

新课标背景下中小学音乐课堂审美教育的 实施路径与效果研究

李润智

秦皇岛市第七中学 066000

【摘要】：随着《义务教育艺术课程标准（2022年版）》的全面实施，“以审美为核心”的音乐教育理念被提升至前所未有的战略高度。本研究旨在系统探究新课标背景下中小学音乐课堂审美教育的理论内涵、实施路径及其育人效果。研究采用文献研究与案例分析法，首先梳理了新课标对音乐学科核心素养，特别是“审美感知”素养的要求，阐释了审美教育在塑造学生健全人格、提升综合素养方面的独特价值。继而，本文构建了一个包含“目标重构—内容融合—方法创新—评价转向”四位一体的审美教育实施路径模型，并结合具体教学案例进行了分析。研究发现，有效的实施路径能够显著提升学生的音乐审美感知能力、艺术表现意愿与文化理解深度，同时对教师的专业发展起到积极的促进作用。然而，实践中仍存在教学观念固化、评价体系单一、资源分配不均等挑战。最后，本文提出了深化课程改革、强化师资培训、健全评价机制等对策建议，以期为我国中小学音乐教育的优质发展提供理论参考与实践指引。

【关键词】：艺术新课标；音乐教育；审美教育；实施路径；核心素养；教学效果

1 引言

教育是国之大计，美育是提升国民素养、滋养时代新人的重要途径。2022年，教育部颁布了《义务教育艺术课程标准》，标志着我国基础教育阶段艺术教育进入了以核心素养为导向的新阶段。新课标明确指出，音乐课程需“坚持以美育人、以美化人、以美润心、以美培元”，将“审美感知”置于音乐学科核心素养的首位。这一转向不仅是对音乐教育本质的回归，更是应对社会转型期对人才培养新需求的主动回应。在此背景下，如何将“以审美为核心”的先进理念转化为中小学音乐课堂中可操作、可观测、可评估的教学实践，并科学检验其育人效果，成为当前音乐教育研究亟待解决的核心议题。

尽管“审美教育”长期以来都是音乐教育理论探讨的重点，但在实践层面，中小学音乐课堂仍普遍存在重技能传授、轻审美体验，重知识记忆、轻情感陶冶的现象。部分课堂将音乐欣赏简化为背景音乐播放，或将歌唱教学局限于音准、节奏的技术训练，忽视了音乐作为情感艺术与审美对象的本质属性。这导致学生难以真正走进音乐、感受音乐，更遑论通过音乐获得深刻的审美体验与精神成长。因此，在新课标的引领下，系统探索审美教育的科学实施路径，并实证考察其对学生发展的多维影响，对于推动音乐教育内涵式发展、落实立德树人根本任务具有重要的理论与实践意义。

本研究旨在通过理论分析与实践考察，深入回答以下问题：（1）新课标为中小学音乐审美教育赋予了怎样的新

内涵与新要求？（2）如何构建系统、有效且具有可操作性的课堂实施路径？（3）这些实践路径对学生审美素养及综合发展产生了何种实际效果？通过对这些问题的探讨，期望能为一线音乐教师提供切实的教学参考，为教育决策部门完善美育政策提供依据。

2 新课标与音乐审美教育理念的演进

2.1 新课标对音乐审美教育的核心要求

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》的颁布，是音乐教育理念的一次深刻革新。新课标首次凝练了艺术课程要培养的核心素养，即审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解。其中，“审美感知”作为基础性素养，被定义为“对自然世界、生活生活和艺术作品中美的特征及其意义与作用的发现、感受、认识和反应能力”。这一定位意味着，音乐教育的目标从过去偏重“双基”（基础知识和基本技能）转向了对学生内在审美心理结构与情感体验能力的整体培育。

具体而言，新课标对音乐课堂的审美教育提出了三层次要求：其一，在感知层面，要求学生能体验音乐的情绪情感，领会音乐要素（如旋律、节奏、音色、和声）的表现作用；其二，在体验层面，强调通过聆听、演唱、演奏、综合性艺术表演等实践活动，丰富学生的审美体验，积累音乐语汇；其三，在认知与反应层面，引导学生对音乐作品和现象进行描述、分析、解释和评价，形成健康的审美情趣和初步的审美判断力。这三个层次相互关联、逐级深入，共同构成了一个完整的音乐审美心理过程。

