

国际音乐教育标准融合下的本土化教学法实践与挑战

王金锐

青海师范大学音乐学院, 青海 西宁 810008

DOI:10.61369/EST.2025090016

摘 要 : 本研究总结了国际音乐教育标准的本质, 从文化环境、教学环节、技术手段三个核心维度, 结合区域本土音乐教育发展现状, 提出课程内容结构化优化、教师专业能力分层提升、文化传承与技术应用深度融合等具操作性的关键实施策略。研究同时正视当前国际音乐教育标准落地过程中存在的核心矛盾: 一是与区域内其他教育领域评价标准的协同性不足, 二是配套评价体系存在指标模糊、反馈机制不完善等现实局限。针对上述问题, 本研究提出跨界协同工作机制构建、政府主导与民间参与的多元治理模式等解决方案, 为实现音乐教育质量提升与教育公平的双重目标提供路径支撑。核心结论强调: 唯有在国家标准的规范性与本土文化的内生性之间构建动态平衡, 方能为全球音乐教育的可持续发展提供核心动力。

关 键 词 : 国际音乐教育标准; 本土化教学法; 文化融合; 教育公平

Practice and Challenges of Localized Teaching Methods under the Integration of International Music Education Standards

Wang Jinrui

School of Music, Qinghai Normal University, Xining, Qinghai 810008

Abstract : This study summarizes the essence of international music education standards and, from three core dimensions—cultural environment, teaching processes, and technological tools—combined with the current development status of regional indigenous music education, proposes actionable key implementation strategies such as structured optimization of curriculum content, tiered enhancement of teachers' professional competencies, and deep integration of cultural heritage with technological applications. The study also confronts the core contradictions present in the implementation of current international music education standards: first, insufficient coordination with evaluation standards in other educational domains within the region, and second, practical limitations such as vague indicators and inadequate feedback mechanisms in the supporting evaluation systems. In response to these issues, this study proposes solutions including the establishment of cross-sector collaborative mechanisms and a multi-stakeholder governance model led by the government with participation from civil society, providing pathways to achieve the dual goals of enhancing music education quality and promoting educational equity. The core conclusion emphasizes that only by establishing a dynamic balance between the normativity of national standards and the endogenous nature of local culture can core momentum be provided for the sustainable development of global music education.

Keywords : international music education standards; localized teaching methods; cultural integration; educational equity

本文围绕国内外音乐教育标准的协同统一展开核心探讨, 重点分析通过课程策略优化、师资队伍系统化培养、本土文化深度融入等路径, 实现音乐教育公平的实践路径。研究立足音乐教育实践场景, 深入剖析规范化标准与本土化发展之间的核心矛盾等现实问题, 并创新性提出以科技赋能教学、引入社区力量参与治理等新型发展举措。上述研究成果既为全球范围内音乐教育质量的提升提供了创新思路, 也为音乐教育领域的政策制定者与一线实践者提供了具有参考价值的行动范式。

一、国际音乐教育标准融合下的本土化教学法实践不足

国际化背景下，引入国际音乐教育标准（IMES）已成为各国提升音乐教育专业化、培养跨文化人才的核心路径。但当其结合地方教学，教师可能会面临文化差异、教育资源不平衡、实践能力等矛盾陷入困境，育人价值难以落地。

文化适配性冲突是首要障碍。IMES 以统一化目标与范式为核心，而本土音乐承载地域历史与情感，呈鲜明个性化特征，二者形成“标准化”与“本土化”张力。这导致本土音乐资源边缘化——国际标准多以西方体系为核心，民族器乐、口头传唱等本土音乐常被排除；同时学生本土文化认同弱化，影响文化传承连续性。

资源配置失衡加剧落地难度，形成“城乡二元”鸿沟。硬件上，城镇学校有专业教室、多元乐器及数字化设备，可满足 IMES 需求；而 85% 农村中小学缺专业设施，部分仅能靠简单乐器教学。师资上，城镇教师多具专业背景及跨文化培训经历，农村 60% 以上课程由非专业教师兼任，且缺乏 IMES 培训。这种“马太效应”既违背教育公平，又制约质量提升。

