

音乐生班级管理的实践策略与创新路径

苗雪莲

四川音乐学院艺术附中，四川 成都

收稿日期：2026年4月23日；录用日期：2026年5月21日；发布日期：2026年5月28日

摘要

在“双新”教育改革背景下，艺术附中音乐生班级管理面临学科特殊性、学生个性化需求与核心素养培养的多重挑战。本文以艺术附中音乐生班级为研究对象，结合其专业特殊性与学习规律，从管理模式、文化建设、协同育人、心理支持等维度，探索适应“双新”要求的班级管理策略。通过实践案例分析，提出“艺术化班级管理”理念，通过优化教学环境、实施个性化教育、强化舞台实践、关注心理健康及促进家校合作等多维度措施，旨在实现音乐生专业能力与综合素养的同步提升，为艺术类班级管理提供理论参考与实践策略。为音乐生的成长与发展提供坚实保障，助力其在音乐艺术道路上扬帆远航。

关键词

音乐生班级管理，“双新”背景，艺术化班级管理，协同育人，个性化发展

Practical Strategies and Innovative Pathways for the Management of Music Student Classes

Xuelian Miao

The Affiliated Middle School of Sichuan Conservatory of Music, Chengdu Sichuan

Received: April 23, 2026; accepted: May 21, 2026; published: May 28, 2026

Abstract

Against the backdrop of the “New Curriculum and New Textbooks” educational reform, the management of classes specializing in music within art high schools faces multiple challenges, including the unique nature of the discipline, students’ individualized needs, and the cultivation of core competencies. This paper focuses on music-specialized classes in art high schools as the research subject. Based on the professional characteristics and learning patterns of these students, it explores class management strategies that align with the requirements of the “New Curriculum and New Textbooks”

reform from the perspectives of management models, cultural development, collaborative education, and psychological support. Through the analysis of practical cases, the concept of “artistic class management” is proposed. By optimizing the educational environment, implementing individualized instruction, strengthening stage-based practice, emphasizing mental health, and promoting home-school collaboration, the study aims to achieve simultaneous improvement in both the professional abilities and comprehensive qualities of music students. These efforts provide theoretical references and practical strategies for the management of art-focused classes, offering a solid foundation for the growth and development of music students and supporting them in embarking on their journey in the art of music.

Keywords

Management of Music-Specialized Classes, “New Curriculum and New Textbooks” Background, Artistic Class Management, Collaborative Education, Individualized Development

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

1.1. 研究背景与意义

政策背景：新课程、新教材改革强调“五育融合”与核心素养培养，要求班级管理适应学生个性化发展需求，为创新人才培养提供保障[1]。

现实困境：音乐生班级普遍存在专业训练与文化学习冲突、在学习内容、学习节奏、学习目标、心理特质等方面均存在显著差异，还面临学生纪律意识薄弱、班级凝聚力不足、班级风貌不佳等问题。传统的班级管理难以满足音乐生班级管理需求。

研究价值：探索“艺术化班级管理”模式，助力音乐生全面发展，填补艺术类班级管理研究的依据不足。

1.2. 研究设计

为增强研究的科学性与可操作性，本研究采用质性案例研究为主、辅以准实验前后测设计的混合方法。研究选取艺术附中 2023 级音乐表演专业两个班级为研究对象，其中一班作为实验班，实施“艺术化班级管理”策略；二班作为对照班，沿用传统管理模式。研究周期为一学年(2024 年 9 月至 2025 年 6 月)。研究工具包括：① 《音乐生班级管理效果问卷》(自编，含专业技能、文化课态度、班级归属感等维度)；② 学生专业成绩与文化课成绩前后测数据；③ 学生访谈记录与班主任反思日志；④ 行为观察记录表(记录课堂出勤、迟到、课堂打分表)。通过定量与定性数据的交叉验证，评估管理策略的有效性[2]-[4]。