2.2 “以审美为核心”理念的价值意蕴

“以审美为核心”并非否定音乐知识与技能的重要性，而是强调所有知识与技能的学习都应服务于审美体验的获得与审美能力的提升。这一理念具有三重核心价值。

首先，它体现了音乐教育的本质属性。音乐是人类情感和精神生活的艺术化表现，其根本价值在于通过音响结构触动人心，引发情感共鸣与思想启迪。以审美为核心，就是抓住了音乐作为艺术门类的根本。其次，它契合了学生全面发展的内在需求。审美教育关乎人的感性发育、情感丰富与人格完善。在音乐审美活动中，学生的感知力、想象力、共情力和创造力得以协同发展，这对于培养具有健全人格和丰富精神世界的时代新人至关重要。最后，它回应了核心素养导向的课程改革趋势。审美感知素养是学生适应未来社会、追求美好生活所必备的关键能力，音乐课堂是其培养的主阵地。将审美贯穿教学始终，是实现音乐学科育人价值、落实核心素养培养的必然选择。

3 中小学音乐课堂审美教育的实施路径构建

基于新课标的理念与要求，结合成功的教学实践案例，本研究构建了一个系统化的审美教育实施路径模型。该模型以“审美体验”为中心，涵盖目标、内容、方法与评价四个相互支撑的维度。

3.1 目标重构：从知识技能到审美素养

实施路径的起点是教学目标的重新定位。传统的教学目标往往罗列“学会演唱某歌曲”、“掌握某种节奏型”等具体行为。在新课标背景下，教学目标应向上位素养聚焦，明确本课旨在发展学生哪方面的审美感知能力。例如，在欣赏《百鸟朝凤》时，目标可设定为“通过聆听与模仿，感受喷呐丰富的音色对鸟鸣的惟妙惟肖的刻画，体会音乐对自然生命的赞美之情，提升对民族乐器音色表现力的审美感知”。这样的目标将技能学习（听辨音色）置于审美体验（感受生命赞美）的框架之下，使教学有了灵魂和方向。

3.2 内容融合：挖掘作品的审美与文化内涵

教学内容是审美教育的载体。教师需对教材作品进行深度挖掘与二次开发，实现“技术分析”、“审美体验”与“文化理解”的有机融合。

一方面，要精选具有高度审美价值的经典作品与贴近学生生活的优秀当代作品，作为审美体验的优质对象。另一方面，在组织内容时，需打破孤立作品学习的模式，尝试主题式、单元化教学。例如，围绕“声音的色彩”这一主题，可以串联对比喷呐的嘹亮、二胡的柔美、钢琴的清

澈、电子合成的奇幻，引导学生在比较中深化对音色这一音乐要素的审美感知。同时，必须将音乐作品置于其文化语境中加以理解。在学习民歌、戏曲、民族器乐时，深入讲解其背后的风土人情、历史故事和精神象征，使审美感知扎根于深厚的文化土壤，实现“审美感知”与“文化理解”素养的共生共长。

3.3 方法创新：创设沉浸式、参与式的审美情境

教学方法是实现审美教育目标的关键。必须摒弃“教师讲、学生听”的灌输式教学，转向创设能引导学生主动体验、探索和创造的审美情境。

1. 多感官联动的沉浸式聆听：单纯的“安静听音乐”往往效果有限。可以结合音乐的情绪、形象和意境，辅以恰当的视觉画面（如名画、风景摄影）、肢体律动（如随乐摇摆、划旋律线）或情境故事，调动学生的多感官通道，帮助他们“走进”音乐，获得全身心的沉浸式体验。例如，在欣赏《沃尔塔瓦河》时，随着音乐播放河流从涓涓细流到波澜壮阔的画面，并让学生用手臂的起伏模拟河流的流动，能极大地加深对音乐形象与情感张力的感受。

2. 实践参与中的体验式学习：审美体验源于亲身实践。除了传统的演唱演奏，应大力开展音乐编创（如为古诗编配节奏、改编歌曲结尾）、戏剧表演（用肢体和表情表现音乐情绪）、以及基于数字音乐技术的简单创作等活动。例如，利用平板电脑上的音乐应用，让学生分组尝试用不同的音色、节奏型组合成一段表现“雨天”或“狂欢”的情绪短曲，在创作实践中深刻理解音乐要素的表现功能。

3. 对话与反思的深度教学：审美能力的提升离不开高阶思维。教师应设计有梯度的问题链，引导学生从“听到了什么”（描述）到“音乐是如何表现的”（分析），再到“你感受到了什么？为什么？”（解释与评价）。通过小组讨论、音乐评论写作等方式，鼓励学生表达个性化的审美感受，并在对话中学会尊重和理解他人的审美观点，逐步构建自己的审美判断标准。

