

高中生亚文化音乐与新课标下课堂审美教育的融合路径研究

张寒梅

重庆市第四十九中学校, 重庆 400800

DOI: 10.61369/ETR.2025520026

摘要 : 在全球化与数字化交织的时代背景下, 亚文化音乐已成为高中生精神生活与身份认同构建的重要载体。《义务教育音乐课程标准 (2022年版)》明确提出“尊重文化多样性”“培育学生审美感知与文化理解能力”的核心要求, 为亚文化音乐融入课堂审美教育提供了政策依据。本文基于28年高中音乐一线教学实践, 结合文献研究与课堂观察法, 首先界定高中生亚文化音乐的类型特征与审美价值, 剖析当前课堂融合面临的认知偏差、内容筛选困境与教学方法单一等问题; 进而从课程内容重构、教学模式创新、评价体系优化与保障机制建设四个维度, 构建“筛选—解读—实践—升华”的四阶融合路径; 最后通过具体教学案例验证路径的可行性。研究旨在为高中音乐教师提供实操性指导, 实现亚文化音乐的育人价值转化, 助力新课标下审美教育目标的深度落地。

关键词 : 高中生; 亚文化音乐; 新课标; 审美教育; 融合路径

Study on the Integration Path of High School Students' Subcultural Music and Classroom Aesthetic Education under the New Curriculum Standard

Zhang Hanmei

Chongqing No. 49 Middle School, Chongqing 400800

Abstract : Against the background of the interweaving of globalization and digitalization, subcultural music has become an important carrier for high school students to construct their spiritual life and identity. The Compulsory Education Music Curriculum Standard (2022 Edition) clearly puts forward the core requirements of "respecting cultural diversity" and "cultivating students' aesthetic perception and cultural understanding abilities", which provides a policy basis for the integration of subcultural music into classroom aesthetic education. Based on 28 years of front-line teaching practice in high school music, combined with literature research and classroom observation methods, this paper first defines the type characteristics and aesthetic value of high school students' subcultural music, and analyzes the problems faced in the current classroom integration, such as cognitive biases, difficulties in content selection, and single teaching methods. Furthermore, from four dimensions—curriculum content reconstruction, teaching model innovation, evaluation system optimization, and guarantee mechanism construction—it constructs a four-stage integration path of "Screening—Interpretation—Practice—Sublimation". Finally, the feasibility of the path is verified through specific teaching cases. The study aims to provide practical guidance for high school music teachers, realize the transformation of the educational value of subcultural music, and help the in-depth implementation of aesthetic education goals under the new curriculum standard.

Keywords : high school students; subcultural music; new curriculum standard; aesthetic education; integration path

引言

(一) 研究背景

随着流媒体技术的普及与社交平台的发展, 说唱、独立民谣、二次元配乐、国风新说唱等亚文化音乐逐渐突破圈层限制, 成为高中生群体最喜爱的音乐形式之一。这些音乐以其强烈的个性表达、多元的文化元素与便捷的传播方式, 深刻影响着青少年的审美趣味与价值观念。与此同时, 新课标将美育提升至“立德树人”的战略高度, 强调音乐教育需“立足学生核心素养发展, 构建开放多元的课程体系”, 打破了传统音乐课堂以古典音乐、传统音乐为主的单一教学格局^[1]。

作为拥有28年教学经验的一线音乐教师，笔者在实践中发现：高中生对亚文化音乐的热爱与课堂教学内容的脱节，导致部分学生对音乐课缺乏兴趣，审美教育难以触及学生内心。如何将青少年热衷的亚文化音乐转化为审美教育的有效资源，实现“学生兴趣”与“课标要求”的有机统一，成为当前高中音乐教学改革的重要课题。基于此，本文聚焦亚文化音乐与课堂审美教育的融合路径，以期为提升高中音乐教学质量提供新的思路。

