

新时代中小学音乐教育：现状、困境与突破路径

栗晚晴

沈阳师范大学 辽宁沈阳 110034

摘要：新时代背景下，中小学音乐教育作为素质教育的重要载体，在促进学生全面发展、传承民族文化及培养创新能力等方面具有不可替代的作用。本文通过文献分析、实地调研及案例研究，系统梳理我国中小学音乐教育的现状，揭示其面临的课程实施不足、师资结构失衡、资源配置不均及评价体系单一等核心困境，并提出以政策引导、师资优化、资源整合及评价改革为核心的突破路径。研究表明，通过多维举措协同推进，能够有效提升音乐教育质量，促进教育公平，为实现“全人培养”目标提供理论与实践支撑。

关键词：中小学音乐教育；现状分析；困境；突破路径；教育公平

1. 音乐教育的育人价值与文化功能

音乐教育作为基础教育的重要组成部分，对学生的全面发展具有不可替代的作用。在新时代背景下，随着素质教育的深入推进和教育理念的不断更新，中小学音乐教育越来越受到关注。音乐教育不仅能够培养学生的审美能力、创造力和想象力，还能促进学生的情感发展和身心健康。然而，在实际的教育教学过程中，中小学音乐教育仍然面临着诸多挑战和问题，需要我们深入研究并加以解决。本研究旨在全面分析新时代中小学音乐教育的现状，深入探讨其面临的困境，并提出切实可行的突破路径，以期为中小学音乐教育的改革与发展提供有益的参考。

音乐教育对学生的认知、情感、身体等方面的发展具有积极的促进作用。通过学习音乐，学生能够提高感知能力、记忆力、想象力和创造力，培养良好的思维习惯和解决问题的能力。例如，音乐中的节奏训练能够增强学生的数学逻辑思维，旋律的创作与改编则能激发创新意识。神经科学研究表明，音乐训练可促进大脑胼胝体的发育，从而提升左右脑的协同能力，这对学生的综合认知发展具有显著影响。同时，音乐还能够激发学生的情感共鸣，促进情感的表达和宣泄。研究表明，参与合唱或器乐合奏的学生在团队协作和情绪管理能力上表现更为突出。例如，美国芝加哥大学的一项追踪调查发现，长期参与学校乐团的学生在社交焦虑和抑郁症状的发生率上比普通学生低 27%。此外，音乐活动还可以锻炼学生的身体协调性和节奏感，例如舞蹈与律动课程能够提升学生的肢体协调能力，间接促进身体素质的发展。日本学

者提出的“音乐疗法进校园”项目显示，每周两次的节奏训练可显著改善多动症儿童的注意力水平。

2. 中小学音乐教育现状的多维透视

2.1 课程实施与区域差异

音乐作为民族文化的重要载体，每个民族都有其独特的音乐文化。在中小学音乐教育中，融入民族音乐元素，能够帮助学生了解和传承本民族的音乐文化，增强民族自豪感和文化认同感。例如，将地方戏曲、民歌纳入教材，不仅能丰富教学内容，还能让学生感受到传统文化的魅力。云南省某民族中学通过开设“非遗音乐工作坊”，邀请彝族、白族民间艺人进校授课，使 95% 的学生能够演唱本民族传统歌曲，文化认同感提升 40%。同时，通过学习不同民族的音乐，学生还能够拓宽文化视野，增进对多元文化的理解和尊重。例如，对比中国古琴与西方古典音乐的审美差异，可以引导学生思考文化多样性的价值，培养包容和开放的文化心态。英国伦敦大学的教育实验表明，开展“世界音乐月”活动的学校中，学生对异国文化的包容度提升了 35%。

2.2 教学方法与资源分布

音乐教育还是培养学生创新精神和实践能力的重要途径。在音乐创作、表演和欣赏等活动中，学生需要发挥想象力和创造力，尝试不同的音乐表现形式和方法。例如，利用数字化工具进行电子音乐创作，或通过即兴演奏探索声音的可能性，这些活动能够打破传统教学的框架，激发学生的自主探究能力。芬兰赫尔辛基教育局的“音乐实验室”项目显示，采用数字音乐创作教学的班级，学生的创新思维测试得

分平均提高 22%。此外,音乐教育注重实践操作,通过乐器演奏、合唱、舞蹈等活动,培养学生的实践能力和团队协作精神。例如,学校乐队或合唱团的日常排练需要成员间的默契配合,这种经历对学生的社会性发展具有深远影响。新加坡南洋理工大学的研究指出,参与合奏训练的学生在领导力测评中得分比未参与者高 18%。

