

高校音乐教育与审美素养协同提升研究

嵇月馨

西安石油大学, 陕西 西安 710399

摘要: 音乐美育是高校育人体系里不可或缺的组成部分, 开展音乐教育的核心落脚点, 在于逐步培育大学生良好的审美素养。现阶段国内高校音乐课堂教学中, 普遍存在重视技艺训练、轻视审美感知, 偏重理论识记、弱化情感体验的授课倾向, 使得音乐教学与审美培育无法同步推进。随着新时代高校美育改革不断深化, 德智体美劳五育融合成为人才培养的核心导向, 音乐教育作为美育的核心载体, 其审美育人价值愈发凸显[1]。但目前多数高校音乐教学仍未跳出传统教学思维桎梏, 育人实效性大打折扣。文章从育人目标、课程内容、授课方式、考核评价四个层面, 梳理二者融合发展存在的现实问题, 结合高校办学实际, 提出更新育人思维、整合课程框架、革新课堂模式、优化考评体系等落地性优化策略。唯有将审美素养培育贯穿音乐教学全过程, 才能依托音乐学科优势, 落实以美润心、以德树人的高校美育根本任务。

关键词: 高校音乐教育; 审美素养; 协同育人; 美育建设

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202605029

0 引言

在全面推进美育普及的教育背景下, 高校音乐课程凭借独特的艺术感染力, 承担着塑造学生精神品格、熏陶人文气质的重要作用, 教学开展的最终目的, 是助力学生审美能力全方位提升。美育是滋养学生心灵、塑造健全人格的关键教育模块, 而音乐美育凭借直观的情感表达、鲜活的艺术形式, 成为最易被学生接受、育人效果最突出的美育形态。纵观现阶段各大高校音乐教学现状, 不少授课活动陷入单一技术训练的局限范畴, 课堂将乐理知识点背诵、演奏演唱技巧练习放在首要位置, 忽略音乐本身蕴含的情感意境与艺术美感, 违背美育课程开设的初衷^[2]。音乐知识学习、艺术技能练习和审美素养培育本应当相辅相成、彼此促进, 实际教学场景中却出现割裂脱节的状态。基于此, 理清音乐教学与审美素养培育之间的内在关联, 梳理当下教学现存短板, 探寻二者协同共进的实施办法, 成为高校美育改革推进过程中亟待解决的实际问题。

1 相关概念界定与协同内在关联

高校音乐教育是以各类音乐艺术作品为教学载体, 依托课堂授课、校园文艺演出、团体艺术排练等多种形式, 面向在校大学生开展的教育活动。教学过程中兼顾基础乐理知识讲解、演唱演奏技能练习, 同时兼顾艺术美感熏陶, 其中面向全体非艺术专业学生的公共音乐课程, 是美育普及工作的核心板块, 承担着提升全体学生艺术审美能力、夯实高校美育根基的重要职责^[4]。

审美素养属于个体长期参与艺术赏析、审美实践后, 沉淀形成的心理特质与文化综合能力, 具体包含捕捉艺术美感的感知能力、共情

艺术情绪的情感体悟能力、解读作品内涵的理解能力, 以及独立构思创作的艺术创新能力。作为大学生核心素养的重要组成部分, 审美素养直接影响学生的人文修养、审美情趣与精神境界, 是实现学生全面发展的重要支撑。

音乐教学和审美素养培育具备天然的融合基础。从育人宗旨来看, 两项内容都服务于大学生身心全面发展; 从授课内容来讲, 乐曲旋律变化、节奏排布、和声搭配等基础元素, 都是带动学生产生审美感受的直观素材; 从学习过程分析, 聆听乐曲、登台演绎、自主创作等学习环节, 也是学生审美认知不断深化、审美层次逐步提升的过程^[3]。由此可见, 音乐教育与审美素养培育并非相互独立的两项内容, 二者在内在逻辑层面高度统一。

2 高校音乐教育与审美素养培育的现存脱节问题

2.1 育人目标定位偏差, 技艺学习挤占审美培育空间

目前高校音乐教学普遍存在目标定位偏移的情况, 课堂重心过多倾斜在演奏演唱技巧打磨、乐理条文记忆上, 审美素养培育工作得不到足够重视。艺术专业日常学习中, 学生耗费大量时间打磨音准把控、节奏把控、乐器弹奏手法等技巧内容, 课程考核也以技艺完成标准作为核心评判依据。面向全校开设的公共音乐鉴赏课, 授课内容固化为音乐家生平履历、作品创作年代、乐曲结构拆解等理论内容, 教师花费大量时间梳理史实资料, 极少引导学生静下心来感受乐曲传递的情绪与意境。

