73-76.

[7]杨璐.音乐核心素养导向的小学音乐创意实践课堂教学策略[J].文科爱好者,2024(6):96-98.

[8]孙晓烨.AIGC赋能高校音乐创造性协作课堂构建的多模态框架研究[J].中国大学教学,2025(Z1):28-34.

[9]何劲豪,任恺.生成式人工智能应用于教育领域的潜能、风险及规范路径——以音乐教育为例[J].中国音乐教育,2024(1):10-17.

[10]王郁婕.人工智能赋能中学音乐智慧课堂建设的路径探索[J].福建教育,2025(22):114-117.