

音乐教育视域下音乐博物馆研学实践案例分析

李丽丽

(宁安市教育发展服务中心, 黑龙江 宁安 157400)

[摘要] 新时代美育改革要求构建“课堂教学+社会实践+文化浸润”的立体化美育体系, 音乐博物馆作为承载音乐文物、史料与地域音乐文化的专业美育阵地, 具有重要的研学育人价值。本文以哈尔滨音乐博物馆馆校协同研学项目为实践载体, 构建“前置备课—沉浸式研学—实操体验—课后延展”四段式闭环实践体系, 探索音乐博物馆与校园音乐教育深度融合的育人路径。研究表明, 该模式有效突破了传统音乐教育重理论轻实践、重课堂轻体验的局限, 提升了学生的审美感知力、文化传承意识与实践创作能力。针对研学课程体系不够系统化、成果转化深度不足等问题, 提出了构建分层梯度化课程体系、深化馆校融合、创新研学形式、打造双师型教学团队等优化策略, 为推动音乐博物馆研学从阶段性活动向常态化课程转型提供了可复制的实践范式。

[关键词] 音乐教育; 音乐博物馆; 研学实践; 馆校融合; 美育改革

A Case Study of Music Museum Research-Based Learning Practice from the Perspective of Music Education

Lili Li

Ning'an Education Development Service Center, Heilongjiang, China

Abstract: The new era of aesthetic education reform calls for a three-dimensional system integrating classroom teaching, social practice, and cultural immersion. As a professional platform carrying musical artifacts, historical materials, and regional music culture, music museums hold significant educational value for research-based learning. This study takes the museum-school collaborative research project at Harbin Music Museum as a practical vehicle, constructing a four-stage closed-loop practice system consisting of pre-study preparation, immersive research, hands-on experience, and post-study extension. The results show that this model effectively overcomes the limitations of traditional music education, which emphasizes theory over practice and classroom over experience, thereby enhancing students' aesthetic perception, cultural heritage awareness, and creative abilities. In response to issues such as insufficient systematization of the curriculum and limited depth of outcome transformation, optimization strategies are proposed, including building a tiered curriculum system, deepening museum-school integration, innovating research formats, and cultivating dual-qualified teaching teams. This study provides a replicable paradigm for transforming music museum research-based learning from periodic activities into regular courses.

Keywords: music education; music museum; research-based learning practice; museum-school integration; aesthetic education reform

一、引言

新时代美育改革明确提出要构建“课堂教学+社会实践+文化浸润”的立体化美育体系, 推动艺术教育走出课

本、走出课堂，依托社会文化资源实现沉浸式育人^[1]。音乐博物馆作为承载音乐文物、音乐史料、地域音乐文化、乐器发展历史的专业美育阵地，汇聚了珍贵乐器实物、名家手稿、音乐文献、非遗音乐素材等优质教育资源，是音乐教育理论落地、传统文化传承、学生审美素养提升的重要实践载体。

传统音乐教育存在重理论轻实践、重演唱轻文化、重课堂轻体验的痛点，学生仅依靠教材碎片化认知音乐知识，对乐器沿革、音乐历史、地域音乐文化、作品创作背景缺乏深度理解，审美感知力、文化传承意识、艺术实践能力培养受到制约^[2]。本研究以哈尔滨音乐博物馆馆校协同研学项目为实践载体，依托博物馆专业馆藏资源，结合小学、初中、高中音乐教育课程标准，打造“馆校联动、沉浸式体验、探究式学习、实践性创作”的音乐研学课程，探索音乐博物馆与校园音乐教育深度融合的育人路径，为常态化音乐研学教育、美育创新实践提供参考范式。

二、案例基本概况

（一）实践主体

研学对象为小初中学生及高中音乐教育专业学生，合作载体为哈尔滨音乐博物馆，实施周期涵盖学期常态化研学与阶段性主题研学相结合的模式。

（二）核心资源依托

哈尔滨音乐博物馆是地域特色鲜明的专业音乐展馆，馆藏涵盖传统民族乐器、近代西洋乐器、东北地域音乐史料、知名音乐家手稿、红色音乐文献等珍贵资源，同时具备专业讲解团队、音乐体验空间、艺术展演场地，可实现史料观摩、专业讲解、乐器体验、音乐创作、思政浸润多位一体教学，具备极强的研学育人价值^[3]。