单一的技艺学习模式, 压缩了学生沉浸式审美体验的空间。反复机械化的技巧练习, 容易消磨学生对音乐的兴趣, 弱化自身听觉敏感

度。院校教学考核导向也进一步加剧这一问题，能够快速提升学生演奏水平的授课方式更受认可，侧重审美品位塑造的教学工作难以显现量化成果。功利化的教学定位，让充满人文温度的艺术学习沦为机械式技能训练，无法发挥音乐滋养心灵的实际作用。

2.2 课程内容排布零散，缺少统一审美主线串联

现有高校音乐课程内容排布较为松散，知识点、艺术作品各自独立，没有围绕审美培育形成连贯的授课脉络。多数鉴赏课程按照西方音乐发展年代依次讲解名家名作，也有部分课程依据民歌、交响乐、歌剧等艺术体裁划分授课板块。这类排布方式条理清晰，却不符合学生审美能力成长规律。

审美素养提升无法依靠知识点堆砌完成，需要学生在一次次艺术体验中慢慢积累感悟。零散的课程内容，让学生接触大量音乐作品后，难以形成稳定的审美认知，也无法精准区分不同作品的艺术风格与情感内核。同时理论课程与实践课程衔接不足，乐理、视唱等基础课程和作品赏析课程互不关联，学生掌握的理论知识无法灵活运用到赏析、演绎环节当中^[5]。缺乏主线引领的课程体系，使得音乐教学内容杂乱堆砌，很难实现技艺与审美同步提升。

2.3 课堂授课形式固化，被动学习弱化自主审美体验

现阶段音乐课堂授课模式较为传统，依旧沿用教师主导讲解、学生被动听讲的固有形式，学生主动参与、深度感悟的机会较少。常规鉴赏课堂上，教师播放乐曲片段后，直接给出固定的赏析结论，学生只需记录课堂知识点即可完成学习任务^[6]。

这种授课形式将多元化的艺术赏析，简化为单一的知识接收行为，学生无需调动自身感官聆听感悟，也难以形成独立的赏析观点，个性化的审美思考被统一标准答案束缚。部分院校音乐教学硬件设施老旧，学生缺少亲手演奏乐器、参与合唱合奏的实操机会。即便设置实践学习环节，也以观看影音资料、书写观后感为主，学生难以真正融入艺术氛围，自主审美体验严重不足，阻碍审美素养稳步提升^[7]。

2.4 考核评价体系滞后，量化考核无法衡量审美成长

现行音乐课程考核模式存在滞后性，考核标准以量化打分、期末统一测评为主，难以客观评判学生审美能力的成长变化。课程成绩主要参考日常出勤、卷面考试分数、技艺展示效果等可量化指标。知识类课程以标准化试题为主，侧重考查概念、常识记忆内容；技艺类课程评判重点集中在演唱演奏的流畅度、准确度，忽视学生演绎过程中融入的情感理解与艺术表

达。

审美素养具备隐性化、过程化的特点，无法依靠试卷测试、单次技艺展示全面判定。部分学生熟记各类专业术语，却无法体会乐曲蕴含的情感；部分学生专业理论基础薄弱，却拥有细腻的听觉感知与共情能力，现有考核机制更偏向认可前者，忽略学生真实审美水平。考核导向直接影响授课重心，教师为保障考核成绩，侧重讲解应试相关内容，审美培育工作不断被边缘化，同时过程化考核运用较少，无法依据考核结果调整教学方向。

3 高校音乐教育与审美素养协同提升实践路径

3.1 革新传统育人理念，确立审美培育核心地位

推动音乐教学与审美素养协同发展，首要任务便是转变固有教学思维，将审美能力培育定为所有音乐课程的核心目标。高校教育工作者应当明确，开设音乐课程不只是为培养专业演奏演唱人才，更重要的是借助艺术载体，丰富全体学生精神世界，帮助学生学会发现美、感悟美、创造美。

日常教学里，技巧练习、理论学习都要服务于审美提升，不能脱离艺术本质单纯追求技艺精进。声乐、器乐课堂开展技巧训练时，以精准传递作品情感内涵为练习目标；作品赏析课堂讲解背景知识、乐曲结构，目的是帮助学生更深层次解读艺术魅力，不拘泥于固定赏析答案。院校在制定人才培养方案时，将审美素养纳入综合培育指标，从课程规划、师资培养、教学资源调配等方面，落实美育培育要求，让音乐教学始终围绕审美主线开展。

3.2 整合优化课程架构，打造审美导向融合课程

结合育人需求调整课程整体框架，打破理论、技艺、赏析课程相互割裂的局面，围绕审美素养各项构成要素重组授课内容。围绕情感表达、节奏意境、艺术风格等审美主题，整合对应乐理知识点、实操练习内容、经典赏析曲目。以主题为单元开展教学，让学生在完整的艺术情境中同步学习知识与技能。

