

美育视角下流行音乐元素赋能中小学音乐教学的创新路径研究

郭涵熙

吉首大学, 中国·湖南 吉首 416000

摘要: 当下中小学美育处于边缘状态, 音乐课堂存在教学内容固定、流行音乐融入不够、教材匮乏等状况, 难以实现美育育人目的。本研究运用文献研究、案例分析等多种研究手段, 梳理国内外相关研究的情况, 分析流行音乐元素融入教学的主要问题及其根源, 建立元素拆解、趣味互动、创意实践、美育浸润的闭环教学模式, 并提出分学段的实践途径。相关研究显示, 将科学融入流行音乐要素能够确实提高学生在音乐学习方面的兴趣, 以及审美和创造能力, 实现以美育人的目标, 为中小学音乐教学改革提供实践方面的参考根据。与此同时点明研究存在的局限之处, 并对未来的研究走向展开展望。

关键词: 美育; 流行音乐元素; 中小学音乐教学; 创新路径

Research on Innovative Paths of Empowering Music Teaching in Primary and Secondary Schools with Popular Music Elements from the Perspective of Aesthetic Education

Guo Hanxi

Jishou University, China Hunan Jishou 416000

Abstract: At present, aesthetic education in primary and secondary schools is in a marginal state. Music classes suffer from fixed teaching content, insufficient integration of popular music, and a lack of teaching materials, making it difficult to achieve the goal of aesthetic education. This study employs various research methods such as literature review and case analysis to sort out the situation of related research at home and abroad, analyze the main problems and their roots in integrating popular music elements into teaching, establish a closed-loop teaching model of element decomposition, interesting interaction, creative practice, and aesthetic immersion, and propose practical approaches for different school stages. Relevant research shows that integrating scientific elements into popular music can effectively enhance students' interest in music learning, as well as their aesthetic and creative abilities, achieving the goal of aesthetic education and providing practical references for the reform of music teaching in primary and secondary schools. At the same time, the limitations of the research are pointed out, and the future research direction is prospected.

Keywords: Aesthetic education; Elements of popular music; Music teaching in primary and secondary schools; Innovative approaches

1 绪论

1.1 研究背景

目前大部分学校和家庭受传统应试教育的作用, 把教育重点置于文化课学习和考试分数方面, 美育在整个教育系统里仍然处于比较边缘的状况。2023年12月教育部印发的《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》, 进一步着重指出要将美育融入教育教学各个环节。但是许多中小学音乐课堂仍然采用传统方式, 缺少流行音乐元素的加入, 教学形式较为单调、创新程度不够, 难以实现美育育人的功能。在此基础上, 本论文开展相关研究。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

该研究以美育相关政策作指引, 针对当下中小学音乐

课堂教学内容僵化、缺乏创新、难以符合当代学生审美要求等状况, 探寻把流行音乐元素融入课堂教学的改革路径, 充分施展美育以育人、滋养心灵的主要功能, 推动学生德智体美劳全方位发展。

1.2.2 研究意义

本研究能够补充并完善音乐美育于中小学教学情境里的理论根据, 增添相关研究实例; 与此同时为中小学音乐教师提供教学方面的参考, 帮助学校落实美育浸润行动的要求, 促使学生实现审美素养与综合能力的全方位提高。

1.3 内外研究现状

近段时间国家颁布多项美育相关政策, 中小学音乐美育方面的研究更加多样, 不少研究对流行音乐融入课堂所

起到的积极作用展开探讨,其能够提高学生参与程度、拉近美育的距离。但是当前研究大多直接引入完整的流行歌曲,缺少对旋律、节奏、情感等主要元素的系统分析与美育导向规划,未建立出可行的创新途径,难以符合高质量美育发展的要求。

国外音乐教育研究起始时间较早,澳大利亚、美国、英国等国家早已对流行音乐进入课堂进行系统研究,围绕流行音乐的核心要素形成成熟的教学模式;德国、奥地利、瑞士等国家也基于流行音乐开展基础美育工作,积累大量实践经验。但是这些成果是基于国外的教育情境,和我国中小学美育的要求以及教学场景的适配度不高,不能直接套用。

