

音乐,为孩子打开生命的另一扇窗 ——不止于“副科”老师系列报道(一)

□夏伊娜

在很多人看来,综合学科老师属于“非主流”学科老师群体,但他们却是教育生态中不可或缺的艺术、梦想家和实践家,他们的故事同样值得被挖掘。即日起,《新区教育》推出“不止于‘副科’老师系列报道”,让更多人了解综合学科老师在应试教育之外,如何唤醒感官、塑造品格、激发创造力。希望通过这个系列的报道,让更多人看见他们的专业与付出,共情他们的困境与理想,并明白一个道理:正是这些“非主流”课堂,构成了教育森林中生机勃勃的生态层。

首期报道分别聚焦两位音乐老师——沈家门小学王雪老师和南海实验学校长峙小学校区康亚男老师,了解她们如何坚守并证明“美育”不可或缺的力量,为孩子打开另一扇窗。

新区教育:在功利化教育环境里,如何坚守并证明“美育”不可或缺的力量?您认为您教授的学科,给予了学生哪些主科学习无法给予的东西以及不可替代的价值?

沈家门小学 王雪

从教十余年,我始终坚信,音乐课远不止是旋律与节奏的教学。它是一扇窗,透过这扇窗,孩子们看见的是生命本身的丰富与深邃。

在分数主导的教育环境中,音乐常被视为“副科”。然而,音乐教育是以审美感知为核心,它直接作用于学生的情感、品格与审美,是以声音滋养心灵、唤醒创造力的不可替代的学科。

课堂:唤醒情感与创造力

音乐课上,知识通过声音的起伏、和声的色彩、节奏的张力来传递。我鼓励学生设计表演动作,用简

以音为窗,看见生命的辽阔

单的乐器编配伴奏,体验不同的演唱形式。这些看似“无意义”的尝试,恰恰能打破“标准答案”的思维定式,激活他们本真的表达欲。曾有一个内向的孩子,在乐器编创时提议用塑料袋模拟雨声,这个巧思赢得了全班的赞叹。音乐调动听觉、触觉、动觉,实现“感官的觉醒”。这种全感官的参与,不仅可以缓解学习的疲劳,更重建了孩子与世界的联结,这何尝不是为他们打开了一扇感知世界的崭新窗口?

团队:在坚持中磨砺品格

学校合唱队是我践行美育的另一个舞台,50多名队员在课堂与团队的联动中成长。从发声、识谱的基础,到声部的协和;从个人练习,到集体磨合,每一次声部衔接,都需要倾听与迁就。有人要收声衬托主旋律,有人要精准跟上节奏。正是在“为集体让步、为和声聚力”的过程中,孩子们懂得了配合与包容。日复一日的训练,更是“延迟满足”的修行。他们在坚持中体会耕耘的意义,

养成专注、自律、不畏困难的品格。

我忘不了有位语文老师转给我一篇学生作文,题目是《谢谢你,老师》。学生在文中写道:“我在王老师的合唱团,为了一个乐句的精准、一个和声的纯净,常常进行数十遍的练习,正是在这样的练习中,让我明白做事要坚持,要有精益求精的工匠精神。”也正是在这样的磨砺中,近年来合唱队蝉联市艺术节一等奖,2025年还荣获省一等奖。队员们还常常走进社区、养老院、体育馆义务献唱,在服务中传递音乐的温暖。团队生活,为孩子们打开了一扇理解坚持、责任与爱的窗。

舞台:从胆怯到自信的跨越

校园艺术节、草根舞台,是学生从“接收者”变为“创造者”的契机。站在聚光灯下,需要克服紧张、掌控细节,这份由内而外的成就感,是试卷高分难以给予的。

我曾教过一个声音很好却胆小的男孩。我鼓励他做小组长,参与示范演唱和评价,他慢慢地勇敢起来。

艺术节他主动报了名,我们一同选歌、练方法、排动作。首演成功时,他眼泛泪花。从此,他不仅在舞台上放声歌唱,也在生活中勇敢担当。那个曾经躲在角落的孩子,终于通过音乐,推开了那扇面向观众、面向自信的窗。