适当增加沉浸式体验类课程占比，开设乐曲聆听研习、即兴音乐创作、合唱剧目排练等实践课程，让学生在实操演练中深化审美认知。课程选材兼顾中外优秀音乐作品，既选取经典西方乐曲，也深挖民族民间音乐曲目，拓宽学生艺术眼界。摒弃单纯按照年代、体裁划分课程的模式，采用主题探究、项目实践的授课单元，围绕音乐意境、律动美感等实际问题展开课堂探究，搭建系统化、一体化的美育课程框架。

3.3 创新课堂教学模式，推行体验式探究式学习

打破单向讲解的老旧课堂模式，以沉浸式体验、自主性探究为主要授课形式，带动学生主动参与课堂，在探索过程中提升审美水平。课堂设计多元化学习活动，结合聆听感受、歌唱演绎、乐器演奏、肢体律动、即兴创作等形式，全方位调动学生感官体验。

赏析乐曲过程中，先引导学生静心聆听感受旋律，结合肢体动作体会节奏变化，以小组形式交流个人感悟，再借助简易乐器复刻乐曲片段，多层次深化艺术体验。将固定知识点转化为开放性探讨问题，围绕乐曲情绪成因、不同演绎版本风格差异等话题组织小组讨论，鼓励学生查阅资料、对比赏析，形成自身独立的赏析观点。同时合理运用数字化教学设备，借助音频处理软件、虚拟仿真课堂等工具，丰富课堂呈现形式，营造沉浸式艺术学习氛围。

3.4 完善多元考核体系，综合评判审美成长变化

摒弃单一量化考核模式，构建兼顾过程与结果、结合定量与定性的综合考评体系，围绕审美素养设定考核标准。将考核工作融入日常课堂全过程，借助学习成长档案、实践任务测评、师生互评、自我总结等方式，全方位记录学生审美能力变化。

成长档案收纳学生聆听笔记、创作稿件、演出影像、课堂发言记录等内容，直观展现学

习成长轨迹。设置音乐主题分享、短片配乐、原创乐评撰写等实践考核任务，重点评判学生艺术感知、独立判断与创新创作能力^[8]。引导学生定期总结自身学习感悟，梳理审美认知变化。同时丰富考核参与主体，结合教师打分、同学互评、专业艺术人士点评多种方式，多角度评价学习效果。全新考核体系不再局限于判定学习成绩，以考评带动学生审美素养持续进步。

4 结语

推动音乐教学与审美素养协同发展，是高校回归美育初心、完善育人体系的必然举措。当前高校音乐教学存在目标定位偏差、课程内容零散、授课形式固化、考核体系不完善等诸多问题。想要改善现有教学现状，需要从教学理念、课程架构、课堂模式、考核机制四个维度同步调整，始终坚守审美培育核心方向，让理论知识与技艺练习服务于艺术体验。后续院校还可从制度建设、师资素养提升等方面持续优化，稳步推动高校音乐美育高质量发展，切实发挥音乐美育立德树人、以美育人的核心价值，助力大学生形成健全人格与高雅审美情操^[9]。在新时代美育改革大背景下，唯有持续深化音乐教学改革、筑牢审美育人根基，才能真正实现五育融合的育人目标，为高校高素质综合性人才培养筑牢美育支撑^[10]。

参考文献：

- [1] 王次炤。新时代高校音乐美育的核心价值与实施路径 [J]. 中国音乐教育, 2023 (5): 1-5.
- [2] 高建进。素质型音乐教育理论在高校课堂的实践探索 [J]. 人民音乐, 2024 (3): 56-59.
- [3] 张萌, 李想。审美素养视域下高校公共音乐课程改革研究 [J]. 美育学刊, 2024 (4): 78-83.
- [4] 刘晶。新文科背景下高校音乐教育与审美培育协同机制构建 [J]. 中国音乐, 2024 (2): 189-193.
- [5] 郭小瑞, 张阔。体验式学习在高校音乐审美教学中的应用研究 [J]. 乐府新声 (沈阳音乐学院学报), 2025 (1): 102-108.
- [6] 朱玉江, 储冀璇。五育融合背景下高校音乐美育体系重构 [J]. 人民音乐, 2025 (5): 67-70.
- [7] 黄饶慧子, 张丹。数字化教学赋能高校音乐审美体验的实践路径 [J]. 艺术教育, 2025 (8): 91-94.
- [8] 赵佳梅。文化自信视域下高校音乐美育与审美素养协同提升 [J]. 中国高等教育, 2025 (12): 58-60.
- [9] 吕建文。高校音乐教学中审美感知与技能训练的融合策略 [J]. 中国音乐教育, 2025 (9): 23-27.
- [10] 孙佳茵。新时代大学生音乐审美素养培育的课堂创新模式 [J]. 艺术评鉴, 2026 (1): 131-133.

作者简介：嵇月馨（2001.11—），女，汉族，新疆乌鲁木齐，硕士研究生在读，研究方向：音乐教育（钢琴）。