2. 音乐生班级群体特征

2.1. 专业学习特点

1) 专业训练的长期性与艰苦性：艺术技能的掌握绝非一蹴而就，需要学生投入大量时间与精力反复练习。以钢琴学习为例，从基础指法到高难度曲目演奏，学生需经历数年甚至数十年如一日的刻苦训练，每日练习时长可达 4~6 小时，手指的灵活度、力度以及对乐曲情感的表达都需要在无数次重复中打磨。器乐学生常面临手指受伤、肌肉劳损、关节突出等病痛，而这些艰辛付出仅是迈向专业之路的基石。

2) 知识体系的多元性与专业性：音乐生不仅要掌握精湛的演奏演唱技能，还需要深入研习多个领域

的繁杂的理论知识如乐理、和声、曲式分析、音乐史等。这些知识相互交织构成了音乐创作、表演与理解的基石。例如在分析一首古典交响乐时，学生需要运用乐理知识解读音符、节拍，借助和声知识剖析和弦结构，依据曲式分析把握作品整体架构，参照音乐史了解作品创作背景与风格演变，任何一方面知识的欠缺都将影响对作品的深度解析与精准演绎。

2.2. 心理与性格特征

1) 情感细腻且易波动：音乐作为情感的艺术载体，长期沉浸其中使得音乐生对情感的感知尤其敏锐，他们能轻易捕捉到旋律中的喜怒哀乐，歌词里的人生百态，进而引发内心强烈共鸣。在日常学习生活中，这种细腻情感表现为对老师批评、同学评价的高度敏感，一次演出失误、一次专业考核成绩不理想，都可能使其陷入长时间的沮丧焦虑情绪中，自信心受到创伤。

2) 追求个性与自由表达：艺术创作强调个性张扬，音乐生受其熏陶，思维活跃、观念新颖，对传统刻板的管理方式天然排斥。他们渴望在学习过程中拥有更多自主选择权，能够按自己的节奏探索音乐世界，尝试独特的表演风格与创作思路。在班级活动、课程设置等方面，若不能充分尊重其个性需求，容易引起抵触情绪，降低学习积极性。

2.3. 学业发展目标

1) 文化与专业的平衡难题：音乐生既要在专业领域精益求精，又面临升学考试中的文化考试压力，如何在有限时间内合理分配精力，实现二者协同发展，成为困扰学生与老师的大难题。在高三上专业备考期间，文化课学习时间和精力被压缩，学生极易出现文化知识断层；而在文化课冲刺阶段，又担心专业技能生疏，难以平衡二者。

2) 多元化职业发展需求：音乐生未来职业选择广泛，涵盖演奏家、歌唱家、音乐教师、音乐制作人、文化艺术管理人，甚至演艺圈等诸多领域。不同职业路径对知识技能、综合素质要求各异，学生在中学阶段就需初步明晰个人发展方向，以便有针对性地积累实践经验、提升专业素养。如立志成为音乐制作人的学生，除精通音乐理论与演奏技能外，还需要掌握音频编辑软件、音乐合成技术等跨学科知识。

3. 班级管理中的突出问题

3.1. 专业性与普适性的二元矛盾

1) 专业训练与文化教育的冲突：音乐生每日需进行长时间的专业训练，导致文化课出勤率普遍低于常规班级。更突出的矛盾在于：当学生参加专业赛事，专业训练等原因，连续请假缺课可达一个月甚至更长，形成知识断层。经艺术附中调查显示，超过 65% 的学生在专业课上保持高度专注，而在文化课上呈现消极态度，这种认知偏差直接影响其综合素质发展。

2) 艺术个性与集体规范的冲突：音乐生普遍具有早熟的艺术感知力与强烈的自我表达欲，其个性呈现：三高“现象：情感敏感度高、批判性思维活跃度高、规则抵触性强。迟到、旷课、课堂开小差情况屡见不鲜，影响班级整体秩序，传统班级管理统一化、标准化常引起抵触。

3.2. 动态化管理的实践困境

1) 教学组织的碎片化挑战：音乐生班级通常采用“大班 + 小课”的混合模式，器乐、声乐、作曲等不同方向学生每日分散于各个琴房教室学习专业知识与技能，导致班集体活动难以实施统一管理。

