

古筝融入小学音乐课程音乐审美教育的研究与探索

底益竹

河北大学中央兰开夏传媒与创意学院, 河北 保定

收稿日期: 2026年2月25日; 录用日期: 2026年3月26日; 发布日期: 2026年4月2日

摘要

音乐教育与审美教育都属于教育理念的范围, 其最终目的都是将学生培养成“德、智、体、美、劳”全面发展的人。音乐教育作为小学阶段实施美育的重要途径, 便显得尤为重要。古筝作为中国传统乐器, 以其独特的音色和文化内涵, 成为音乐审美教育的重要载体。本选题以实地考察法入手, 结合调查分析和自身学习知识的运用, 为古筝融入小学音乐课程进行音乐审美教育提出些许切实可行的措施以及可行性建议。论文分为三个部分: 第一部分, 对小学音乐课程审美教育的现状进行分析, 结合笔者了解的实际情况, 明白学生在音乐课程中加入古筝进行音乐审美教育的态度, 以及在实际活动开展时遇见的问题。第二部分, 笔者结合考研学习的知识, 思考现阶段古筝如何在小学音乐课程中顺应音乐审美理念进行音乐审美教育。第三部分, 针对当前古筝审美教育在小学音乐教育中的问题, 提出可行性的措施。

关键词

古筝, 小学音乐课程, 音乐审美教育

Research and Exploration on Integrating the Guzheng into Primary School Music Curriculum for Music Aesthetic Education

Yizhu Di

Central Lancashire School of Media, Communication and Creative Industries, Hebei University, Baoding Hebei

Received: February 25, 2026; accepted: March 26, 2026; published: April 2, 2026

Abstract

Both music education and aesthetic education fall within the scope of educational philosophy, with

the ultimate goal of cultivating students to become well-rounded individuals in “moral, intellectual, physical, aesthetic, and labor development”. Music education, as an important pathway for implementing aesthetic education in primary schools, is particularly crucial. The guzheng, as a traditional Chinese instrument, serves as a significant vehicle for music aesthetic education due to its unique tonal qualities and cultural connotations. This study employs field investigations, combined with analytical insights and knowledge acquired through personal learning, to propose practical measures and feasible suggestions for integrating the guzheng into primary school music curriculum for music aesthetic education. The paper is divided into three parts: The first part analyzes the current state of aesthetic education in primary school music curricula. Through student questionnaires and the author’s understanding of the actual situation, it explores students’ attitudes toward incorporating the guzheng into music classes for aesthetic education and identifies issues encountered during practical implementation. The second part synthesizes knowledge gained during the author’s third and fourth years of undergraduate study, examining how the guzheng can align with contemporary music aesthetic concepts in primary school music education. The third part proposes feasible measures to address existing challenges in guzheng-based aesthetic education within primary school music instruction.

Keywords

Guzheng, Primary School Music Curriculum, Music Aesthetic Education

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

在新时代美育改革背景下，音乐教育作为培养学生审美感知、文化理解与创造力发展的重要载体，其内涵与实践模式正不断拓展。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》明确提出“弘扬中华美育精神，增强文化自信”的目标，强调传统音乐文化在基础教育中的传承价值。古筝作为中国最具代表性的民族乐器之一，其音韵之美、技法之丰与文化意蕴，为小学生感知传统音乐美学、深化民族文化认同提供了独特资源。然而，当前小学音乐课程中传统乐器的教学实践存在内容单一等问题，古筝的审美教育功能尚未得到充分挖掘。在此背景下，通过挖掘中华优秀传统文化资源，增强美育课程的文化厚度。探索古筝融入小学音乐课程的可行路径，既是深化美育内涵的实践需求，亦是传承中华优秀传统文化的时代命题。

当前，我国小学音乐课程虽已逐步引入民乐元素，但在实践层面存在工具化倾向：或停留于乐器认知的浅层教学，或局限于演奏技巧的机械训练，未能充分发挥古筝艺术“以美育人”的深层价值。