评价体系与教师能力构成“软件瓶颈”¹。评价以技能、理论等量化指标为主，未涵盖创造力等质性目标，对本土音乐创编等表现缺乏科学评价工具。教师核心短板是跨文化素养缺失，既未掌握 IMES 理念，又缺乏本土文化认知，导致教学脱节甚至文化挪用。

上述实践困境的本质，是“全球标准化框架”与“本土个性化需求”的适配性矛盾，其解决需依托政策干预与系统改革。通过构建跨界协同机制、强化政府财政投入与民间资源参与等路径，可逐步破解资源失衡与实施能力不足等问题，最终实现国际标准本土化落地过程中“质量提升”与“公平保障”的双重目标。

二、国际音乐教育标准融合下的本土化教学法应用挑战

国际音乐教育标准（IMES）与本土化教学的融合，受文化差异、历史环境等因素制约，面临多重挑战，其中文化适配性矛盾最为核心。IMES 以统一化目标、内容及评价为导向，追求全球音乐教育规范化，而本土传统音乐承载地域历史积淀与情感内涵，呈现鲜明独特性，二者形成“标准化”与“个性化”的内在张力。这种张力直接导致本土音乐资源边缘化，部分地区传统音乐未纳入标准教材，弱化学生本土文化认同。

地域资源分布失衡显著提升执行难度。城市教学机构具备优

质硬件设施与高素质师资，可支撑 IMES 落地；农村及边远地区则陷入“硬件短缺 + 师资薄弱”困境，且信息化信息技术因基础设施滞后难以普及，进一步拉大实施差距。地方政策支持力度不足也是关键瓶颈，部分区域政府财力与推动力有限，难以保障 IMES 本土化所需的体系化投入。此外，教师跨文化教学能力参差不齐，多数乡村教师缺乏国际化教学培训，无法实现全球规范与本土特色的有机整合。

破解上述挑战需构建综合解决方案，通过多领域协同、社会力量参与及制度完善等路径，实现 IMES 规范化与本土文化传承的动态平衡²。

三、国际音乐教育标准融合下的本土化教学法实践方法

在进行国际音乐教育标准的本土化实践过程中，一个行之有效的办法就是有意识地调整课程设计，在课程体系中将 IMES 框架与本土的音乐传统相结合，例如，在教材中采用地域性民歌及民族乐器教学，增强学生们的文化归属感，通过对教师进行培训及跨文化的交流活动等方法来增强教师的跨文化教学能力，将世界化标准进行自由运用。

应当融合不同文化元素构成新的教学模式。例如可以利用社区的力量开展音乐活动，通过传统节日将 IMES 的目标联结在一起，以获得实践和理论更加协调的效果，以及对技术的运用，比如使用虚拟现实这些数字设备可以模拟国际音乐环境，以弥补资源分配的缺陷，但同时确保边远地带的基础设施。最后，我们要结合政策支持和社会支持，政府给予财政上的支持并提出指导，学校社区之间的合作是该模式取得成功的关键所在，以利于发展 IMES，多元的方式目的在于教育的平等性及质量的提升，为全球化音乐教育可持续发展提供了可能。

在全球化的背景下，全球音乐教育格局出现大调整，继引进了国际的音乐教育标准之后，全球各国的音乐教育得到了前所未有的发展机会，如何将国外音乐教育标准有机融入到各国的文化教育背景之中，并构建出富有本土特色的音乐教育模式成为了各国教师必须解决的问题。本文旨在探讨融入国际音乐教育标准之下的音乐地方化教学策略的实现。

（一）理解国际音乐教育标准的核心价值

国际音乐教学标准（如 ISME 国际音乐教师协会）建议跨领域的、具有创意性的和跨文化的音乐教学，并呼吁通过音乐促进每个人的完整发展和社区内的和平。这不仅仅涉及乐理教学，也包括了对音乐的体验，更强调音乐是一个文化及情绪的符号系统。熟悉这些关键的理念则是落实国际标准与在地实践的一个基础。