（二）研究意义

1. 理论意义：丰富新课标下音乐审美教育的理论体系，拓展亚文化音乐在教育领域的研究维度，为“文化多样性”教育理念提供实证支撑。
2. 实践意义：破解传统音乐课堂的育人困境，为一线教师提供可操作的教学方案，帮助学生在熟悉的音乐语境中提升审美能力，增强文化自信与批判思维。

（三）研究方法

1. 文献研究法：梳理亚文化音乐、音乐审美教育、新课标相关研究成果，奠定理论基础。
2. 课堂观察法：结合28年教学实践，记录高中生对亚文化音乐的接受度与课堂互动表现。
3. 案例研究法：选取典型教学案例，分析融合教学的实施效果与优化方向。

一、核心概念界定与理论基础

（一）高中生亚文化音乐的内涵与特征

高中生亚文化音乐是指在青少年群体中流行，区别于主流音乐的各类音乐形式，主要包括说唱（Rap）、独立民谣、二次元ACG配乐、国风新说唱、摇滚朋克等。其核心特征表现为：一是个性表达的真实性，歌词多聚焦青春困惑、自我认同、社会观察等主题，贴合高中生的心理需求；二是文化元素的多元性，融合传统民俗、异域文化、网络流行文化等多种元素，体现当代青少年的文化视野；三是传播方式的互动性，通过短视频、音乐社区等平台实现创作与传播的双向互动，形成独特的圈层文化。

（二）新课标下课堂审美教育的核心要求

新课标明确音乐学科核心素养包括“审美感知、艺术表现、文化理解”三个维度，对课堂审美教育提出三点核心要求：一是审美感知的培育，引导学生感受音乐的旋律、节奏、音色之美，形成个性化的审美体验；二是艺术表现的提升，鼓励学生参与音乐创作与表演，释放创造力；三是文化理解的深化，通过音乐作品解读其背后的文化内涵，树立尊重多元文化的态度。这为亚文化音乐融入课堂提供了明确的价值导向——并非简单接纳亚文化音乐，而是通过审美引导实现育人价值的转化。

（三）融合的理论支撑：建构主义学习理论

建构主义学习理论认为，学习是学生主动建构知识的过程，而非被动接受信息。亚文化音乐作为高中生熟悉的“前认知经验”，能够搭建起“已知”与“未知”的桥梁。教师通过引导学生对亚文化音乐进行审美分析与文化解读，帮助学生在原有认知基础上构建系统的审美知识体系，实现从“感性喜爱”到“理性鉴赏”的升华，这与新课标强调的“学生主体地位”高度契合。

二、高中生亚文化音乐与课堂审美教育融合的现状与困境

（一）融合现状

当前部分高中音乐教师已开始尝试将亚文化音乐引入课堂，主要呈现两种形式：一是在“音乐鉴赏”模块中插入热门亚文化音乐作品，作为课堂导入环节；二是组织学生开展亚文化音乐表演活动，丰富课堂形式。但从整体来看，融合教学仍处于“零散化、表面化”阶段，尚未形成系统的教学体系，多数教师仍以传统音乐教学为主，对亚文化音乐的教育价值认识不足。

（二）主要困境

1. 认知偏差：部分教师将亚文化音乐等同于“低俗音乐”，认为其缺乏审美价值，担心影响学生的审美取向；另有教师过度迎合学生兴趣，单纯播放热门歌曲，忽视审美引导与文化解读，导致教学流于形式。

2. 内容筛选困境：亚文化音乐良莠不齐，部分作品存在歌词低俗、价值观偏差等问题，教师缺乏科学的筛选标准，难以平衡“学生兴趣”与“教育价值”。

3. 教学方法单一：现有融合教学多停留在“听赏+讨论”的层面，缺乏深度的审美分析与实践活动，无法引导学生从旋律、节奏、编曲等专业角度鉴赏音乐，难以实现核心素养的培育目标。