2. 古筝融入小学音乐课程在音乐审美教育的现状

(一) 古筝艺术发展的现状

随着音乐教育改革的深入发展，器乐教学也已逐渐普及，并被国家教委正式列入九年制义务教育小学《音乐教育大纲》中，成为小学音乐主要教育内容，古筝作为中国传统乐器的典型代表，在小学音乐课程中的融入正逐步深化，成为弘扬传统文化和丰富美育实践的重要载体。在“文化进校园”政策推动下，许多学校将古筝引入课堂，通过简化指法教学、经典曲目赏析及合奏体验等形式，激发学生对传统音乐的兴趣。部分学校结合多媒体资源开发趣味课程，如动画演示演奏技巧、民乐故事讲解等，增强课

堂吸引力。古筝教学不仅注重技能培养，更强调通过《渔舟唱晚》《高山流水》等经典作品传递文化意境，引导学生感受传统艺术的审美特质与人文内涵。随着师资培训的加强和教学资源的完善，古筝在小学的普及范围持续扩大，成为衔接文化传承与当代美育的桥梁。

(二) 古筝融入小学音乐课程的必要性

古筝作为中国最古老的弹拨乐器之一，承载着中华文明数千年的历史积淀与艺术智慧。在小学阶段引入古筝教学，能够让学生在接触乐器之初，便直观感受到中华文化的韵律美与精神内核。同时也使得中国传统音乐可以有效地得到传承和弘扬，古筝学习是一项融合感官、认知与动作协调的系统性训练，对小学生身心发展具有积极影响。在生理层面，古筝演奏需要手、眼、脑的高度协同：左手按弦控制音高，右手拨弦决定音色，双眼需同步识读乐谱，这一过程能够有效锻炼学生的协调能力。

当前中小学音乐教育长期受西方音乐体系主导，钢琴、小提琴等乐器的教学范式占据主流，导致学生对中国音乐语汇的认知不足。古筝的引入能够打破这种结构性失衡，重建本土音乐教育的主体性。中国传统音乐强调线性旋律与音色变化，与西方和声体系的立体思维形成互补。古筝的低成本特性也使其成为推进美育普惠的最佳选择。相较于钢琴等昂贵西洋乐器，古筝的购置与维护费用更适合大规模校园推广，其简谱体系也比五线谱更易被小学生所接受。

在美育实践中，古筝课程呼应新课标对传统文化进课堂的要求，为学生建立文化自信奠定基础，成为兼具艺术价值与教育意义的文化启蒙载体。其丰富的表现力能够激发学生的审美感知与想象力。这种艺术实践不仅提升学生的音乐技能，更培养其将抽象情感转化为艺术语言的能力，从而全面塑造其审美判断力与创新思维，为终身艺术素养的发展奠定基础。

3. 小学音乐课程音乐审美教育中的思考

(一) 古筝音响独特的音乐审美特质

古筝这一乐器具有强烈的古典艺术气息，在古筝教学活动中融入审美教育可以更好地提升学生的素养水平，陶冶情操。从音色方面来看，不同的乐器演奏出的音色不同，不同的音色具有不同的美感。古筝的音色特质是其音乐审美体系的核心构成，其声学特征与文化象征的深度融合，塑造了独树一帜的听觉美学范式。古筝音色的审美特质通过触弦得到发展，右手触弦的力度、角度、速度构成音色不同，右手触弦位置直接影响音色质感，靠近琴码触弦时，产生清脆明亮的金属声，适合表现跳跃的节奏或晶莹的颗粒感；靠近岳山触弦时，音色变得浑厚低沉，常用于营造深沉的情感表达。古筝音色的层次感源于力度与速度的控制。强奏时，触弦具有爆发力，音色饱满如泼墨重彩；弱奏时，指尖轻柔抚弦，音色透明似淡墨晕染。演奏者通过渐强渐弱的力度曲线，可让单个音符呈现从浓烈到清雅的色彩过渡。

从古筝左手韵律方面，古筝左手韵律的审美特质，源于其独特的技法体系与音色控制方式，通过按、颤、滑、揉等手法对音高与音色的塑造，形成具有流动感的声韵系统。左手不仅是音高的修正者，更是音乐呼吸的掌控者，在固定音高的框架内创造出动态变化的韵律空间。钢丝筝的出现在保留丝弦韵味的同时强化了音响张力，使传统音色获得现代舞台的声场穿透力。

