

音乐教学根本任务的理论建构与实践路径探究

徐小娥

重庆安全技术职业学院, 重庆 404100

DOI: 10.61369/RTED.2025050031

摘要： 音乐教育作为美育的核心组成部分，承载着独特的育人价值。本文以音乐教育的性质与价值为逻辑起点，系统阐述音乐教学的根本任务——培养学生的审美能力与创造能力，并通过理论分析与实践案例相结合的方式，从核心能力培养、兴趣创造激发、情感个性发展、实践终身学习等维度构建完整的教学体系。旨在为音乐教育工作者提供理论参考与实践范式，推动音乐教学在新时代实现创新性发展。

关键词： 音乐教学；实践路径；核心素养

Theoretical Construction and Practical Path Exploration of the Fundamental Task of Music Teaching

Xu Xiao'e

Chongqing Vocational Institute of Safety Technology, Chongqing 404100

Abstract： As a core component of aesthetic education, music education carries unique educational values. This paper, starting from the nature and value of music education, systematically expounds the fundamental task of music teaching – cultivating students' aesthetic and creative abilities. Through a combination of theoretical analysis and practical cases, it constructs a complete teaching system from the dimensions of core ability cultivation, interest and creativity stimulation, emotional and individual development, and practical lifelong learning. The aim is to provide theoretical references and practical models for music educators, promoting innovative development of music teaching in the new era.

Keywords： music teaching; practical path; core literacy

一、音乐教学根本任务的理论溯源与时代定位

（一）音乐教育的本质属性与育人价值

音乐是人类最古老、最具普遍性和感染力的艺术形式之一，其本质在于通过声音的组合与流动传递情感、表达思想。^[1]从美育维度看，音乐教育是培养学生审美感知、艺术表现和文化理解能力的重要途径；从素质教育视角出发，其兼具开发智力、陶冶情操、促进人格健全发展的多元功能。正如德国音乐家奥尔夫所言：“音乐教育不是培养音乐家，而是培养人。”这一论断深刻揭示了音乐教育的本质——以音乐为载体，实现人的全面发展^[2]。

（二）《新课程标准》对音乐教学的新要求

新时代背景下，《新课程标准》将“核心素养”培育作为教育教学的核心目标^[3]，对音乐教学提出了更具时代性的要求：

1. 强调审美导向：要求通过音乐实践活动，引导学生感受美、体验美、创造美，形成正确的审美观念；
2. 突出创新能力培养：明确将“创造性思维”作为音乐核心素养的重要组成部分，鼓励教师创设开放性教学情境，激发学生的创新潜能^[4]；
3. 注重学科融合：倡导音乐与其他学科、生活经验的有机结合，提升学生的综合素养；
4. 落实立德树人：通过音乐作品中的情感表达与文化内涵，

培育学生的家国情怀、民族精神和社会责任感^[5]。

（三）音乐教学根本任务的再认识

基于上述理论与政策导向，音乐教学的根本任务可概括为：以音乐实践活动为载体，以审美能力与创造能力培养为核心，通过系统的教学过程，促进学生在情感、认知、技能等维度的全面发展，为其终身热爱音乐、享受音乐奠定基础。^[6]这一任务包含三层递进关系：

基础层：传授音乐基础知识与技能，培养学生对音乐的感知力与表现力；

核心层：通过审美体验与创造活动，提升学生的审美情趣与创新思维；

拓展层：借助音乐的情感共鸣与文化传递功能，促进学生人格完善与综合素养提升。

二、音乐教学根本任务的实践维度：四大核心板块建构

（一）核心能力培养：以审美为基，构建音乐感知与表现体系

1. 审美感知能力的培养路径

审美感知是音乐审美活动的起点，指学生对音乐要素（旋律、节奏、和声、音色等）的敏锐觉察与理解能力^[7]。

多感官体验教学法：通过“听-视-动”联动，强化学生对音乐的立体感知。例如，在欣赏贝多芬《命运交响曲》时，引导学生闭眼聆听，用线条绘画表现音乐的强弱起伏，再通过肢体动作模拟节奏韵律；

