

The “Music and Life” Curriculum System Based on Life Literacy: A Case Study of Yubei Experimental Middle School, Chongqing

Weina Bai

Experimental Middle School, Chongqing, Chongqing, 401120, China

Abstract

Music, as a medium for emotional resonance and aesthetic cultivation, plays a pivotal role in nurturing students' creativity and aesthetic sensibilities, profoundly impacting their personal development in primary and secondary education. Guided by the philosophy of “honoring life's value and nurturing its vitality,” Yubei Experimental Middle School has developed the “Music and Life” curriculum system through music as its core vehicle. Embracing the educational principle of “cultivating hearts through music and shaping minds through beauty,” the school has established a “Five Beauties and Three Arts” framework, comprising five key components: musical aesthetics, club-based creative arts, experiential arts activities, interdisciplinary arts integration, and competitive arts exchanges. This system enriches students' emotional experiences, immerses them in the beauty of music, enhances their sense of value, builds resilience, and cultivates life literacy.

Keywords

music education, subject literacy, curriculum system, life literacy, school-based curriculum adaptation

基于生命素养的“乐美生命”课程体系——以重庆市渝北区实验中学为例

白苇娜

重庆市渝北区实验中学，中国·重庆 401120

摘要

音乐能触动心灵、传递情感，有助于培养学生审美与创造力，在中小学教育中对学生个体生命影响重大。重庆市渝北区实验中学以“尊重生命价值、涵养生命能量”为核心，以音乐为载体，探索“乐美生命”课程体系建设，秉承“以乐育心，以美育人”理念，形成“五美三艺”课程模型，包含音乐审美、社团创美、活动践美、学科融美、交流竞美五大课程板块。丰盈学生情感体验，以音乐之美浸润心灵，增强价值感，积蓄生命力，涵养生命素养。

关键词

音乐教育；学科素养；课程体系；生命素养；课程校本化

1 引言

音乐是听觉艺术，关联生命体验、传递情感，能培养学生审美与创造力，有抚慰心灵、启迪智慧功能。重庆市渝北区实验中学以音乐审美体验和艺术表现为载体滋养生命，探索以生命教育为核心的“乐美生命”课程体系建设，秉承“以乐育心，以美育人”理念，形成“五美三艺”课程模型。本文将从课程目标、内容形式、课程实施、课程评价

【课题项目】本文为重庆市渝北区教育科学“十四五”规划2024年度课题《初中学生艺术社团课程资源的开发和应用研究》的研究成果之一。

【作者简介】白苇娜（1981-），女，中国重庆人，本科，中级教师，从事音乐教育和学生德育的研究。

四方面，系统阐述该课程体系的构建与实施。

2 课程目标

“乐美生命”课程以《义务教育艺术课程标准（2022年版）》《中共中央关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》为指导纲领，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养担当民族大任的时代新人。

“乐美生命”课程以“尊重生命价值、涵养生命能量”为灵魂，秉承“以乐育心，以美育人”的理念，通过“五美三艺”的课程模型，构建一个以生命教育为核心的综合性音乐课程体系。^[1]旨在夯实学生的音乐学科素养，滋养其内在蓬勃的生命力，促进其成为全面发展的人，实现音乐教育与

生命成长的同频共振。结合初中学生的身心特点,制定学科素养、生命素养二维目标。

3 课程理念与内容框架

3.1 “乐美生命”课程定位

乐:有两层含义。第一层作为名词,这里指音乐,即音乐艺术;第二层作为动词用,“乐”同“悦”,这里意有愉悦,悦纳之意。美:有三层含义。第一作为形容词,指美好的、美妙的,当然这里主要形容的美妙的音乐作品;第二作为动词,是什么变美,这里是指音乐美化生活(生命);第三它也可以作为名词,如音乐中之美,生命之类。

“乐美生命”课程,这里主要是指通过探索、欣赏、表现创造音乐之美,以美妙的音乐滋养生命,积蓄生命能量,助力生命成长。

3.2 “乐美生命”课程理念

音乐具备调节情绪、抚慰心理、提升专注力、开发创造力、传承文化等功能。“乐美生命”课程恪守“以乐育心,以美育人”的理念,将音乐教育融入校园生活,致力于培育学生的艺术鉴赏、艺术表现和艺术创造能力。