(二) 现阶段音乐审美与教育的理念及发展趋势

音乐教育的核心由音乐与教育两个基本要素构成。而审美作为音乐艺术的本质属性与核心呈现方式，亦是音乐教育区别于其他学科的根本特征。所以审美不仅是音乐的内涵，也是音乐教育最根本的行为特征，贯穿其教学与实践的全过程。从某种意义上讲，音乐教育的本质就是审美教育^[1]，现阶段小学音乐课程的审美理念强调以美育为核心，注重培养学生的审美感知、艺术表现和文化理解能力。新课标要求音乐教育贯穿审美因素，通过聆听、表演和创作活动激发学生的音乐兴趣，引导他们从多元文化中感受音乐的美。在小学阶段，音乐审美教育尤其关注儿童的具体认知特点，如低年级学生节奏感知敏感，

中高年级逐步发展情感表达，因此教学多采用互动等方式，以审美理念为核心的音乐教育要在营造良好教育氛围和艺术氛围的基础上，组织多样化的音乐实践活动，丰富学生的音乐情感和体验，培养和提高学生对音乐的认识、鉴赏及评价能力，学校和教师要对基于审美理念的当代音乐教育予以重视。

音乐审美理念可以理解为聆听者内心一套稳定的、用于感知和评判音乐的认知图式。它不是凭空而来的直觉，而是个人感性经验、文化背景与音乐知识相互交融的产物。这套内在的“地图”或“过滤器”，系统性地引导着我们如何聆听声音的形式、如何与其中的情感产生共鸣，并最终形成有依据的价值判断。简单来说，它既是我们感受音乐的途径，也是我们理解音乐的思维框架。基于《当代音乐教育的审美思考与实践探索》相关研究可知，在当代音乐教育中融入审美理念，在加强审美体验的基础上以多元化的理念开展音乐实践活动，是当下素质教育的必然趋势[2]。

当前音乐审美理念正逐渐从传统的技术本位转向情感与文化的多元融合，强调音乐作为情感表达与跨学科联结的载体。随着流行音乐和电子音乐的兴起，音乐教育的发展趋势更注重创造性思维、文化理解与情感共鸣，因此，可以将技巧训练嵌入情感体验，使技术成为表达情感的桥梁，而非孤立的技术训练。然而，现阶段小学音乐课程仍存在侧重演唱、演奏技巧等机械性训练的问题，例如强调音准、节奏的标准化，却忽视了对音乐情感内涵的引导如乐曲背后的文化背景或情绪体验。这种失衡可能导致学生陷入“技术熟练却情感麻木”的困境，背离了音乐教育培养审美感知与人文素养的核心目标。究其原因，既有标准化考试对量化指标的偏好，也有教师对审美教育方法论的认识不足。综上所述，音乐是一门综合性且具有很强审美特征的艺术课程，当代音乐教育要将音乐教育和审美教育相结合，采用先进的教育理念和多样化的教育方法，创设情感丰富且生动形象的教育环境，深入挖掘音乐教材、网络教育平台中的审美教育素材，进而培养和提高学生的审美能力和素养。

4. 对古筝融入小学课堂音乐审美教学的探索

当前，小学音乐教学普遍采用钢琴作为音乐教学与欣赏的主要工具。然而，通过对现有相关文献资料的深入调查，笔者发现尽管有古筝被引入音乐课堂的实例，但这些情况大多出现在课外兴趣班或专业音乐院校。古筝在中小学音乐课堂中的普及率较低。虽有部分中小学已尝试将古筝引入音乐课堂教学，但课程效果并没达到预期。

（一）调整课时设置，分层教学

笔者对于石家庄外国语小学进行实地访谈发现，一至六年级音乐课程设置采用“一刀切”的统一模式，均为每周1节固定课时安排，未依据小学生在不同学段的认知发展规律、审美感知水平特点，构建差异化的分层教学体系，导致课程内容、教学深度与各年级学生的实际学习需求和发展潜能不相适配，难以实现音乐教育循序渐进、因材施教的育人目标。学生音乐学习基础、接受能力存在差异，对古筝教学内容的吸收程度各不相同。学校需结合学生不同年龄段的心理发展状况与知识基础，合理规划古筝教学内容与时间安排。教师要深入了解每位学生的性格特征，在古筝教学中进行科学分组，确保组内学生能够相互补充、彼此帮助，鼓励学生在古筝学习过程中充分发挥自身特长与优势，进而有效掌握教学内容，全面提升个人能力。

