

新课标视域下小学古诗词音乐会的课程化实施路径——基于“高雅艺术进校园”的实践探索

禄琪

云南师范大学附属小学，云南昆明，650000；

摘要：本文以 2022 版义务教育新课标为指导，围绕“高雅艺术进校园”政策背景下小学古诗词音乐会的课程化实施展开研究。通过文献研究、案例分析和实地调研等方法，深入剖析当前小学古诗词教学与艺术教育融合的现实困境，系统构建了包含课程目标设计、内容开发、实施策略及评价体系的课程化路径。研究发现，课程化是实现古诗词音乐会长效育人价值的核心，通过多元艺术形式与学科知识的深度融合，能够有效提升学生的语言能力、审美素养与文化自信。本研究为传统文化教育创新及高雅艺术教育的常态化发展提供了理论依据与实践参考。

关键词：新课标；小学古诗词；音乐会；课程化；高雅艺术进校园

DOI：10.64216/3080-1516.25.03.008

1 小学古诗词音乐会课程化实施的现状分析

1.1 “高雅艺术进校园”政策在小学的实施现状

1.1.1 政策落地情况与典型案例

自“高雅艺术进校园”政策推行以来，部分地区积极探索实践路径，形成了具有示范意义的典型案例。以北京市中关村三小与中央民族歌舞团的合作为例，双方携手打造“诗词交响音乐会”品牌活动，定期邀请专业乐团、歌剧演员走进校园，将《将进酒》《水调歌头·明月几时有》等经典诗词改编为气势恢宏的交响乐作品或深情动人的歌剧唱段。在表演过程中，艺术家们不仅展示精湛的技艺，还通过现场讲解诗词背景、音乐创作思路，引导学生深入理解作品内涵。这种“演出+讲解”的模式，极大地激发了学生对古诗词与高雅艺术的兴趣，许多学生在活动后主动查阅相关诗词资料，自发组织班级内的诗词吟唱活动。此外，一些地区通过组织艺术教师培训，提升教师的艺术素养与教学能力，为政策落地提供师资保障。例如，江苏省某市开展“高雅艺术师资培训计划”，邀请艺术院校专家为小学教师授课，内容涵盖音乐鉴赏、戏剧表演等多个领域，助力教师将高雅艺术元素融入日常教学。

1.1.2 现存问题

尽管部分地区取得了一定成果，但“高雅艺术进校园”在小学的实施仍存在诸多问题。首先，活动形式多为“一次性”“表演式”，缺乏系统性的课程规划。许多学校仅在特定节日或活动日邀请艺术团体进行演出，学生虽能获得短暂的艺术体验，却难以形成连贯的

学习过程，无法深入掌握相关知识与技能。其次，艺术资源与学校教学存在明显脱节。专业院团带来的演出内容往往侧重于艺术呈现，与学校的课程体系、教学进度不匹配，难以融入日常教学，导致活动结束后，学生对所学内容的印象逐渐淡化。最后，教师与学生参与度不足，存在“重形式、轻内涵”的现象。部分教师将活动视为完成任务，未能深入引导学生理解高雅艺术的内涵；学生则更多地将其当作一场娱乐活动，缺乏主动学习与探究的热情。这种状况使得高雅艺术进校园的教育价值未能充分发挥，难以实现政策的预期目标。

1.2 小学古诗词教学与艺术教育融合的困境

1.2.1 学科融合深度不足

在小学教育中，语文与艺术学科教师缺乏有效的协作机制，导致古诗词教学与艺术教育的融合仅停留在表面。语文教师侧重于讲解诗词的文字含义、历史背景，艺术教师则专注于音乐、舞蹈等技能的训练，双方在教学目标、内容设计上缺乏沟通与协调。例如，在学习《赠汪伦》时，语文教师可能仅围绕诗词的送别情感进行分析，而艺术教师在编排相关舞蹈时，未充分考虑诗词的意境与情感基调，使得舞蹈动作与诗词内涵脱节。此外，学科之间的评价体系也相互独立，无法对学生在融合学习中的综合表现进行全面评估，进一步阻碍了学科融合的深入发展。这种缺乏深度融合的教学模式，难以激发学生的学习兴趣，也无法充分发挥古诗词与艺术教育相结合的育人优势。

1.2.2 课程资源开发滞后

目前，适用于小学阶段的古诗词音乐会课程资源严

重匮乏,成为制约课程开展的重要因素。在音乐创作方面,专门为小学古诗词改编的原创音乐作品数量稀少,且风格单一,难以满足不同年龄段学生的学习需求。在表演剧本创作上,多数学校缺乏专业的编剧团队,教师与学生自行编写的剧本质量参差不齐,存在情节简单、人物塑造不丰满等问题。此外,课程资源的开发缺乏系统性与连贯性,未能形成完整的课程资源库。