对比分析教学法：通过同类作品的对比（如不同版本的《茉莉花》），引导学生辨析音乐要素的差异及其情感表达功能；

文化情境融入法：结合音乐作品的创作背景（如地域文化、历史事件），帮助学生理解音乐符号背后的文化内涵，提升感知的深度与广度。

2. 音乐表现能力的训练体系

表现能力是学生将内在审美体验转化为外在艺术表达的能力，涵盖演唱、演奏、综合性艺术表演等方面。

分层教学策略：根据学生的能力水平设置不同难度的表演任务。初级阶段注重基础技能的规范性（如发声方法、乐器演奏姿势），高级阶段强调情感表达的个性化（如对作品的二度创作）；

实践平台搭建：通过课堂展演、校园音乐会、社区演出等多元场景，为学生提供展示机会，在实战中提升表演自信与舞台表现力；

评价机制创新：采用“过程性评价+成果性评价”相结合的方式，既关注技能训练的准确性，也重视情感表达的真挚性，避免“唯技术论”的倾向。^[8]

（二）兴趣与创造激发：以情境为引，激活创新潜能

1. 兴趣驱动的教学策略

“兴趣是最好的老师”，音乐教学需通过多样化的手段激发学生的学习热情。

游戏化教学：将乐理知识（如音符时值、节拍规律）融入节奏游戏、音符猜猜乐等活动中，让学生在趣味中掌握知识；

主题情境创设：围绕特定主题（如“四季”“童话世界”）设计教学内容，通过多媒体课件、道具布置、角色扮演等营造沉浸式学习氛围。例如，在教唱《小红帽》时，学生分组扮演故事角色，边表演边演唱，增强参与感；^[9]

流行音乐元素融合：适当引入学生喜爱的流行歌曲、影视音乐，分析其音乐特点，拉近与学生的审美距离，激发学习兴趣。

2. 创造性思维的培养模式

创造能力是音乐教学的高阶目标，可通过以下途径实现：

即兴创作活动：开展节奏即兴（用身体打击乐创编节奏型）、旋律接龙（每人接续前一位同学的旋律片段）、歌词改编（为熟悉的旋律重新填词）等活动，鼓励学生突破常规思维；

跨学科项目式学习：设计“音乐与文学”“音乐与美术”等跨学科项目。如根据诗词《静夜思》创作旋律，或为绘画作品《星空》选配背景音乐，培养学生的跨界创新能力；

问题导向学习（PBL）：提出开放性问题引导学生探究，如“如何用音乐表现‘快乐’的情绪？”学生通过小组合作，尝试不同的节奏、旋律组合，在解决问题的过程中激发创造力。

（三）情感与个性发展：以音乐为媒，塑造健全人格

1. 情感体验与价值观培育

音乐是情感的语言，教学中需引导学生通过作品解读实现情

感共鸣与价值观建构。

爱国主义情感培育：选取《黄河大合唱》《我和我的祖国》等作品，结合历史背景讲解，让学生在歌声中感受民族精神与家国情怀；

生命教育渗透：通过《明天会更好》《阳光总在风雨后》等歌曲，引导学生感悟生命的坚韧与美好，培养积极应对挫折的心态；

多元文化理解：引入世界各国的民族音乐（如非洲鼓乐、印度歌舞），组织“音乐文化之旅”主题活动，拓宽学生的文化视野，培育包容与尊重的多元文化价值观。

2. 个性发展与社会能力培养

个性化表达空间创设：允许学生在表演形式、作品选择上自主决策，如小组合作时自主分配角色、编排舞蹈动作，尊重个体差异与独特创意；

合作学习机制设计：通过合唱、合奏、音乐剧排演等集体活动，培养学生的倾听能力、协作意识与责任担当。例如，在合唱训练中，学生需学会关注其他声部的旋律，调整自身演唱以达到和声平衡；^[10]