在课时设置方面，笔者认为学校需优化古筝教学课时设置，结合办学条件合理控制单班授课人数，将每周古筝相关课时从1节调整为2节。充足的课时安排能缓解教师教学进度压力，为精细化指导预留空间，助力教学质量提升；同时让学生获得更多的课堂实践机会，增进与教师、同学的互动交流，更扎实地吸收古筝教学内容。如可采用“常规基础课+专项提升课”的组合形式，低年级以每周2节基础认知课打牢根基，中高年级搭配2节技法实训或审美体验课深化学习，适配不同阶段学生的成长需求。

(二) 激发学生的音乐潜能

将古筝融入小学音乐审美教学,能够通过其独特的音色魅力与文化底蕴激发学生的音乐潜能。首先,古筝丰富的表现力可引导学生感知音色变化中的情感表达,例如通过《高山流水》体会山水意境,或借助《战台风》感受激昂情绪,从而唤醒学生的音乐想象力。从听觉感知层面,古筝“以韵补声”的演奏特性通过吟揉按颤等技法营造出细腻的变化,能够有效唤醒学生的音高敏感度,培养其听觉辨析能力;教学内容上,我们避免从乐谱和指法直接切入,而是让音乐回到它生长的文化土壤与生活情境中。学习《渔舟唱晚》前,我们先一同走进水墨画里的江南水乡,用身体模仿摇橹的节奏,用语言描绘夕阳的波光。当孩子们心中有了生动的画面,再听到筝声描绘的旋律时,技术练习便不再枯燥——每一次“勾”“托”指法,都是为了讲好心中那个“渔舟唱晚”的故事。

(三) 突破传统形式的教育方式

在小学音乐课堂中,文化与音乐审美的融合具有不可替代的教育价值。音乐作为人类文化的核心载体,不仅能培养学生的艺术感知力,更是传承民族精神、启迪心灵成长的桥梁。古筝作为中华民族传统器乐的代表,在美育与文化遗产中意义重大,其学习者群体广泛且曲目丰富、表现力极强,在小学音乐课堂中融入古筝教学,关键在于打破传统“教师示范、学生模仿”的单一传授模式,将课堂转变为学生主动感知、亲手创造的音乐实践场。目前,大多数的古筝教师在教授学生弹奏乐曲时,过多地讲授所要学习的古筝乐谱上的弹奏指法与乐曲的演奏技法,以及将要学习的古筝乐曲本身的理论相关音乐知识内容。古筝教师将课堂上的绝大多数时间都留给了学生用来练习弹奏乐曲的熟练度,以及让学生熟练演奏乐曲技法,单纯地将课堂用于提高学生的演奏水平,这样的教学模式就会忽视受教育者对于乐曲的审美感受,从而使受教育者无法理解乐曲本身所要表达的音乐内涵。若是不能够理解乐曲的话,无论练习得多么熟练,演奏技法掌握得多么灵活,都不能够将乐曲本身完整地表现出来,也就做不到将乐曲所要表达的情感传递给观众。演奏技巧的提高可为审美提供更好的条件,而审美教育促进了演奏的技法训练以及对乐曲的表现力,无论是审美还是演奏都不可或缺,须得同时存在,彼此渗透,才能够将乐曲淋漓尽致地表达出来[3]。

在中国传统乐器的发展历程中,多元的民族文化孕育了众多独特的乐器。然而,当前的音乐教学实践在音乐表现和辅助教学方面显得较为单一。在民族音乐鉴赏教学中,大部分民族音乐作品深奥难懂,学生难以产生共鸣,无法充分理解优秀传统音乐文化的内涵。在中小学音乐课程中开展古筝教学能够丰富音乐教学的内容与形式。学校在选取古筝教材时,需要兼顾灵活性和统一性,针对不同的年级进行选择适合的教材,比如对于年级低的学生可以选择有趣味性的教材激起学生兴趣,对于高年级学生,则可以选择一些具有民族特色的教材,从而领略中国民族器乐之美,加深对民族音乐文化的认识与热爱。这一举措对于弘扬中华优秀传统文化、发扬民族精神具有重要意义[4]。