早在18世纪,席勒于《美育书简》中率先对现代美育理论展开系统阐释,提出以“美”涵养心灵、推动人的全面自由发展。^[2]美国著名发展心理学家与教育学家霍华德·加德纳在其著作《智能的结构》中提出多元智能理论,该理论突破传统单一的智力评价体系,指明人类拥有语言、音乐、逻辑等八种相互独立的核心智能,其中音乐感知、创作和表达能力是独特且关键的能力要素。

此外,还借鉴了达尔克罗兹音乐教育理论,该理论主张音乐教育应整合听觉、动觉与情感体验,唤醒身体对音乐的感知,培养音乐表现力与创造力。社会建构主义音乐教育理论认为,音乐教育属于群体文化实践活动,有助于个体融入集体、传承文化,增强文化认同与集体凝聚力。

3.3 “乐美生命”课程内容结构

“乐美生命”课程采用“五美三艺”模式,“五美”即课堂审美、社团创美、活动践美、学科融美、交流竞美五个音乐育美平台,“三艺”指通过这五个平台提升学生艺术鉴赏、艺术表现和艺术创意三大核心能力,为学生全面发展奠定基础。此模式依据《义务教育艺术课程标准(2022年版)》提出的音乐学科四大核心素养,旨在提升学生音乐学科素养。同时,依据《中小学德育工作指南》提出的四大板块,我校将其融入生命素养培育,“乐美生命”课程从自我认识、敬畏自然、和谐共生、家国情怀、自我超越五个生命成长维度挖掘优秀音乐作品,形成“生命化音乐作品体系”助力学生生命成长。^[4]

4 课程实施

4.1 实施途径及课时安排

“乐美生命”课程实施主要通过音乐审美课程、社团

创美课程、活动践美课程、交流竞美课程和学科融美课程五大课程进行开展,培养艺术鉴赏、艺术表现、艺术创造三种能力,以此丰富和滋养生命。

课堂审美:是音乐育美的主阵地,利用常规音乐课堂对全体学生进行审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等综合艺术能力的提升。

社团创美:是学校音乐育美的第二阵地,对喜欢音乐演唱、演奏、舞蹈、戏曲等艺术表现的学生,进行更具专业性、技能性的指导,每周开展90分钟的社团活动课。鼓励孩子们对音乐作品进行二次创作,旨在提升其艺术表现力和创造力。

活动践美:通过广泛开展实中四节(博采经典节、缤纷艺术节、创新科技节、灵动体育节)、每期举行一次四阶班会、每周主题班会、每期2次志愿服务活动、每期一次社团展示活动等校园活动;全体学生创设展示的平台,将艺术融入各类展示活动中,提升其表现力和运用综合的能力,在团队合作中提升团结协作的能力。

学科融美:学校广泛开展音乐跨学科融合课,利用学科教学课堂将音乐艺术与其它学科知识融合教学。如,将诗词与音乐创作的结合,体验文字韵律与旋律发展的结合;关注不同历史时期的音乐作品或乐器的发展,让学生更直观地感受历史文化的变迁。^[5]学科融美能促进学生的对文化的理解,增强文化自信。

交流竞美:组织学生和老师参加各类艺术比赛和演艺交流活动等,学校根据情况进行专业提升,以赛促练、以竞提质,进一步提升师生的艺术综合能力。

4.2 人员保障

学校对“乐美生命”课程实施的主体做任务分工,明晰责任,书记校长总体部署,分管艺术工作副校长负责安排及统筹教学和各项艺术活动,每部分课程由涉及到的部门负责人协调执行。

音乐教师按照要求执教音乐课,并结合校本化课程选择优秀音乐作品进行社团教学,还外聘专家对专业要求高的社团进行定期指导教学。学科融合教学由教学发展中心统筹指导进行跨学科融合教学。

4.3 整合“乐美生命”课程资源

4.3.1 开发“乐美生命”校本化教材

学校组织音乐教师团队,结合课程理念与模型,挖掘音乐作品生命教育元素,选适合初中生的经典曲目按生命成长维度分类编排,编写配套教学指导用书,确保教材符合教学规律,落实生命素养培养目标。

4.3.2 构建音乐教学网络资源库

学校搭建线上音乐教学平台,整合资源。收集与校本教材配套资料供学生自主学习,鼓励教师上传资源形成共享机制,引入在线课程和讲座视频拓宽视野,打破时空限制,促进课程实施。