抗挫折能力培养：在表演失误、创作瓶颈等情境中，引导学生分析问题、调整策略，将失败转化为成长契机，增强心理韧性。

三、新时代音乐教学的挑战与应对策略

（一）当前音乐教学面临的主要问题

1. 应试教育思维的制约：部分学校仍将音乐视为“副科”，教学以完成教材内容为目标，忽视学生的兴趣与创造力培养；

2. 教师专业能力的局限：农村地区或非专业音乐教师比例较高，在即兴伴奏、创编教学等方面能力不足，制约教学创新；

3. 教学资源的不均衡：城乡之间、校际之间在乐器配备、多媒体设备、艺术实践机会等方面存在显著差距；

4. 学科融合的浅层化：多数学校的音乐与其他学科融合仅停留在形式上（如音乐与语文的简单结合），缺乏深度的跨学科项目设计。

（二）创新发展的路径选择

1. 理念革新：从“知识传授”到“素养培育”

树立“以学生为中心”的教学理念，将“审美体验”“创造实践”作为教学的核心环节，而非单纯的技能训练；

构建“大音乐教育”观，打破课堂壁垒，将音乐与校园文化、社会生活紧密结合，如举办“音乐与科技”主题展演，用电子合成器演绎传统民歌。

2. 教师专业能力提升工程

加强职前培养：师范院校增设“音乐教育创新方法论”“跨学科教学设计”等课程，提升未来教师的综合素养；

完善职后培训：通过“工作坊+实践研修”模式，重点培训即兴教学、现代教育技术应用等技能。如组织教师参加奥尔夫教学法培训，学习如何用简单乐器开展创造性教学。

3. 资源整合与技术赋能

搭建区域音乐教育资源共享平台，通过“互联网+音乐教学”模式，让农村学生同步参与城市学校的优质课程；

利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）技术创设沉浸式音乐学习场景。如通过VR技术让学生“身临其境”感受维也纳金色大厅的演奏氛围，提升审美体验。

4. 评价体系的重构

建立“核心素养导向”的评价指标，将审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等维度纳入学业评价；

推行“音乐成长档案袋”制度，收录学生的课堂表现视频、创编作品、实践活动照片等，动态记录学习历程。

四、结束语：在守正创新中实现音乐教育的育人使命

音乐教育的根本任务，是在传承与创新的辩证统一中，培养具有审美情怀、创新能力与健全人格的时代新人。这既需要教育工作者坚守音乐教育的本质规律，以美育人、以文化人；也要求我们紧跟时代步伐，在教学理念、方法、技术等方面不断突破，让音乐课堂成为激发创造力的摇篮、滋养心灵的沃土。未来，随着美育改革的深入推进，音乐教育必将在落实立德树人根本任务中发挥更加重要的作用，为培养“德智体美劳”全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实的审美基础与人文底蕴。

参考文献

- [1] 徐国惠. 任务驱动：让学生在动手实践中主动学习——以“圆的认识”教学为例[J]. 小学数学教育, 2024(18).
- [2] 李赫. 基于核心素养的小学音乐情境教学模式构建与策略研究[D]. 曲阜师范大学, 2024.
- [3] 韩燕. 基于陶行知教学做合一理念建构小学音乐高效课堂的策略探究[J]. 读天下(综合), 2021.000(004):P.1-1.
- [4] 管婧. 幼儿园建构式课程中的音乐教学研究[J]. 新一代:理论版, 2021(8):1.
- [5] 王斌, 谢天. 音乐教师教育实践教学的现状与发展路径探索[J]. 音乐教育与创作, 2024(3).
- [6] 张菱轩. 建构主义理论下基础音乐教学模式的创新研究[J]. 作家天地, 2024(29).
- [7] 关心. 建构主义视角下音乐学科双线融合教学研究——以高中音乐教学为例[D]. 湖北师范大学, 2023.
- [8] 唐凌俊. 初中音乐课堂融入“中国风”音乐的路径探究——以苏州高新区第一初级中学为例[D]. 扬州大学, 2023.
- [9] 陆慧芬. 中职音乐教育中情感渗透与德育功能的实现路径探究[J]. 2024.
- [10] 康景惠. 基于整体教育理念的中小学音乐课堂建构与实践指导[J]. 中国民族博览, 2023(21):144-146.