1.2.3 教师专业能力与评价机制缺失

小学教师普遍缺乏跨学科教学能力,在开展古诗词音乐会课程时力不从心。语文教师对艺术表现形式了解有限,难以引导学生将诗词与音乐、舞蹈等艺术形式有机结合;艺术教师则对诗词的文化内涵理解不够深入,无法准确把握艺术创作的方向。

2 新课标视域下小学古诗词音乐会课程化实施路径

2.1 课程目标设计

2.1.1 知识与技能目标

在小学古诗词音乐会课程中,知识与技能目标聚焦于培养学生对古诗词与艺术表现的双重掌握。学生需深入理解古诗词的文学内涵,不仅要掌握诗词的字面意思、修辞手法,还要探究诗词背后的历史背景与文化寓意。例如,学习《出塞》时,学生需了解边塞诗的特点,体会诗人对家国情怀的表达。在艺术表现技巧方面,学生要掌握基础的演唱、朗诵、舞蹈编排技能。以演唱为例,低年级学生通过学唱简单的古诗歌曲,培养音准与节奏感;高年级学生则尝试用不同的演唱风格诠释诗词情感,如用激昂的唱腔表现《满江红》的壮志豪情。在朗诵上,学生需学习重音、停顿的技巧,通过抑扬顿挫的语调展现诗词韵味;在舞蹈编排中,学生要依据诗词意境设计动作,用肢体语言传递诗词情感。通过这些训练,学生能够运用艺术形式生动诠释诗词意境,实现文学与艺术的融合表达。

2.1.2 过程与方法目标

课程的过程与方法目标旨在通过实践活动全面提升学生的综合能力。在剧本创作环节,学生需深入研读古诗词,分析诗词中的人物、情节与情感,将抽象的文字转化为具体的表演剧本。这一过程不仅锻炼了学生的文学理解与创作能力,还培养了他们的想象力与逻辑思维。排练过程中,学生要与团队成员密切配合,共同解决角色分配、动作协调、舞台走位等问题,极大地提升了团队协作能力与问题解决能力。例如,在排练以《木兰诗》为蓝本的儿童剧时,学生们需要共同商讨如何通

过舞台表演展现木兰替父从军的英勇形象,在意见分歧中学会沟通与妥协。而演出则为学生提供了展示成果的平台,他们在舞台上直面挑战,克服紧张情绪,进一步增强自信心与表现力。在整个过程中,学生的审美感知与艺术创造力也得到充分激发,能够从艺术的角度重新审视古诗词,实现能力的全面发展。

2.1.3 情感态度与价值观目标

情感态度与价值观目标是课程的核心导向之一。通过参与古诗词音乐会,学生在深入了解中华优秀传统文化的过程中,增强对民族文化的认同感与自豪感。在学习和表演体现家国情怀、传统美德的诗词时,如《过零丁洋》《游子吟》,学生能够深刻体会诗人的情感,引发情感共鸣,从而树立正确的价值观。同时,艺术审美活动能够陶冶学生的情操,提升他们的审美情趣。在欣赏音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式对诗词的演绎时,学生会感受美、鉴赏美,培养高雅的艺术品味。此外,课程还注重培养学生的文化素养,让学生明白传承与弘扬中华优秀传统文化的重要性,激发他们主动学习和传播传统文化的热情,使学生在情感、态度与价值观方面得到积极的塑造与提升。

2.2 课程内容开发

2.2.1 主题化古诗词选取

课程内容开发首先从主题化古诗词选取入手,确保内容与小学阶段学生的认知水平和学习需求相契合。结合语文教材内容,围绕丰富多样的主题筛选经典古诗词。以节日主题为例,春节期间选取《元日》《除夜作》等诗词,让学生感受古人过节的氛围与情感;中秋时节学习《静夜思》《水调歌头·明月几时有》,体会诗词中的思乡怀远之情。通过主题化选取,不仅能增强学生对诗词的理解与记忆,还能让学生在系统学习中感受中华文化的多样性,提升学习的趣味性与教育性。

2.2.2 艺术形式整合

根据诗词意境合理整合艺术形式是课程内容开发的关键。不同的艺术形式能够从不同角度展现诗词的魅力。对于意境清幽、情感深沉的《枫桥夜泊》,选择以古筝配乐,古筝悠扬、空灵的音色能够完美营造出孤寂、清冷的氛围,配合朗诵者低沉的语调,让学生仿佛置身于寒山寺外的枫桥边。