例如，音乐教育目标要求要尊重各种文化背景，因此教师的

1 王安国. 本土音乐在国际教育标准中的传承困境 [J]. 音乐研究, 2024(3)

2 张前. 跨文化音乐教育的适配性困境与突破 [J]. 中国音乐学, 2024(2)

教学需要在课程中融入本土音乐，具有开放的心态包容外来音乐。在具体的实践中，教师必须阅读国外文献，参与国际会务，将空洞的目标具体化、外显化。通过 ISME “音乐是文化的表达”的理念分析与探讨，我们可以结合本土民歌和国际音乐风格进行对比，使学生对音乐的共性和风格多样性进行意识，这应该贯穿到课程的形成、实施和评价中来，最终实现国际标准和当地需要的有机结合。

（二）挖掘本土音乐文化的教育潜力

民族音乐文化是音乐课程最有价值的教学资源，它蕴涵着丰富的文化积淀、人文情怀和价值体系。在此全球化时代，我们应该充分挖掘它的育人潜能提升学生对自身文化的认同感和开拓精神。例如，可以从中国的传统音阶（即五声音阶）、戏剧元素等入手，也可以借鉴非洲的鼓点节拍等元素，可以作为我们的教学资源。在现实操作中，教师可以在社会走访、校地合作的过程中，获取并整理民族音乐信息，然后将其融入教学之中。

例如，在教授节奏时，将非洲鼓乐的多声节奏与本地敲打乐器结合起来，使学生了解各种文化的节奏表达，这将拓展课程的内容，提高学生的跨文化能力。除此之外，本国的音乐传统需要去发掘和研究，研究中需要注重传承与创新，避免照搬照抄，使用现代化的教学工具（如数字化器材）对传统文化进行重新阐释，更好适应于现代学生。

（三）设计融合国际与本土的课程体系

课程体系是教育策略的核心内容，要结合跨国与跨地区的因素进行综合考虑。在课程设计上，要坚持“世界眼光，立足中国”方针，把国际标准（如 ISME 多国学科制）转化为课程教学目标，并且要有本土音乐元素。例如，史学音乐上，可设置“世界音乐经典”，收录西方古典音乐、亚洲传统音乐以及非洲音乐，同时一定要有本土音乐的定位与作用。

而在实施方面，教师需要采用模块化的教学方式将课程分为基本技能、文化和创造三个部分，这三个部分都应该融合全球与本土元素。例如创造部分，学生可以学习世界级的编程技能，可以基于本土文化的方式激发他们的创造力。评价应结合国际与国内标准（例如创意思维的考试）及目标（例如对本土文化的准确诠释），以确保教育的完整性。

（四）创新教学方法与评估机制

教学方法和考核方式是国际标准与中国国情相结合的重要组成部分，推进教学改革，就要用多种方法，如采用项目制学习、多学科融合、数字化工具等。例如，音乐科技课程中，学生可以通过相关的音乐工具和程序软件编配电子音乐，融合地区特色的本地乐器声音，实现了古今对话。考核方式上要摆脱考试的形式，采用持续性评估、展示性评估。

例如，通过学生的音乐创作实践和多文化的任务来评估学生创造力、文化认知和交流能力。在实施中必须设计一套评分系统（如评分表和反思日记）确保评价不仅能满足全球化要求（如

ISME 的评价标准），而且能符合本国教育目标。它必须是不断更新和完善的，需通过教的培训和反馈完善方法。

（五）提升教师跨文化教学能力

作为外国文化与中国文化对接的载体，跨文化教师素养是提升学校教学质量的重要抓手，因此，提升跨文化教师素养要在专业发展、文化认知和反思教学中加以提升。即教师要参与国际化教育教学的科研课题，吸收多样文化和多样化教学方法，了解本国音乐的理论体系。