4 审美教育实施的效果评估与案例分析

为考察上述实施路径的实际效果，本研究综合相关文献与典型案例，从学生发展、教师成长两个维度进行分析。

4.1 学生审美素养与综合能力的发展

1. 审美感知能力的显著提升：在有效实施审美教育的课堂中，学生表现出更强的音乐专注力与敏感性。例如，在日照市新营小学的实践中，教师通过引导学生对比聆听不同版本的《茉莉花》，学生不仅能分辨出民族唱法与美

声唱法的音色差异,还能主动表达“民谣版更亲切,像妈妈在哼唱;交响乐版更华丽,像盛大的花园”等生动而个性化的审美感受,显示出其听觉分辨力与联想想象力的同步发展。

2. 艺术表现与创意实践意愿增强:当课堂从“纠正错误”转向“鼓励表达”时,学生更敢于、乐于参与艺术表现。浙江省衢州市B学校的实践表明,在“三维ABC结构理论”指导下,通过创设宽松、支持的环境,学生在音乐剧编演、节奏创编等活动中表现出极高的热情和创造力,从被动执行者转变为主动的创作者和表现者。

3. 文化理解与情感态度正向发展:融合了文化背景的审美教学,能有效增进学生对民族音乐文化的认同与热爱。有教师在教授“国乐飘香”单元时,不仅让学生聆听《二泉映月》,还讲述阿炳的生平,并体验二胡的基本演奏手法。学生反馈:“以前觉得二胡声音有点‘哭’,现在听出了里面的坚韧和不屈。”这表明审美教育促进了学生对音乐深层文化内涵与人文精神的理解。

4.2 教师教学观念与专业能力的更新

审美教育的实施过程,也是教师专业发展的催化剂。首先,它促使教师更新教学观念,从“音乐知识的传授者”转变为“审美活动的设计者与引导者”。教师需要不断学习,提升自身的音乐鉴赏能力、文化素养和教学设计能力。其次,为了创设丰富的审美情境,教师需要掌握并整合多媒体技术、跨学科知识,其课程开发与资源整合能力得到锻炼。最后,在多元评价的实施中,教师的课堂观察、过程性评估与教育叙事能力也得以强化。西安滨河学校小学部的实践报告指出,在探索审美教育路径的过程中,音乐教研组的集体备课、课例研讨变得更为频繁和深入,形成了良好

的专业发展共同体氛围。

5 讨论:面临的挑战与未来展望

尽管新课标为审美教育指明了方向,且已有诸多成功实践,但在大规模推广和深化过程中,仍面临一系列挑战。

1. 观念与实践的脱节:部分教师和学校管理者仍受应试思维影响,将音乐课视为“副科”,对审美教育的深层价值认识不足,导致改革动力不强,教学方法难以根本转变。

2. 评价体系改革滞后:传统的、以量化技能测试为主的评价方式仍占主导,如何将“审美感知”这类内隐的、个性化的素养纳入科学、公平、可操作的评价体系,是亟待攻克的技术与管理难题。

3. 教育资源不均衡:城乡、区域、校际之间在师资水平、音乐设施、课程资源等方面存在较大差距,制约了审美教育的高质量普及。许多农村学校缺乏专业的音乐教师和基本的音响、乐器设备。

为应对这些挑战,未来需要在以下方面持续发力:

政策保障与专业引领:教育行政部门需进一步强化美育在教育评价中的权重,同时教研机构应加强对一线教师的专业培训,提供更多优质的审美教育课例资源和教学指导。

深化校本教研与实践创新:鼓励学校基于自身特色开发审美教育校本课程,支持教师开展行动研究,探索技术与艺术深度融合的新型教学模式。

构建协同育人生态:推动学校、家庭、社会(博物馆、剧院、文艺团体)在美育资源上的共享与联动,为学生创设更广阔的审美实践空间。

参考文献

- [1] 徐晓雯,赵晔丹,胡逸. 新课标背景下“以审美为核心”的音乐教育理念研究[J]. 教学与管理, 2024(09):89-92.
- [2] 杨迎. 学科核心素养视域下小学生音乐审美感知培养路径探究[J]. 艺术科技, 2025, 38(22):127-129.
- [3] 段晓燕. 新课标下初中音乐教学实践路径[J]. 文渊(中学版), 2024(2):323-325.
- [4] 任露瑶. 多元智能理论下小学音乐审美感知学业质量评价研究——以X市H小学一年级音乐课程为中心的探讨[D]. 信阳师范大学, 2024.
- [5] 孙莉莉. 新课标视域下农村小学音乐教学提质路径探究——基于新教材与本土资源的适配实践[J]. 智慧领航, 2025(28):113-115.