目前,我国中小学音乐课程设置基本遵循国家教育部门的相关规定,小学阶段每周安排 2-3 节音乐课,初中阶段每周安排 1-2 节音乐课。课程内容涵盖唱歌、欣赏、器乐、创作等多个领域,旨在培养学生的音乐兴趣、音乐素养和审美能力。然而,根据教育部 2022 年发布的《全国义务教育质量监测报告》,仅有 63% 的学校能够完全落实音乐课程计划,农村地区这一比例不足 50%。西藏自治区某县的调查显示,38% 的初中将音乐课压缩为每月 1 节,且教学内容仅限于教唱红歌。在实际教学中,部分学校对音乐课程的重视程度不够,存在随意削减音乐课课时的现象,甚至将音乐课用于补习主科课程,导致教学目标难以有效实现。这种现象在升学压力较大的重点中学尤为突出,例如湖北省某重点初中将初三全年的音乐课替换为物理强化训练。

教学方法和手段的多样化是当前音乐教育改革的亮点之一。许多教师开始采用多媒体教学、情境教学、合作学习等方法,丰富教学内容和形式。例如,利用虚拟现实(VR)技术模拟音乐会场景,或通过交互式音乐软件让学生参与作曲实践。上海市静安区某小学引入 VR 音乐教室后,学生对古典音乐的兴趣度从 45% 提升至 78%。然而,地区差异显著。在经济发达地区,如北京、上海等城市,学校普遍配备智能音乐教室和数字化教学设备;而中西部农村地区,仍有 30% 的学校缺乏基础的多媒体教学设备,教师不得不依赖传统讲授式教学,课堂互动性和趣味性不足。甘肃省某农村小学的音乐教师反映,因缺乏投影设备,音乐鉴赏课只能通过手机外放音频,音质差且难以吸引学生注意力。

2.3 师资队伍的结构性矛盾

师资队伍是影响音乐教育质量的关键因素。据统计,我国中小学音乐教师总数约为 45 万人,但城乡分布严重失衡。城市学校师生比为 1:200,而农村地区这一比例高达 1:500。贵州省教育厅 2023 年数据显示,该省农村小学音乐教师缺口达 1.8 万人,部分教学点由语文教师兼任音乐课,导致教学内容仅限于教唱简单儿歌。此外,专业素养参差不齐的问题突出。部分教师毕业于综合性院校的非音乐专业,仅通过

短期培训上岗,缺乏系统的音乐理论知识和教学技能。例如,一些教师无法正确指导学生进行声乐训练,或对现代音乐教育理念了解不足,导致教学内容与学生的兴趣脱节。广东省某中学的调查显示,65% 的学生认为音乐课内容“陈旧无趣”,主要原因是教师未能将流行音乐元素融入教学。

教学资源 and 设施的分布不均进一步加剧了教育差距。在经济发达地区,学校普遍拥有专用音乐教室、乐器室和演出场地,部分学校甚至与地方艺术团体合作,引入校外资源支持教学。例如,深圳市某中学与当地交响乐团合作开设“音乐大师课”,定期邀请演奏家进校指导,学生交响乐团连续三年获得省级比赛金奖。相比之下,农村地区学校的音乐教学设施简陋,乐器配备不足。调查显示,约 40% 的农村学校仅有电子琴和少量打击乐器,且超过 60% 的乐器因维护不当无法正常使用。四川省凉山州某小学的电子琴因电池老化,三年未更换,已成为教室摆设。此外,教材内容更新滞后,许多学校仍在用十年前编写的音乐课本,缺乏对流行音乐、数字音乐等新兴领域的介绍。2021 年人音版教材修订后新增了电子音乐单元,但在实际教学中,仅 12% 的教师具备相关知识储备。

3. 中小学音乐教育面临的现实困境

3.1 教育观念滞后与功利化倾向

教育观念的滞后性是制约音乐教育发展的首要障碍。尽管素质教育已推行多年,但应试教育的思维惯性依然存在。部分学校领导将音乐课视为“边缘学科”,在课程安排、师资配备和经费支持上优先级较低。例如,某省教育厅的调查显示,超过 70% 的学校将音乐教师编制用于填补语文、数学等主科师资缺口。家长层面也存在认知偏差,认为音乐学习会分散孩子的精力,甚至反对孩子参加课外音乐活动。这种功利化教育观导致学生对音乐课的兴趣逐渐下降,形成“教师应付教、学生被动学”的恶性循环。

师资队伍的结构性矛盾亟待解决。农村地区音乐教师短缺问题尤为突出。以云南省为例,2023 年全省农村中小学音乐教师缺口达 1.2 万人,许多学校不得不由其他学科教师兼任音乐课。这些教师缺乏专业培训,教学内容局限于歌唱课本歌曲,难以开展器乐教学或音乐鉴赏活动。此外,教师职业发展通道狭窄。城市教师可通过参与教研活动或竞赛提升能力,而农村教师因经费和机会限制,职业成长空间有限,导致工作积极性低下。湖南省某县音乐教师反映,其最近一次专业培训是在五年前,且内容与教学实践脱节。