（三）研学核心目标

1. 知识目标：突破课本局限，直观掌握乐器发展史、地域音乐文化、经典音乐作品创作背景、东北音乐发展脉络，构建系统化音乐知识体系。

2. 能力目标：提升学生音乐鉴赏能力、艺术感知能力、实践创作能力，培养学生自主探究、团队协作、艺术表达能力。

3. 素养目标：深耕音乐美育与文化思政，传承中华优秀传统文化、地域红色音乐文化，增强学生文化自信与艺术传承使命感。

三、案例实施过程

本次研学摒弃“观光式参观”的传统模式，构建“前置备课—沉浸式研学—实操体验—课后延展”四段式闭环实践体系，实现博物馆资源与音乐课堂教学的深度融合。

（一）研学前置：精准备课，对接课堂教学

研学前期，学校音乐教研组与博物馆专业导师共同研讨，结合各学段音乐教学大纲，精准匹配馆藏资源与课堂知识点。针对中小学学生，侧重乐器认知、音乐趣味体验、基础审美培养；针对高校音乐教育专业学生，侧重史料研究、展馆策展逻辑、音乐文化传承、教学实践应用。同时发布研学任务单，明确探究主题，如“东北民族乐器特征研究”“红色音乐作品的时代内涵”“传统乐器的传承与创新”，让学生带着问题研学，避免盲目观摩。

（二）研学实施：多维浸润，落地沉浸式教学

1. 专业导览，解构音乐文化脉络

由博物馆馆长、专业研究员全程带队讲解，围绕馆藏特色资源开展精细化教学。学生近距离观摩六弦胡琴、龟壳胡琴等特色民族乐器实物，对比传统乐器与西洋乐器的形制、音色、演奏差异；解读东北音乐发展历程、本土音乐家创作故事，赏析经典音乐手稿原件，使抽象的音乐历史、乐理知识转化为直观的视觉、听觉体验，打通课本理论与实物实景的壁垒。

2. 场景教学，融合课程思政美育

结合博物馆红色音乐展区、地域非遗音乐展区，开展场景化课堂教学。导师结合展品讲解红色音乐的流变过程、地域民歌的艺术特征，分析音乐作品背后的时代背景与精神内核，将爱国主义教育、传统文化教育融入音乐体验，实现“以乐育人、以美润心”的育人效果，破解传统音乐课堂思政融入生硬的问题。

3. 互动实操，强化音乐实践体验

依托博物馆体验空间，设置多元化实操项目。组织学生触摸观摩仿古乐器、聆听馆藏乐器原声演奏，参与简易乐器演奏体验、经典乐曲片段模唱；开展小组探究活动，对比不同乐器的音色特点、适用场景，结合所学乐理知识分析乐曲结构、旋律特征，让学生在实操中深化音乐感知，提升艺术鉴赏能力。

4. 主题研讨，深化研学认知思考

研学现场设置互动研讨环节，围绕“传统音乐的当代传承”“博物馆音乐资源如何赋能校园美育”“地域音乐文化的教学应用”等主题开展交流讨论。引导学生结合课堂所学与现场见闻，分享感悟、提出思考，培养学生的艺术思辨能力与创新思维。

（三）研学复盘：成果输出，固化学习成效

研学结束后，要求学生完成多元化成果输出，杜绝研学流于形式。中小學生通过绘制乐器手抄报、撰写研学感悟、录制乐曲翻唱视频、制作音乐手工作品完成成果沉淀；高中学生结合研学经历，撰写音乐文化研究小论文、设计博物馆音乐微课教案、策划小型音乐研学活动方案，实现研学实践与专业教学能力提升的双向赋能。

（四）课后延展：馆校联动，构建长效机制

建立常态化馆校合作机制，将博物馆纳入学校美育实践基地。依托博物馆资源定期开展音乐专题讲座、乐器展演、红色音乐课堂、非遗音乐体验等活动，同时组织学生返校开展研学汇报展演，将博物馆研学成果反哺日常音乐课堂，形成“课堂教学—博物馆研学—成果反哺课堂”的良性循环。

四、案例实施成效

（一）突破教学局限，丰富音乐教育内容

本次研学充分盘活博物馆馆藏优质资源，弥补了传统音乐课堂实物缺失、场景缺失、文化缺失的短板。学生不再局限于课本图片、音频素材，通过实景观摩、专业解读、实操体验，系统化掌握乐器发展、地域音乐、红色音乐、名家创作等拓展知识，极大丰富了音乐教学的内容维度，完善了学生的音乐知识体系。

（二）创新教学模式，提升美育育人实效

沉浸式、探究式的研学模式，彻底改变了传统“教师讲、学生听”的被动教学模式，充分调动学生的主动性、参与性与创造性。学生的音乐审美感知、艺术表达、实践创作能力显著提升，同时在地域音乐文化、红色音乐文化的浸润中，厚植文化自信与家国情怀，实现美育、德育、智育三维协同发展。

（三）搭建育人平台，构建馆校融合新范式

通过常态化馆校协同研学，搭建了学校与博物馆双向育人平台。学校依托社会文化资源拓宽美育路径，博物馆实现公共文化服务与文化遗产的社会价值，形成了资源共享、优势互补、双向赋能的馆校美育融合新模式，为中小学及高中音乐教育实践改革提供了可复制、可推广的案例^[4]。