4. 评价体系缺失：传统音乐教学评价以技能考核、知识背诵为主，缺乏针对亚文化音乐融合教学的多元化评价指标，无法全面衡量学生的审美能力与创作成果。

三、高中生亚文化音乐与新课标下课堂审美教育的融合路径

基于新课标要求与教学实践经验，构建“筛选—解读—实

践一升华”四阶融合路径，实现亚文化音乐与审美教育的深度融合。

（一）第一阶：建立科学筛选机制，夯实融合基础

内容筛选是融合教学的前提，需遵循“教育性、审美性、适切性”三大原则，建立“三维筛选标准”：

1. 价值维度：选取价值观积极向上、传递正能量的作品，如聚焦梦想追求的说唱歌曲《少年中国说》、表达家国情怀的国风新说唱《赤伶》，规避低俗化、功利化内容。

2. 审美维度：优先选择旋律优美、编曲精良、具有艺术创新性的作品，如独立民谣的和声编排、二次元配乐的管弦乐运用，确保作品具备审美分析的价值。

3. 适切维度：结合高中生的认知水平与心理特点，选取贴近其生活经验的作品，如关于青春成长的《你曾是少年》（独立民谣版），增强学生的情感共鸣。

同时，教师应拓宽素材来源渠道，通过音乐平台、学生推荐、文化榜单等方式收集作品，建立“亚文化音乐教学素材库”，分类整理说唱、国风、二次元等不同类型作品，方便教学调用。

（二）第二阶：深化多维解读教学，培育审美感知

在筛选优质作品的基础上，通过“三层解读”引导学生从感性体验走向理性鉴赏，落实审美教育目标：

1. 情感解读：引导学生分享对作品的直观感受，结合自身经历理解歌词传递的情感与主题，如在鉴赏说唱歌曲《孤勇者》时，鼓励学生探讨“平凡英雄”的内涵，实现情感共鸣。

2. 审美解读：聚焦音乐本体，分析作品的旋律、节奏、音色、编曲等艺术特征。例如，鉴赏二次元配乐时，对比传统交响乐乐章与电子音乐元素的融合技巧；分析说唱歌曲时，讲解 flow 节奏变化与押韵方式，帮助学生掌握专业的审美分析方法。

3. 文化解读：挖掘作品背后的文化内涵，实现文化理解素养的培育。如鉴赏国风新说唱时，解读歌词中的历史典故、传统乐器运用；分析独立民谣时，探讨其与地域文化、当代青年生存状态的关联，引导学生尊重文化多样性。

教学中可采用“对比教学法”，将亚文化音乐与传统音乐、古典音乐进行对比。例如，将国风新说唱《青花瓷》与传统民歌《茉莉花》对比，分析传统音乐元素的现代转化；将说唱歌曲的节奏编排与古典音乐的节拍规律对比，帮助学生建立系统的音乐审美知识体系。

（三）第三阶：设计多元实践活动，提升艺术表现

新课标强调“艺术表现是核心素养的重要组成部分”，需通过实践活动让学生从“听赏者”转变为“创造者”，深化融合效果：

1. 音乐改编实践：引导学生运用课堂所学审美知识，对亚文化音乐进行改编。例如，将说唱歌曲的歌词改编为积极向上的内容，或用传统乐器（古筝、二胡）演奏二次元配乐，实现传统与现代的融合创新。

2. 原创创作实践：鼓励学生结合自身生活体验，创作亚文化风格的音乐作品。例如，以“校园生活”为主题创作说唱歌词，或为班级活动创作独立民谣主题曲，培养学生的创造力与表

现力。

3. 跨学科实践活动：借鉴“艺术+学术”的融合思路，将亚文化音乐与语文、历史、美术等学科结合。例如，与语文合作开展“歌词创作大赛”，与历史合作解读“国风音乐中的历史文化”，与美术合作设计音乐专辑封面，拓宽审美教育的维度。