1.4 研究方法及创新点

1.4.1 研究方法

本研究综合采用多种方式开展研究:利用文献研究法梳理美育政策以及国内外成果,清楚现有研究的欠缺之处,奠定理论根基、确定研究方向;运用案例分析方法分析流行音乐融入中小学课堂的典型事例,归纳经验与问题,贴合教学实际状况;基于逻辑分析方法根据现状梳理、问题分析、路径建立的流程推进研究,保障论文结构严谨、结论有根据;同时运用跨学科研究法,融合教育学、美学、音乐学等视角,全方位挖掘流行音乐元素的美育价值,确保研究系统且完整。

1.4.2 创新点

美育研究视角改革:此研究基于美育核心育人目的,不同于现存研究对流行歌曲的表面引入,着重关注旋律、节奏等主要流行音乐要素,探寻其与中小学音乐课堂的深度结合,使流行音乐确实服务于美育的落实,弥补现有研究重形式、轻美育实质的欠缺。

四位一体教学模式改革:本研究专注中小学生的审美偏好与认知特性,搭建元素拆解、趣味互动、创意实践、美育浸润的闭环教学样式,突破传统课堂的固定形态,既加强课堂的趣味性和学生的参与程度,又打造出可实施的美育实践教学创新途径。

2 中小学音乐教学融入流行音乐元素的现状与问题分析

2.1 中小学音乐教学美育视角下的实施现状(案例)

2.1.1 教学内容

目前中小学音乐课程以古典、民族音乐作为主要授课内容,流行音乐元素的融入较为零散,大多仅处于播放歌曲供学生欣赏的阶段,并未对旋律、节奏、和声等主

要素进行分析并融入乐理教学,也很少结合创作背景与情感意义开展美育工作,流行音乐仅充当课堂调味剂。相关研究表明,当下流行音乐教学仍然采用传统古典音乐体系,未符合其自身风格特性,中小学课堂特别缺少对布鲁斯、爵士、摇滚等风格的系统分析教学,导致学生难以通过流行音乐提高审美能力,流行音乐和美育教育处于脱节状况。

2.1.2 教材选择

在国内中小学的音乐教材里,大多是古典乐曲、传统民歌,流行音乐在其中所占的比例非常低,并且没有专门针对流行音乐的配套教材。在初中教材当中,爵士、摇滚、R&B等主流音乐风格的乐理知识和相关作品基本缺失,教师在开展这类教学时只能自行零散地收集资料,缺少统一规范的教学参考根据。

以《将流行音乐融入初中音乐教学的策略》这篇文章为例,文章里运用的《唱脸谱》《十五的月亮》等教学实例,恰好体现出当下教材存在的欠缺:教材仅收录传统音乐作品,未搭配同类型、同情感主题的流行音乐素材。教师需自行选择、增添内容,这导致流行音乐教学缺乏系统性与规范性,难以建立稳定且成熟的美育教学体系。

2.1.3 教学模式

许多音乐课堂仍然运用教师讲授、学生聆听的单向授课模式,即便引入流行音乐,也仅仅是单纯播放并介绍,缺乏互动与实践环节。在讲解节奏时,教师鲜少引导学生基于肢体、乐器去体会节奏,也不开展创编类活动,导致学生一直处于被动接受状态,课堂参与的积极性较低。

《基于新媒体技术的流行音乐教育模式研究》调研表明,新媒体可为流行音乐教学搭建线上平台并提供智能工具,而且超过七成学生倾向于线上学习与创作,但是中小学音乐课堂却极少运用数字化教学手段。课程未基于新媒体建立以学生为核心的模式,流行音乐授课仍是单向传授,不易开展创意美育活动,有悖于美育实践育人的准则。

2.2 流行音乐元素融入中小学教学的核心问题

2.2.1 教学层面

其一流行音乐元素在课堂中的融入程度较浅,多数仅停留在歌曲播放和简单聆听阶段,未把旋律、节奏等主要内容与乐理知识、美育教学确实结合起来。其二课堂教学方式偏于传统固化,缺乏互动元素与创新构思,学生不易确实投身流行音乐的实践与创作活动里。第三教学方式较