（四）助力文化传承，激活传统音乐生命力

研学聚焦传统民族乐器、地域非遗音乐、红色音乐文化，让青少年近距离接触、了解、热爱传统音乐文化，有效破解传统音乐传承断层、青少年认知薄弱的问题，推动优秀音乐传统文化、地域特色音乐文化的活态传承与创新发展。

五、案例存在的问题与不足

（一）研学课程体系不够系统化

当前研学多以阶段性主题活动为主，尚未完全形成分层、分段、梯度化的常态化课程体系。针对小学、初中、高中不同学段学生的认知特点，课程内容区分度不足，存在内容同质化问题，难以精准适配各学段音乐教学目标。

（二）成果转化与课堂融合深度不足

部分研学成果停留在感悟、手抄报、汇报展演等浅层层面，研学资源与日常音乐课堂教学、课后艺术社团、校本课程开发的深度融合不足。博物馆优质资源未能完全转化为常态化教学素材，研学育人价值未能得到最大化发挥。

（三）互动创新形式较为单一

研学过程仍以“导览讲解+观摩体验”为主，创新性、趣味性、探究性互动项目较少。针对青少年喜爱的数字化体验、音乐创编、沉浸式情景演绎、馆藏文物复刻创作等新型研学形式缺失，难以充分激发学生的创新创作热情。

（四）师资协同能力有待提升

学校音乐教师擅长课堂教学，但对博物馆史料研究、音乐文物解读、地域音乐文化深耕不足；博物馆专业导师精通馆藏资源，但缺乏校园教学经验、不熟悉学段教学大纲，双师协同教学的适配度与专业性有待提升。

六、优化改进策略

（一）构建分层梯度化研学课程体系

结合各学段音乐美育课标，打造低段启蒙、中段探究、高段深耕、高校研究的梯度化课程体系。低段侧重乐器认知、音乐趣味体验；中段侧重音乐文化探究、审美能力培养；高段侧重作品赏析、文化思辨；高中阶段侧重科研探究、教学转化、文化传承研究，实现精准育人。同时开发专属研学校本教材、任务手册，推动研学课程规范化、常态化。

（二）深化馆校融合，强化成果落地转化

建立博物馆资源常态化教学应用机制，将馆藏乐器、史料、音乐故事融入日常课堂备课、教学设计、社团活动。依托研学成果开发微课、校本课程、音乐展演节目、研究课题，实现一次研学、多次复用、长效赋能。同时建立研学评价体系，从知识掌握、实践能力、成果创作、文化素养等多维度进行综合评价，促使研学提质增效。

（三）创新研学形式，打造沉浸式特色课堂

丰富研学体验载体，融入数字化音乐体验、乐器DIY创作、红色音乐情景演绎、馆藏乐曲创编、非遗音乐采风等多元化活动。借鉴成熟博物馆研学模式，增设奥尔夫音乐体验、音乐盒手工制作、地域民歌改编、名家手稿复刻创作等趣味项目，兼顾知识性、趣味性与创新性，全面提升研学体验感与参与度。

（四）打造双师型研学教学团队

建立常态化师资共育机制，定期组织学校音乐教师走进博物馆开展专项培训，深耕馆藏文化、音乐史料、地域音乐知识；邀请博物馆研究员、艺术专家进校园开展教研讲座、课堂授课。通过双向交流、联合备课、协同授课，打造一支懂馆藏、懂教学、懂美育的双师型教学队伍，提升研学教学的专业性。

七、结论

音乐博物馆作为优质的社会美育载体，与音乐教育具有天然的适配性，是推动新时代美育改革、落实五育并举、传承传统音乐文化的重要阵地^[5]。本次哈尔滨音乐博物馆研学实践案例，通过馆校协同、沉浸式浸润、实践性育人的模式，有效破解了传统音乐教育重理论轻实践、重知识轻素养的痛点，实现了音乐知识教学、审美能力培养、文化精神传承、思政美育浸润的有机统一。

未来，需持续深耕馆校融合育人路径，通过系统化课程搭建、多元化体验创新、深层次成果转化、专业化师资赋能，推动音乐博物馆研学从“阶段性活动”向“常态化课程”转型，让博物馆真正成为音乐教育的第二课堂，助力新时代音乐美育高质量发展，推动中华优秀音乐文化、地域特色音乐文化代代传承、创新发展。

参考文献：

- [1] 中华人民共和国教育部. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[Z]. 2020.
- [2] 王丽华. 音乐教育中的文化传承与创新[J]. 中国音乐教育, 2019(5): 12-16.
- [3] 张明远. 博物馆教育资源与学校美育融合路径研究[J]. 美育学刊, 2021, 8(3): 78-84.
- [4] 刘建国, 赵晓红. 馆校合作模式下音乐研学课程开发与实践[J]. 音乐探索, 2022(4): 56-62.
- [5] 陈志强. 新时代美育视野下的音乐博物馆功能定位与发展策略[J]. 人民音乐, 2023(2): 34-39.