实践教学中需注重分层指导，针对音乐基础不同的学生设计不同难度的任务，确保每位学生都能参与其中，获得成就感。

（四）第四阶：优化评价保障体系，实现育人升华

构建“多元立体”的评价体系，与融合教学路径相匹配，全面衡量教学效果与学生素养提升：

1. 评价主体多元化：引入教师评价、学生自评、同伴互评相结合的方式，教师侧重专业审美指导，学生自评聚焦创作思路与情感表达，同伴互评注重交流学习，形成评价合力。

2. 评价内容全面化：突破传统技能评价局限，从“审美感知、艺术表现、文化理解、创新思维”四个维度设置评价指标。例如，审美感知关注学生对音乐元素的分析能力，艺术表现侧重实践作品的完成质量，文化理解考察学生对作品内涵的解读深度。

3. 评价方式过程化：采用“过程性评价+终结性评价”相结合的方式，过程性评价通过课堂发言、实践表现、创作草稿等记录学生成长；终结性评价以作品展示、汇报演出等形式进行，如举办“亚文化音乐创新成果展”，让学生在展示中提升自信心与审美素养。

同时，建立长效保障机制：一是加强教师培训，提升教师对亚文化音乐的认知与教学能力；二是搭建校园文化平台，通过校园音乐节、音乐社团等载体，为学生提供展示亚文化音乐创作成果的舞台，营造“向真向善向美向上”的校园文化氛围。

四、教学案例分析

（一）案例主题

说唱音乐与传统音乐元素的融合鉴赏——以《少年中国说》为例

（二）案例目标

1. 审美感知：理解说唱音乐的节奏特点与传统音乐元素的融合技巧，提升音乐分析能力。

2. 艺术表现：尝试改编歌词或节奏编排，增强创作能力。

3. 文化理解：感受作品中的家国情怀，增强文化自信。

（三）教学实施过程

1. 导入环节（10分钟）：播放《少年中国说》音频，提问学生“这首歌与传统说唱有何不同？”“你听到了哪些熟悉的音乐元素？”，激发学生兴趣。

2. 解读环节（25分钟）：

○情感解读：引导学生探讨歌词中“少年强则国强”的主题，结合自身成长经历分享对“青春责任”的理解。

○审美解读：分析歌曲的节奏编排（快节奏 flow 与停顿技巧）、旋律特征（传统五声音阶与现代说唱旋律的融合）、乐器

运用（古筝伴奏与电子鼓点的搭配）。

○文化解读：讲解作品中传统文学元素（梁启超《少年中国说》原文引用）与现代青年精神的结合，理解传统文化的现代传承。

3. 实践环节（30分钟）：将学生分为小组，完成“两个任务任选其一”：①改编歌词，结合校园生活体现“少年担当”；②用传统乐器为歌曲片段重新编曲。

4. 评价展示环节（15分钟）：各小组展示成果，采用“教师点评+同伴打分”的方式，从主题表达、审美创新、团队协作三个维度进行评价。

（四）案例效果

通过本案例教学，学生不仅加深了对说唱音乐的审美理解，更在改编创作中体会到传统音乐元素的魅力，90%以上的学生成能够准确分析作品的音乐特征，85%的学生创作的作品体现出积极向上的主题，实现了“兴趣激发—审美提升—价值引领”的育人目标。

五、结论与展望

亚文化音乐作为高中生群体的文化符号，蕴含着丰富的教育价值与审美资源。在新课标背景下，实现亚文化音乐与课堂审美教育的融合，并非对传统音乐教学的否定，而是通过“筛选—解读—实践—升华”的四阶路径，构建开放多元的音乐教学体系，让课堂审美教育更贴近学生生活、触及学生心灵。

作为一线音乐教师，应转变教育观念，以包容的态度看待亚文化音乐，充分挖掘其育人价值；同时坚守教育初心，通过科学的筛选、专业的解读与多元的实践，引导学生在亚文化音乐中提升审美能力、培育核心素养。未来，随着融合教学的不断深入，还需进一步探索数字化教学手段的应用、跨学科融合的深化等问题，让高中音乐审美教育真正实现“以美育人、以文化人”的根本目标。

参考文献

[1] 王安国, 杜亚雄. 中国传统音乐概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.