2.3 课程实施策略

2.3.1 分层教学

分层教学是适应不同年龄段学生特点的有效策略。针对低年级学生,课程以“唱古诗”“演古诗”等趣

味活动为主。通过节奏游戏,让学生在拍手、跺脚等简单的节奏练习中感受诗词的韵律,如学习《咏鹅》时,将诗词节奏与欢快的拍手节奏相结合,增强学习的趣味性。情景模仿活动则能激发学生的想象力,让他们扮演诗词中的角色,如模仿《小池》中蜻蜓、荷花的姿态,在游戏中理解诗词内容。

2.3.2 协同育人

建立学校、专业艺术团体、家长三方合作机制是课程顺利实施的重要保障。学校作为课程实施的主体,负责课程的整体规划与组织教学。邀请专业艺术团体的艺术家担任指导教师,他们凭借丰富的艺术经验,为学生提供专业的艺术指导。例如,舞蹈家可以指导学生编排舞蹈动作,音乐家能够帮助学生提升演唱、演奏水平。家长则积极参与课程实施过程,参与道具制作,为学生的演出提供物资支持;协助活动宣传,扩大课程的影响力。同时,家长还可以在家庭中营造学习氛围,与孩子一起欣赏古诗词音乐会相关作品,巩固学习成果。三方密切配合,形成教育合力,共同推动小学古诗词音乐会课程的高质量发展,为学生提供更优质的学习资源与环境。

2.3.3 实践活动

构建“课堂学习—班级排练—校园展演”的实践链条,为学生提供全方位的实践机会。在课堂学习中,教师通过讲解、示范等方式传授古诗词知识与艺术表现技巧。班级排练环节,学生将课堂所学运用到实际表演中,在反复练习中不断完善表演细节。校园展演则为学生搭建了展示成果的舞台,如在校园艺术节上举办古诗词音乐会专场演出,让学生在全校师生面前展示学习成果,增强自信心与成就感。此外,还可以组织学生参与社区演出,将优秀的传统文化带到社区,扩大课程的社会影响力。通过这些实践活动,学生能够在沉浸式学习中深化对古诗词与艺术的理解,提升表演能力与综合素养,同时也让更多人感受到中华优秀传统文化的魅力。

3 结论与展望

研究表明,通过科学设计课程目标、系统开发课程内容、创新实施策略以及构建多元评价体系,能够有效实现小学古诗词音乐会的课程化转型。在江苏省某小学

的“诗韵童声”课程实践中,学生在古诗词理解、艺术表现力及文化兴趣方面均显著提升,教师的跨学科教学与课程开发能力得到锻炼,课程还在社会层面引发积极反响,有力验证了课程化实施路径的可行性与有效性。

然而,小学古诗词音乐会的课程化发展仍面临诸多挑战,亟待进一步探索与完善。未来研究可在以下方面深入推进:其一,深化理论研究,探索更多契合课程化需求的教育理论,为实践提供更坚实的理论支撑;其二,加强课程资源的系统性开发,联合专业机构、高校等力量,打造丰富、优质且具有普适性的课程资源库;其三,扩大实践范围,将成功经验推广至更多地区与学校,根据不同地域文化特点与教育资源,探索多样化的课程实施模式;其四,完善评价体系,引入更科学的评估工具与方法,对课程实施的长期效果进行跟踪与分析。通过持续探索与实践,有望让小学古诗词音乐会课程化成为传承中华优秀传统文化、提升学生核心素养的重要教育路径,推动“高雅艺术进校园”活动向更高质量、更可持续发展的方向发展。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.
- [2] 霍华德·加德纳.多元智能新视野[M].北京:中国人民大学出版社,2008.
- [3] 尹少淳.美术教育:从审美走向育人[J].中国教育学刊,2021(03):89-93.
- [4] 王耀华.中国传统音乐与古诗词的融合研究[J].音乐研究,2020(04):102-110.
- [5] 教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见[Z].2014-01-10.
- [6] “高雅艺术进校园诗词朗诵音乐会”在我院举行[J].太原城市职业技术学院学报,2023,(10):208.
- [7] 吴征开,郑瑶,徐月欣.“高雅艺术进校园”在高校新媒体平台上的美育价值运用探究[J].思维与智慧,2023,(12):61-62.
- [8] 张瑞华.以美化人,向美而行[D].导师:许冰.福建师范大学,2023.
- [9] 程路晴.面向未来的中国舞蹈普及教育——以“高雅艺术进校园”实践活动为例[J].尚舞,2022,(17):156-158.