4.3.3 拓展校外音乐资源合作

学校与当地艺术团体、院校、场馆等合作。邀请艺术家进校园开展活动，组织学生走进文化场馆接受熏陶，与周边学校交流分享课程经验，探索融合新路径。

4.3.4 丰富“生命教育”校园文化活动

举办多样化校园音乐活动营造教育氛围。举办校园艺术节，鼓励学生以生命为主题创作音乐，体会生命内涵；开展“音乐疗愈”活动，缓解学生压力；设置音乐角，促进生命能量流动。

4.4 实施保障

政策保障：学校通过“职称评定方案”等政策，保障“乐美生命”课程开展，提升教职员工作热情与效率。

师资保障：学校有7名专职音乐教师，负责40个班教学，均为本科学历，其中区级骨干教师3人、一级教师3人，6人获重庆赛课一等奖、2人获国家级奖项，教学成效显著；2人兼德育主任、1人任德育干事，推动音乐融入校园活动。

科研保障：在职音乐教师已结题课题12项，在研区级课题4项，多维度探索音乐在学生成长和学校发展中的作用，发挥音乐育人功能。

资金保障：学校重视“乐美生命”课程建设，近三年投入约150万元，用于功能室建设、社团设备投入、教师薪资、活动开展和培训等。

5 课程评价

“乐美生命”课程体系关注学生音乐学科素养提升，更重视其生命成长中的情感体验与素养发展。学校采用多元化评价方式，过程性评价与终结性评价结合、定量评价与定性评价补充，全面客观反映学生学习成果与成长变化。

过程性评价记录学生在音乐课堂、社团活动、校园艺术实践表现，通过观察、记录、反馈及时了解其学习态度等发展情况。同时，鼓励学生自我评价与同伴评价，培养反思与批判性思维能力。

终结性评价侧重评估学生音乐学科知识与技能掌握程度，采用学业抽测、社团汇报演出等方式，通过作品展示等检验艺术鉴赏、表现和创造能力。此外，结合学生生命素养发展，通过问卷、访谈收集学生、教师及家长对课程实施效果的反馈，为课程优化提供依据。

评价中，学校坚持“以评促学、以评促教”原则，将结果作为调整教学策略、优化课程内容依据，确保课程满足学生成长需求，促进全面发展。

6 课程成效及展望

6.1 工作成效

据不完全统计实施“乐美生命”课程以来，学生的音乐学科素养测评一直居区域内榜首，多次接受市级测评，获得测评专家的赞誉。音乐论文获奖达20余项，市级奖3项，区级教学成果奖2项，优质课比赛国家级2项，市级10项，区级若干。学校多次在市区级艺术比赛中荣获一等奖，三生管乐团拟推全国示范类特色学校的美育特色乐团，木兰戏剧社两次参加全国比赛荣获一等奖，纳生声乐社荣获全国中小学美育展金奖。校园艺术展演活动精彩纷呈，备受社会关注和好评，仅一次艺术晚会的网络直播的点击量就达50余万次，同学们在音乐的滋养下更加蓬勃自信，音乐也缓解了同学的学业压力，提升了学生在学习上的表现，学校学科抽测成绩在全区逐年攀升，为学校中考连创佳绩贡献了力量。

6.2 未来展望

我校音乐艺术教育工作开展得全面而系统，在渝北区具有较高的影响力。然而，随着美育实践的深入推进，我们也发现了诸多亟待解决的问题，这些问题正驱动着实中人不断探索、孜孜以求：继续开发课程资源与课程工具，形成较为完善的课程资源包；持续探索以五育并举促进音乐教育的有效路径与方法；持续拓展美育融合课程的内容体系与实施路径；加大教师美育培训力度，持续提升全体教师的专业能力与教育教学能力；持续优化“乐美生命”课程评价体系，构建以生命素养为核心的多元评价机制。

以上是我校“乐美生命”课程实施方案及行动指南。^[6]未来，我们将以饱满热情和坚定信念持续优化拓展该课程，还会积极与国内外优秀音乐教育资源合作交流，引进先进理念与方法，为课程注入新活力。我们相信，经不断探索实践，该课程会更完善成熟，为学生全面发展提供支撑。展望未来，“乐美生命”课程将在实中绽放光彩，我们会携手共进，为培养新时代青少年努力！

参考文献

- [1] 席勒. 美育书简[M]. 北京: 人民出版社, 2003.
- [2] 加德纳. 智能的结构[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.
- [3] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.
- [4] 中共中央, 国务院. 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见[Z]. 2019.
- [5] 教育部. 关于全面实施学校美育浸润行动的通知[Z]. 2023.
- [6] 教育部. 中小学德育工作指南[Z]. 2017.