为单一,未结合流行音乐特性设计符合学生认知规律的教学办法,导致美育的渗透与熏陶成效明显降低。

2.2.2 资源层面

起初是教材资源匮乏,当下缺乏专门适配中小学课堂、包括流行音乐元素的正规教材及辅助资料;其次是多媒体资源欠缺,适宜课堂教学的流行音乐音频、元素分析工具等数字化素材非常有限;另外资源筛选缺少统一准则,教师难以选出兼具审美价值与正向思想内涵的作品,极易出现选材随性、不够规范的状况。

2.2.3 认知层面

从一个角度看,不少音乐教师对流行音乐的美育价值理解不够,认为流行音乐仅是娱乐,没察觉到它能够唤起学生的音乐兴趣、培育审美能力;从另一个角度看,有些老师即便知晓流行音乐具备美育价值,也只是停于理论领域,不会把这种认知转变为实际教学行动,无法将流行音乐要素高效融入课堂教学之中。

2.3 问题产生的根源分析

2.3.1 应试教育的影响:美育于教学里处于边缘地位,受重视程度不够

长时间以来,中小学教学受应试教学的作用,音乐身为副科,在教学里的地位始终不高,美育更是遭边缘化。学校与教师更看重语文、数学这类主科的分,对音乐教学的投入不多,也不注重流行音乐元素融入课堂的研究,认为这对学生的考试分数没有益处,导致流行音乐和美育结合的教学实践缺少动力。

2.3.2 教学观念陈旧:美育的教学观念陈旧

不少教师的教学观念仍停留在教音乐知识、唱歌曲的阶段,未领会美育以美育人的主要内涵,也未意识到流行音乐是实施美育的重要媒介。他们认为流行音乐过于通俗,比不上古典音乐具备审美价值,这种陈旧的观念导致他们不愿积极探寻流行音乐元素的融入办法,也无法设计出符合美育目标的教学活动。

2.3.3 课程设计存在不足:未把流行音乐元素融入音乐课程体系的设计里

当下中小学的音乐课程体系,大体仍是根据传统音乐教学的既有方案来搭建的,并未把流行音乐元素纳入整体的课程安排之内。课程设定的目标指向、教学内容领域,以及评估考核办法,均是根据传统音乐内容来制定的,并未给流行音乐的融入预留对应空间。即便有个别教师打算开展相关尝试,也缺少系统的课程设计予以支撑,仅能零散地进行,难以建立起持续且稳定的教学模式。

3 美育视角下流行音乐元素融入中小学音乐教学的创新路径

3.1 构建“元素拆解-趣味互动-创意实践-美育浸润”闭环教学模式

3.1.1 元素拆解

简要而言并非仅让学生听流行歌听个响,而是将流行音乐的核心内容拆解教学。例如讲解一首流行歌曲时,并非单纯让学生跟着演唱,而是分析其节奏、旋律、和声等基础乐理知识,向学生说明这首歌运用何种节奏型、旋律具备哪些特点、和弦是怎样搭配的,将抽象的乐理知识与学生熟知的流行音乐相融合,使学生能够理解、学会,而非仅仅停留在好不好听的方面。

3.1.2 趣味交互

转变老师讲、学生听的旧方式,多规划使学活跃起来、融入其中的环节。例如教授流行歌曲的节拍,引导学生通过拍手、使用打击乐器来跟随打出节拍;讲解不同的音乐类型,组织学生分组竞赛,辨别是爵士乐还是摇滚乐;也能够运用学生熟知的流行歌曲开展小游戏,像歌词接龙、旋律猜歌,使课堂更具趣味性,激发学生的积极性,促使学生主动投入到音乐学习当中。

3.1.3 创新创意实践活动

待学生学会拆分元素、掌握基础知识点后,为学生提供动手创作的机会。例如安排学生分组对流行歌的节奏进行改编,为熟悉的歌曲重新配上简易的和声,亦或是运用流行音乐元素创作一小段属于自己的旋律;也能够让学生基于音频软件开展简单的音乐剪辑工作,将自身喜爱的流行元素融入其中,以此培养学生的音乐创作能力,使学生从会唱转变为会创作。