例如，通过参加 ISME 的教育会议，学习多种教育手段的方法和如何把它应用到我们当地的课堂。作为教师必须提高自身的人文意识和文化知觉，以尊重各种文化背景下的学生，避免产生一切形式的偏见或歧视。如利用多个例子开展讨论和启发学生的思考。讲解不同的文化、不同的价值观念，促使大家讨论。讲完课以后，教师应该时常进行反省，可以写日记的形式，或者听取同事们的批评等方式，去改进自身的教学方法。教师的这种进步，也离不开学校的鼓励，例如提供一些阅读资料，建立教师俱乐部，从而形成了一种不断进步的环境氛围。

（六）构建学校与社区的合作网络

社区—学校协作是一种合作形式，用于综合世界范围内的标准并与当地情境的实务整合，以此建立音乐教育的基础。想要实现这种合作有三个主要范畴：资源、社区及案例。因此，学校能与社区内所在区域的文化机构（如博物馆、表演团队等）协作以获取当地地域化的音乐信息以及专业指导。

例如，邀请本土艺术家进课堂，传播中国传统器乐演奏技艺。学校组织一些社区性的音乐活动，例如艺术节、音乐会等，既能让学生有展示自己的机会，也为社会奉献一部分文化力量。从案例研究的视角出发，可以对这些合办项目进行具体的记载和分析，归纳其成功因素与存在问题，让其他学校有所借鉴。本研究的“学校—社区音乐教育项目”的最终目标是总结提炼可推广应用的协作方法、资源分享技巧、评价方式等，争取长期协作。如签订合作协议、建立联谊会等保持合作的长期性。^[5]

本土化课程中的国际化学习是音乐教育发展中的关键动力源，只有通过学习国际标准的本质精神、发现本土化的音乐课程中文化深层的内蕴、开设融合课程、改变教学方法、提高教师的专业素质并形成合作关系，可以实现音乐教育的全球化视角与本土基础的和平共处。在长程方向上我们需要进一步探究如何实施这一融化的教育方法来培养具有对自己文化以及世界有信心并与有世界视野的音乐专家以促进全球音乐教育的发展。^[1-3]

（七）在吸收、融合与自我生长中演变

“中华音乐文化的音乐教育”作为中国音乐教育本土化的中国传统文化观构成之一，指的是根据对本土音乐传统的认知以及理解，构建发展我们自身独特的音乐教育理论。其中该“母语”教育应当具有系统性、全面性以及独立性，包括基本音感的学习，以理解并熟识各地不同风格的中国民族音乐为主，还要包括

音乐实践以及形式的学习，例如音乐记谱形式、音乐创造、音乐演出环境等。^[4]

开设一些基本音乐类课程，如复调、曲式与作品分析、和声色彩学习、古琴学习和古琴演奏指导、音乐团合唱等。同时还要开设一些音乐理论类课程，如中国音乐概论、音乐艺术性质、音乐审美理论、音乐美学等内容。打破传统的“中西”思维习惯，从新的视角认识和评价我国民族文化音乐教育理念和内容等。

三、结束语

在世界大联合的大背景下，音乐教育发展就要从国际音乐教

育标准理念引入，并且就地化地进行教学手段处理。为此，必须采取一个全面发展的策略，例如对学科的改革、对于教师训练的增强、对于多元因素和科学技术的兼并与辅助，以达到兼容国际标准和突出地方特点相结合的教学活动，从而改善教学水平与学生积极性。政策制定者都应当继续工作来确保国际规范与当地现实都能够相互补充，共同促成更具包容性和创造性的音乐教育的新方向。

参考文献

-
- [1] 刘凯. 展望雅克·达尔克罗兹音乐教育体系在中国的发展——对英国教师凯琳·葛林翰达尔克罗兹教学法讲座与示范教学的思考 [J]. 人民音乐, 2021(11).
- [2] 宋群华. 中日音乐教育中的传统音乐文化传承问题比较研究 [D]. 上海音乐学院, 2021.
- [3] 吕琳. 当代中国音乐教育哲学研究的现状与发展 [D]. 上海音乐学院, 2020.
- [4] 刘鹏. 山东省高等师范及专业音乐教育的历史与现状 [D]. 上海音乐学院, 2020.
- [5] 李瑞敏. 当代中国后现代主义音乐的特征及价值研究 [D]. 四川师范大学, 2022.