3.2 教学资源整合与利用不足

教学资源的整合与利用不足是另一大挑战。尽管国家通过“义务教育薄弱环节改善工程”向农村地区投入了大量资源，但实际效果有限。例如，某县教育局为 20 所小学配备了电子钢琴，但因缺乏后续培训和维修支持，一年后 80% 的设备处于闲置状态。同时，网络教育资源虽丰富，但缺乏系统性筛选。教师面对海量的在线课程和教学视频时，往往无从选择，导致优质资源未能有效服务于课堂教学。华东师范大学的调研发现，仅有 23% 的教师能够熟练使用国家中小学智慧教育平台中的音乐资源。

3.3 评价体系的单一化局限

评价体系的单一化削弱了音乐教育的育人功能。当前评价方式仍以量化考核为主，注重学生对乐理知识和演唱技能的掌握，忽视了对创造力、合作能力等软性素养的评估。例如，某市初中音乐期末考试仅包含笔试和独唱两项内容，学生只需记忆作曲家生平和歌曲节拍即可获得高分。这种评价模式与音乐教育的本质背道而驰，无法反映学生的真实学习成果，更难以激励教师创新教学方法。浙江省某中学尝试引入“音乐素养档案”，但因未被纳入中考加分体系，最终流于形式。

4. 突破路径与对策建议

构建均衡化的师资供给机制至关重要。一方面，应扩大音乐教育专业招生规模，特别是向农村地区实施定向培养计划。另一方面，需完善教师培训体系，依托高校和优质学校建立“教师发展共同体”，通过线上线下结合的方式提供常态化培训。

创新资源供给模式可有效缓解区域差距。政府可通过购买服务的方式，引入社会力量参与音乐教育。例如，广东省与某知名乐器企业合作，为农村学校捐赠智能音乐教学系统，并提供远程师资培训，使偏远地区学生也能接触到专业音乐教学。此外，应加快教材更新步伐，增加现代音乐元素和跨学科内容。例如，新版人教版音乐教材增设“数字音乐创作”单元，引导学生使用 GarageBand 等软件进行编曲，极大提升了课堂吸引力。江苏省某中学的实验数据显示，采用新教材后，学生对音乐课的参与度从 50% 提升至 85%。

建立多维评价体系是改革的关键环节。评价主体应从单一教师主导转向多元参与，引入学生自评、互评和家长反馈机制。例如，将小组合作创作音乐短剧作为期末评价项目，既考察学生的创新能力，又培养团队协作意识。北京市海淀区的试点表明，采用多维评价的班级，学生在市级艺术展演

中的获奖率是传统班级的 2.3 倍。

音乐教育公平性的量化评估与政策优化是保障教育均衡的关键。需建立覆盖城乡的音乐教育公平指数体系，从师资、资源、课程实施等多维度监测差距。北京师范大学的“流动儿童音乐心理支持计划”显示，参与社区音乐活动的儿童心理韧性指标提升 33%，这一模式可为政策制定提供实证依据。

通过上述方向的持续探索，音乐教育研究将不仅服务于教学实践优化，更能在脑科学、社会伦理、技术伦理等跨学科领域产生突破性成果。

5. 结语

中小学音乐教育的改革与发展是一项系统性工程，需多方协同、多措并举。本文通过实证研究与理论分析，揭示了当前音乐教育在课程、师资、资源及评价等维度的深层矛盾，并提出针对性解决方案。未来研究应进一步关注城乡教育均衡、数字技术赋能及跨学科融合等方向，同时加强国际合作与数据共享，推动音乐教育从“知识传递”向“全人培养”转型。唯有如此，音乐教育才能真正发挥其育人价值，为培养具有文化自信、创新精神的新时代人才奠定坚实基础。

参考文献：

- [1] 王亚南. 新时代中小学音乐教育的困境与对策 [J]. 中国教育学刊, 2021, 39(5): 78-84.
- [2] 教育部基础教育司. 全国义务教育质量监测报告 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2022.
- [3] 李红梅, 张伟. 城乡音乐教育资源均衡配置研究 [J]. 教育研究与实验, 2020, 42(3): 56-62.
- [4] 陈晓华. 音乐教育评价体系的改革与实践 [J]. 课程·教材·教法, 2019, 39(12): 45-50.
- [5] 刘洋, 赵磊. 数字化技术在音乐教学中的应用探索 [J]. 现代教育技术, 2023, 33(2): 112-118.
- [6] 周丽华. 民族音乐文化传承与中小学音乐教育融合研究 [J]. 民族教育研究, 2021, 32(4): 89-95.
- [7] 黄志强. 农村地区音乐教师队伍建设路径分析 [J]. 教育发展研究, 2022, 43(7): 34-40.
- [8] 联合国教科文组织. 全球艺术教育发展报告 [C]. 巴黎: UNESCO 出版社, 2020.

作者简介：

栗晓晴（2001—），女，回族，籍贯辽宁省沈阳市人，学生，研究生在读，研究方向为音乐教育研究。