3.1.4 美育熏陶

这是整个模式的终极目标,是在前面三个阶段的基础上,实现美育以美育人的要求。例如在分析流行歌曲时,结合歌曲创作的背景情况,向学生讲解歌词所传达的正能量、家国情怀以及青春理想;在互动与实践过程中,引导学生体会音乐中的情感,培养学生的审美能力,使学生在学流行音乐期间,提高审美素养,树立起正确的价值观,确实实现用音乐滋润心灵的目标。

3.2 分学段流行音乐元素教学实践路径

3.2.1 小学阶段

小学时期的学生年纪小,对音乐的认知较浅,主要在于培育兴趣、筑牢基础。在学内容方面,挑选旋律简易、歌词积极健康且贴近小学生日常的流行歌曲,例如校园题

材、亲情题材的曲目；在教学方法方面，开展更多趣味互动活动，像跟随音乐进行律动、将唱与跳相结合，基于简单的节奏游戏让学生体会流行音乐的乐趣；在元素分析时，仅讲解最为基础的节奏、旋律，不涉及复杂的乐理知识，重点是让学生喜欢上音乐，培育初步的审美感知。

3.2.2 中学阶段

中学生具备一定音乐基础与认知水平，主要在于深入理解、提高能力。在教学内容方面，可挑选风格更为多样、内涵更加丰富的流行歌曲，像摇滚、民谣、国风类型的作品，还能够结合教材中的传统音乐，开展流行与传统相融合的教学；在元素拆解环节，深入阐释和弦、调式、风格特征等乐理知识，使学生能够系统地分析流行音乐；在创意实践领域，设计更为复杂的创作任务，例如完整改编歌曲、小组合作创作原创作品，以此提高学生的音乐创造力与审美水准。

4 研究结论与展望

4.1 研究主要结论

研究表明当下流行音乐元素融入课程存有内容分散、教材匮乏、教学模式和手段单一、成效欠佳等状况，专注于教学开展、资源供应、思想认知方面，根源为应试教育作用、教学观念滞后以及课程体系不健全。针对这一情况，本研究搭建元素拆解、趣味互动、创意实践、美育浸润教学方式，提出按学段划分的思路以及保障措施，还结合具体案例检验其可行性。研究显示将科学融入流行音乐元素能够提高学生的学习兴趣以及审美、创造能力，实现以美育人的目的，为音乐教学的改革提供参考。

4.2 研究不足

本项研究存有局限之处：调研的范围较为有限，仅仅基于部分案例与相关文献，所得到的结论在普适性方面有

所欠缺；针对流行音乐元素的分类探讨不够深入，不同风格所对应的教学设计不够精细；实践追踪的周期较短，未能长时间观测教学模式对学生美育素养所产生的持续影响。

4.3 未来展望

后续能够拓展调研领域来加强结论的普遍适用性；进一步细化针对不同风格流行音乐的教学途径；探寻传统音乐与流行音乐相融合的教学模式；开展长期的实践跟踪，健全评价体系，促进音乐美育教学的持续进步。

参考文献：

- [1] 饶凤. 高年级小学生的流行音乐审美偏好研究[D]. 南京师范大学, 2016.
- [2] 马驰. 初中音乐课堂中融入流行音乐元素的教学策略[J]. 中学课程辅导, 2026,(03):84-86.
- [3] 刘怀丑. 初中音乐课堂引入流行音乐元素的价值[J]. 天津教育, 2025,(02):141-143.
- [4] 张沛, 曹乐. 流行音乐风格化演唱听觉训练教学模式研究[J]. 音乐生活, 2025,(12):75-78.
- [5] 黄晓君. 将流行音乐融入初中音乐教学的策略[J]. 中学课程辅导, 2025,(33):39-41.
- [6] 李俊铖. 基于新媒体技术的流行音乐教育模式探究：线上音乐平台在学生实践中的应用[J]. 黄河之声, 2025,(21):193-197.
- [7] 李国众. 流行音乐与小学音乐教育的融合[N]. 山西科技报, 2025-06-09(A05).
- [8] 哈丽娅娜. 流行音乐在初中音乐课堂中的应用[J]. 琴童, 2025,(20):160-162.

作者简介：郭涵熙 (2006.02-)，女，汉族，湖南省益阳市人，本科，学生，研究方向或从事工作：音乐教育。