(四) 音乐审美贯穿古筝教学始终

在古筝教学中,培养学生的审美能力既是专业能力提升的需要,又是个人发展的重要内容。缺乏审美意识或审美能力不足会使学生机械地演奏古筝,进而导致表演出来的乐曲毫无感情色彩,无法让观众享受到音乐所带来的“美”。在新时期,社会对“美”的追求越来越强烈,古筝教学应当将音乐审美教育放在重要位置,在学生的整个古筝演奏中贯穿音乐审美内容[5]。教师在实施审美教育的过程中,应秉持循序渐进的原则,避免急功近利。美育的渗透具有长期性与累积性特征,学生需经历系统性、分阶段的成长过程:从基础指法、音色控制等技法训练起步,经由中等难度曲目在音乐表现与风格理解上的逐步拓展,最终提升至高难度作品的综合演绎与审美表达。在此过程中,审美教育应如细雨浸润,持续融入学生的认知结构与艺术实践中,使其在不同学习阶段逐步建构并深化对音乐美感的感知、理解与创造能力,真正实现技法训练与审美素养的同步发展、相互促进。

(五) 多元化评价体系

以评促学, 倡导评价促进学习的理念。构建适配小学古筝审美教学的多元评价体系, 需打破“重技巧、轻审美”的单一评价逻辑, 评价内容上, 审美感知聚焦学生对古筝音色层次、韵律变化的辨析能力及乐曲情感的共情程度; 文化理解侧重学生对古筝曲目背后地域特色、文化意象的掌握, 如让学生简述《寒鸦戏水》所展现的潮汕音乐韵味, 以及寒鸦在水中嬉戏的灵动意境; 技能表现则兼顾基础指法的规范性与乐曲演绎的完整性, 避免以“熟练度”为唯一标准, 评价方式应采用过程性评价与成果性评价相结合, 低年级以教师观察为主, 中高年级引入学生自评、小组互评, 搭配阶段性演奏展示、审美创意表达等成果形式, 这种多元评价模式有效实现了从教师独白到多元对话的转变, 从总结评判到过程激励的升级, 从课堂局限到生活延伸的拓展。通过构建评价生态系统, 真正让每个学生都能在激励中发现音乐潜能, 在反思中提升艺术素养, 在实践中享受音乐乐趣[6]。

5. 结语

古筝作为中国传统乐器的瑰宝, 其独特的音色表现与深厚的文化底蕴为小学音乐审美教育提供了丰富的教学资源。本研究通过探索古筝融入小学音乐课堂的可行路径, 发现其在提升学生音乐感知能力、培养民族审美情趣以及增强文化认同感方面具有显著作用。借助古筝教学, 学生不仅能够感受中国音乐的韵律之美, 还能在演奏与欣赏的过程中深化对传统文化的理解, 实现审美能力与文化素养的协同发展。

然而, 古筝在小学音乐教育中的普及仍面临师资、教材、课时等多方面的挑战。未来研究应进一步探索更具适应性的教学模式, 如数字化教学手段的应用、跨学科融合的创新实践, 以及校本课程的深度开发, 使古筝教学更符合小学生的认知特点, 真正成为音乐审美教育的重要载体。

古筝融入小学音乐课程不仅是传统音乐传承的必然选择, 更是新时代美育发展的有益尝试。期待未来能有更多教育者关注民族乐器的美育价值, 让悠扬的筝音在校园中回荡, 为孩子们审美成长注入深厚的文化底蕴。

参考文献

- [1] 王思童. 分析音乐教育及音乐教育学概念及发展方向[J]. 艺术评鉴, 2016(10): 81-84+80.
- [2] 刘庆贇. 基于审美理念的当代音乐教育探究——评《当代音乐教育的审美思考与实践探索》[J]. 中国油脂, 2023, 48(10): 162-163.
- [3] 于梦群, 庞卓. 浅谈古筝在高校美育中的实践路径[J]. 艺术教育, 2023(2): 92-95.
- [4] 周桐舟. 探究古筝教育走进中小学课堂的可行性及其落实路径[J]. 中国教育学刊, 2023(S1): 45-47.
- [5] 冯晓婧. 古筝教学如何培养学生的审美能力[J]. 戏剧之家, 2023(35): 106-108.
- [6] 刘晓敏. “双减”视域下的初中音乐教育教学评价实践与探索[J]. 黄河之声, 2025(23): 216-218+222.