美育:看不见的素养,一生的滋养

常有人问:音乐课究竟给了孩子什么?我的答案是:文化课教会孩子“如何立足社会”,音乐则教会孩子“如何热爱生活”。它不直接提升分数,却塑造温润的品格、敏锐的审美、坚定的自信与包容的心态。它不产出具象的成果,却给予一生的精神滋养:在疲惫时提供慰藉,在迷茫时感知美好,在团队中学会协作。

这份“看不见的素养”,正是孩子未来幸福生活、从容立足社会的底气。美育不是教育的点缀,而是教育不可或缺的呼吸。而音乐,正是那扇窗——透过它,光得以照进心灵,让孩子看见自己,也看见一个更辽阔、更温暖的世界。

以乐育心,给孩子分数之外的底气

我从小就是被音乐“点亮”的孩子。小学时,鼓号队、合唱团是我珍贵的记忆。聚光灯亮起时,我便褪去羞涩,满是自信。音乐让我在集体排练中学会配合,在舞台上收获底气。长大后,怀着对音乐的执着,我成为艺考考生。艺考之路很艰辛,但这段经历让我收获了直面困难的勇气、坚信自我的决心。

如今,我是一名音乐老师,从音乐教研组长到学生发展处的工作,让我有更多机会走近不同性格、不同特质的孩子。站在音乐课堂上,看着孩子们伴随着音乐踏着节奏走进教室,听着他们用稚嫩的声音哼唱,

看着他们为一段节奏编创舞步、拿着打击乐器尽情敲击,我总会想起小时候那个抱着古筝的自己。这些孩子身上,有着和当年的我一样的纯粹与热爱。也正是这份跨越时光的共鸣,让我更加清晰地看到:音乐这门学科,能给予孩子知识建构型学科无法替代的成长力量。

去年11月,我和一(2)班的孩子们接到了一个小型演出任务,要为《粉刷匠》这首儿童歌曲编创舞蹈并进行展示。孩子们的创造力让我惊喜:他们很快从自己的艺术经验中搜索到有用的技能,主动按歌词编创合适的舞蹈律动,拍着手合着音乐有节奏地走上舞台,一边演唱一边展现自己的作品。

在大众的教育视角下,这份收获可能不如解对一道难题令人欣喜,但对孩子们来说,一次成功的舞台经验带来的是下一次大胆展示自己的勇气。这份不依附分数的自信,会成为孩子未来面对挑战时的底气,这种勇气培育正是音乐学科独有的价值。

除了多彩的音乐课堂,我们学

校的口琴,更是孩子们每天必带的“小宝贝”。作为校区美育普及的载体,我们没有把口琴教学变成机械的“技能训练”,而是希望让口琴成为孩子与音乐对话、与自我交流的桥梁。

小顾是一个特别喜欢《哈利·波特》的女孩子,除了半音阶口琴,没有其他乐器学习经历,但她格外钟爱《海德薇格主题曲》。课下,她主动和我商量,因为班级里很多同学都在看《哈利·波特》,想在口琴课上学习这首乐曲,我欣然同意。虽然这首乐曲难度不低,有不少变化音需要按键和吹奏精准配合,但在兴趣的支撑下,孩子们学得格外认真。当他们合着伴奏MV完成集体沉浸式演奏时,每个人脸上都洋溢着难以掩饰的自豪。

主科学习多遵循固定的“教材逻辑”,而口琴教学让孩子成为了“学习的主导者”——因兴趣主动选课、因热爱克服难点,这种“以兴趣为驱动的内生性成长”,正是音乐学科守护的“无用之美”。

有时,我也会遇到质疑——花时间学口琴,不如多刷几道题。但每当看到孩子捧着口琴沉浸吹奏的模

南海实验学校长峙小学校区 康亚男

样,看到内向的孩子在舞台上慢慢放开自己,看到舞台上高年级学生对低年级同学说:“加油,明年‘明日之星’就是你的了!”我便更加坚信:这些“不直接提分”的美育时光,恰恰是孩子成长中最珍贵的财富。

从音乐生变成音乐教师,我的身份变了,但对音乐的热爱并没有改变。现在我更希望让每个孩子都能在音乐中感受到快乐,拥有感知美的能力、表达爱的勇气、调节情绪的智慧,成为一个内心柔软、精神丰富的人。美育滋养是无法用分数衡量,却能塑造孩子一生的精神底色,这就是音乐学科送给孩子最珍贵的礼物。