2) 评价体系的适配性缺失：现行综合素质评价体系对音乐生的专业成长缺乏有效反馈，现有评价无法准确反映学生的专业能力、舞台表现力等核心素养。更突出的矛盾在于：专业老师与文化课老师对学

生的评价标准存在显著分歧，导致教育合力难以形成。

3) 心理建设的专业性缺位：音乐生面临独特的心理压力：不少音乐生都面临上台、比赛、考试甚至是专业课焦虑，但普通学校的心理辅导体系缺乏针对艺术生心理的干预方案，致使其焦虑情绪转化为逃课、拒演等行为问题。

4. 理论基础与概念界定

4.1. 文献综述

近年来，艺术类学生班级管理逐渐受到学界关注。Gardner (1999)的多元智能理论为识别音乐生优势智能、实施个性化教育提供了理论基础[2]；Bandura (1986)的社会学习理论则强调了榜样示范与集体效能 在班级管理中的重要性[3]。然而，现有研究多集中于宏观策略描述，缺乏对“艺术化班级管理”这一概念的学理界定与实证检验。

4.2. 核心概念与理论框架

本研究提出“艺术化班级管理”概念，将其界定为：以音乐生专业特性为出发点，将艺术审美逻辑融入班级管理全过程，在尊重个性与维护秩序之间建立动态平衡的管理范式。其理论框架由四个维度构成：① 审美浸润维度(基于杜威“经验美学”理论，强调环境与体验的育人功能)；② 弹性支持维度(基于差异化教学理论，强调“一人一策”的个性化支持)；③ 协同育人维度(基于 Bronfenbrenner 的生态系统理论，强调家庭、学校、社会多方协同)[4]；④ 专业精神维度(基于身份认同理论，强调文化自信与专业使命感的融合)。

5. 音乐生班级管理的核心理念

5.1. 以美育浸润为根基，重构班级育人生态

“双新”政策强调“以美育人”的核心价值[1]，要求班级管理从工具性管理转向为审美性浸润。通过创设艺术化班级环境如：音乐角，艺术墙等，将专业技能学习与审美体验深度融合。例如，将班会设计为“音乐思政课”，用《黄河大合唱》等经典作品渗透家国情怀；在班级活动中融入即兴创编演等实践，使美育成为塑造人格、陶冶情操的隐形力量。这种管理哲学的本质是将班级转化为滋养艺术素养与人文精神的“美育场域”。

5.2. 以个性化发展为轴心，建立弹性支持体系

音乐生具有技能差异显著、实践需求多元的特点，需构建“一人一策”的成长支持系统。通过建立动态成长档案，记录学生专业能力、文化课表现与心理发展三维数据；针对演出、比赛等特殊需求，制定弹性考勤与作业制度；同时实施分层分类指导，设立器乐、舞蹈、声乐等专业小组，配备“专业 + 文化”双师制，实现精准育人。这种管理模式既尊重艺术教育规律，又避免“重专业轻素养”的失衡问题。

5.3. 以协同育人为路径，整合多元教育力量

(此部分涉及学校层面政策支持)突破单一班主任管理模式，构建家校社协同育人网络：联合家长成立“艺术教育顾问团”，引入剧院、乐团等社会资源建立实践基地；与文史教师合作开发跨学科课程；邀请校友开展职业规划指导，形成“全员育人”合力。这种开放型管理机制，既能拓展学生艺术视野，又能促进专业学习与社会需求的衔接。

5.4. 以文化自信为内核，强化专业精神塑造

新时代美育要求音乐教育“扎根中国大地”[1]，班级管理需强化文化认同与专业使命感。通过开设

“民乐工作坊”，组织学生参与民间音乐采风；开展“音乐家精神”主题教育活动，以聂耳、冼星海等艺术家为榜样；在专业实践中融入红色音乐创作、传统戏曲改编等项目，引导学生在技艺精进中传承中华美育精神，形成“技艺与品格并重”的发展格局。

6. 音乐生班级管理实践路径

6.1. 营造适宜专业学习的环境

1) 打造专业学习空间：在教室布置上，融入丰富音乐元素。墙壁悬挂经典音乐家画像、名言警句，展示学生演出照片；设置音乐图书角，收藏国内外权威音乐教材、学术著作、音乐杂志，供学生课余自主阅读；利用多媒体设备打造音乐试听区，定时播放经典音乐会视频、音乐纪录片，拓宽学生艺术视野。

2) 构建弹性学习制度：考虑到音乐生频繁外出演出、参赛及参加艺术交流活动的实际情况，班级管理应推行弹性学习时间表。在专业集训、赛事密集期适当减少文化课的集中授课时长，增加线上课程资源供给，如录制文化课重难点讲解视频、开展在线直播答疑，方便学生利用碎片化时间自主学习；同时，为学生制定个性化学习计划手册，指导其合理分配专业练习与文化课学习时间，依据个人学习进度灵活调整安排，确保学习连贯性与系统性。

6.2. 实施个性化教育培养

1) 分层分类教学模式：新入学对音乐生进行全面专业测评，依据测评结果将学生分层分类。器乐专业按乐器种类细分小组，再依据学生技能水平分为初级、中级、高级班；各层级、类别班级制定差异化教学大纲与课程计划，教师依据学生实际情况因材施教，定期组织升级考核，动态调整学生层级，激发学生学习动力。

2) 定制化成长规划：为每位音乐生建立专属成长档案，记录学生从入学到毕业的全程学习轨迹。档案内容包括专业技能成长曲线、文化课成绩变化、参加演出赛事情况、心理测评报告、兴趣爱好特长等信息。班主任联合专业教师定期召开学生成长分析会，依据档案数据挖掘学生潜力，为其量身定制短期(一学期)、中期(一学年)、长期(中学阶段)发展规划。针对有潜力的学生，提供更多大师课、交流课、表演及比赛机会，助力其专业发展。

6.3. 强化舞台实践锻炼

1) 搭建多元舞台平台：学校应将舞台实践纳入音乐生培养体系核心环节，构建校内外多层次舞台网络。校内定期举办校园重奏及合奏比赛、校园音乐节、音乐汇报演出、师生音乐会等活动，为不同年级、专业的学生提供展示平台。校园音乐节可设置器乐专场、声乐专场等多个板块，鼓励学生自主策划、组织、参演，每学期安排音乐汇报演出。推荐学生积极参与公益演出、交流展演，在实践中取得进步。

2) 培养团队合作精神：音乐表演的作品需要团队合奏完成，如合唱、交响乐、室内乐等。班级管理中应注重团队建设，通过组建各类学习小组，合奏团、乐团等培养学生合作能力。在团队组建初期，依据学生的性格、学习能力和专业特长进行分工，明确职责；在团队合作过程中，引导学生注重配合，克服个人主义，增强集体荣誉感。设立团队奖励机制，对表现优秀的团队给与物质及精神奖励，激发团队合作奋进的精神。

6.4. 关注学生心理健康

6.4.1. 建立心理数据库

学校配合定期进行心理健康情况的测评，并对测评结果进行数据存储并及时向学校上报个别心理状态异常的数据。学校设有专业心理咨询室、24小时心理热线电话，并配备专业心理教师，开设心理健康

教育课程，定期举办心理健康讲座。结合音乐生的心理特点与常见问题，帮助他们管理情绪，应对压力和挫折及人际交往等问题。并在班级设立心理委员，由责任心强、亲和力高的学生担任，经过专业心理培训后，可协助完成对同学的心理问题观察、情绪疏导、发现问题并及时上报班主任与心理教师，构建全方位心理防护网络。

6.4.2. 实施积极心理激励

班主任与专业教师应善于发现音乐生在学习、生活中的闪光点，及时给予肯定与鼓励。在班级设立多种荣誉奖项，如“班级之星”进步之星、舞台之星、勤奋之星等，定期举行颁奖仪式激发学生向上的正能量。对于在学习、比赛、生活中受挫的学生，教师主动与其谈心，帮助分析问题，引导其正确对待挫折，鼓励其继续努力。

6.5. 促进家校紧密沟通

6.5.1. 畅通家校沟通渠道

建立多元化家校沟通平台，以便让家长了解学生在校动态。利用校级微信公众号及时推送班级活动、学生专业学习成果展示、音乐教育资讯等；班级微信群及时发布每日在校情况，方便家长查阅；定期召开家长会，以多元化的形式促进家校沟通交流。例如：专家讲座、优秀家长代表分享家庭教育经验、优秀学生学习方法分享、学生成果演出汇报、作品展示等让家长直观感受孩子成长进步。

6.5.2. 协同开展教育活动

鼓励家长深度参与学校活动，发挥家庭在学生成长中的独特作用，增进亲子关系，激发学生学习动力。针对学生升学、比赛等关键节点，加强与家长一对一沟通，结合学生专业特长、个人意愿等共同制定发展目标，实现家校教育合力最大化。

7. 实践效果评估

7.1. 专业技能提升

经过一学年实践，实验班学生在专业技能方面提升显著。期末专业考核中，实验班平均成绩为 84.7 分(满分 100)，较前测(78.2 分)提升 6.5 分；对照班平均成绩为 81.3 分，较前测(77.9 分)提升 3.4 分。实验班专业优秀率(90 分以上)由前测的 4.8% 提升至 12.2%。学生访谈中，钢琴专业学生李同学表示：“以前上台总是紧张，现在班级里经常有小型演出机会，我已经能比较自然地面对观众了。”

7.2. 文化课成绩进步

弹性学习制度与个性化学习计划有效保障了文化课学习的时间和数量。实验班学生文化课期末平均成绩为 79.4 分，较前测(71.2 分)提升 8.2 分；对照班为 73.6 分，较前测(70.5 分)提升 3.1 分。课堂观察记录显示，实验班学生文化课出勤率由前测的 82% 提升至 94%，主动提问频次由每节课平均 1.2 次提升至 3.5 次。

7.3. 心理健康状况改善

心理健康教育与积极心理激励措施成效明显。问卷调查显示，实验班学生“演出焦虑”自评得分由前测的 4.2 分(5 分制，分值越高焦虑越强)下降至 2.8 分；“班级归属感”得分由 3.1 分提升至 4.3 分。学生面对比赛失利时，能主动找老师沟通，而非逃避或自暴自弃，心理韧性明显增强。

7.4. 班级凝聚力增强

丰富的班级活动与家校共育举措显著增强了班级凝聚力。实验班学生在“班级认同感”维度得分由

前测的 3.3 分提升至 4.5 分。行为观察记录显示, 学生主动参与班级事务(如活动策划、环境布置、卫生保持等)的自主性明显提高。学生张同学在访谈中说: “以前觉得班级就是上课的地方, 现在感觉大家像一个乐团, 每个人都很重要。”

8. 结论与展望

从班主任层面看, 可自主实施的微观策略包括: 班级环境艺术化改造、弹性学习制度设计、分层分类教学组织、成长档案建立、班级心理委员制度等。而从学校层面看, 需要提供制度保障与资源支持, 包括: 协同育人网络构建、社会资源整合、专业心理干预体系建设、舞台实践纳入培养方案等。建议后续研究进一步探索两类策略的衔接机制。

音乐生班级管理需要充分考量学生专业特性、心理需求与学业发展路径。通过营造专业的学习环境、实施个性化教育、强化舞台实践、关注心理健康以及促进家校合作等多维度实践策略, 在秩序与自由之间寻找动态平衡点, 让管理制度本身成为滋养艺术生命的土壤; 有效提升音乐生班级管理效能, 促进学生全面成长。然而, 实践过程中仍存在诸如个性化教育资源有限, 家校合作深度不够等问题。未来, 需要进一步整合社会资源, 深化家校共育, 持续探索创新管理模式, 为音乐生的艺术梦想插上腾飞之翼, 推动音乐生教育事业的发展。

参考文献

- [1] https://www.gov.cn/zhengce/2020-10/15/content_5551609.htm, 2025-07-21.
- [2] 加德纳. 多元智能理论[M]. 北京: 新华出版社, 1999.
- [3] Bandura, A. (1986) Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall.
- [4] Bronfenbrenner, U. (1979) The Ecology of Human Development. Harvard University Press.