

美育视域下高校音乐教育的价值重塑与实践路径探索

王梦雪

西安石油大学, 陕西 西安 710000

摘要: 随着国内高校美育建设迈入内涵式提质的全新阶段, 音乐课程作为高校落实立德树人根本任务、开展审美育人的核心载体, 传统固化的培育模式与教学思维, 已难以适配新时代高校审美素养培育、传统音乐文化传承创新以及学生综合能力发展的多元育人需求。本文立足美育育人的核心要义, 系统梳理当前高校音乐教学在育人理念、课程架构、课堂形态、评价体系、师资建设等方面存在的现实短板, 重点剖析教学技能化、培养功利化、课堂同质化等核心发展困境。结合新时代高等美育改革发展趋势, 探究高校音乐教育的转型内核, 即从单一技艺训练转向审美素养培育、从被动知识灌输转向综合素养生成、从封闭单科授课转向多元融合育人。依托课程优化、课堂创新、实践拓展、评价革新、师资升级五大维度, 搭建完整的美育育人实施体系, 为高校音乐美育提质增效、常态化落地推进提供可靠的理论支撑与实践依据。

关键词: 美育; 高校音乐教育; 价值重塑; 审美素养; 实践路径

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202606030

0 引言

美育是新时代高等教育育人体系的重要组成部分, 对塑造学生审美人格、积淀人文底蕴具有不可替代的价值。构建常态化、全覆盖的高校美育体系, 是高校深化教育改革、落实全方位育人的核心任务。音乐学科凭借强情感性、沉浸式体验、厚重文化承载的独特优势, 是高校普及度最高、渗透力最强的美育课程, 可有效疏导学生心理情绪、陶冶艺术情操, 助力中华传统音乐文化的传承与创新。

目前, 多数高校持续完善音乐教学设施与学科建设, 但对照美育内涵建设标准仍存在明显短板。当下音乐教学普遍存在育人失衡问题, 重专业技能训练、轻审美素养浸润, 重专业学生培养、轻全员美育普及, 重期末考核结果、轻全程育人熏陶。同时课程固化、形式单一、评价片面等问题, 导致美育育人目标难以落地。部分高校对美育工作重视不足, 资源投入有限、课外实践匮乏, 缺乏长效育人机制, 教学改革仅停留在局部调整, 无法形成系统化美育育人格局, 制约高校美育整体建设质量。

基于上述教学现状, 本文以新时代美育育人理念为核心指引, 重新界定高校音乐教育的育人定位与发展方向, 推动教学理念、课程架构、课堂模式的全方位优化升级, 探索适配学生核心素养培育的音乐教学改革路径。通过深度梳理音乐美育现存痛点、阐释价值重塑核心逻辑、构建可落地的实践策略, 为高校音乐美育教学提质升级提供有效借鉴。

1 美育与高校音乐教育的内在关联

1.1 美育的核心内涵与育人指向

美育是素养导向的沉浸式育人模式, 区别于传统知识与技能灌输式教学, 依托艺术鉴赏、审美体验、艺术创作等多元形式, 引导学生感知艺术魅力、体悟作品内涵, 在潜移默化中完成情感熏陶与品格塑造。美育以情感浸润为核心, 聚焦学生精神成长与审美层级提升, 助力学生全方位发展与综合素养夯实。

新时代高校美育秉持全员、全面、全程育人理念, 面向全体学生普及审美知识, 尊重个体发展差异, 重点培育学生审美感知、文化阐释、艺术表现与创新能力, 推动感性与理性思维协同发展, 塑造健全人格。美育核心是素养培育而非单纯技能习得, 能够帮助学生树立正向审美观, 提升人文与道德综合修养。

1.2 音乐教育在高校美育中的独特功能

音乐教育是高校美育建设的核心支撑, 具备独特育人优势。作为听觉艺术, 音乐可直击学生情感内核, 舒缓学业压力、调适心理状态, 为健全人格培育筑牢基础。各类古今音乐作品承载着丰厚的历史文化内涵, 学生通过赏析研习, 能够深化文化认知, 增强民族文化自信。同时, 舞台展演、团队排练、词曲创编等艺术实践, 可有效锤炼学生创新思维、协作能力与表达能力, 实现艺术能力与综合素养同步提升。

1.3 美育对高校音乐教育的价值引领

美育理念为高校音乐教育改革转型提供了清晰的价值指引。传统音乐教学局限于专业学生技能提升, 受众狭窄、育人维度单一。美育视角下的音乐教学打破专业圈层壁垒, 面向全

体学生开展普惠性审美教育,以审美素养培育为核心,兼顾人文熏陶与人格塑造。该理念突破了音乐教学技能化、封闭化的发展局限,将审美体验、文化解读、创意实践融入教学全程,推动教学从技艺训练转向综合素养培育,回归美育育人本源。

2 当前高校音乐教育的主要问题

2.1 价值认知偏差,功利化倾向突出

部分高校对音乐美育的育人定位认知偏差,教学功利化问题突出。专业教学过度侧重演唱、演奏技能训练,以考试分数、竞赛名次为核心评价标准,忽视作品审美意境与文化内核,弱化美育浸润价值。公共音乐课程定位模糊、内容浅显、娱乐化明显,缺乏系统化审美培育体系,无法承担全校美育普及任务。部分教育工作者将音乐教育等同于技能培训,忽视其文化传承、人格塑造的深层价值,造成教学目标与美育要求脱节。

2.2 课程体系失衡,内容层次单一

高校现有音乐课程体系架构失衡、内容更新滞后,难以适配美育育人需求。课程内容以西方音乐体系为主,中华传统民乐、民间音乐等本土内容占比偏低,文化传承功能薄弱。专业与公共课程边界固化,未依据学生基础开展分层教学,无法适配差异化学习需求。同时,音乐与文史、美学等学科融合不足,课程内容滞后于当代学生审美趋势,课堂吸引力与教学实效性偏弱。

2.3 教学模式固化,学生主体性弱化

多数高校音乐课堂沿用传统授课模式,以教师讲授、技能示范为主,采用单向灌输式教学。课堂偏重理论传授与标准化训练,忽视学生个性化审美体验,固化的教学标准压制学生艺术表达与创新思维。学生长期被动学习,自主探究、审美体悟、艺术创作的机会不足,无法完成美育体验、内化、提升的完整学习闭环,美育浸润效果难以充分发挥。

2.4 评价方式单一,重技术轻素养

高校音乐考核体系存在明显短板,普遍重技能、轻素养。现有评价聚焦演唱、演奏等技术指标,对审美鉴赏、文化解读、创新协作等美育核心素养缺乏完善评价维度。考核以期末终结性测评为主,缺失全过程学情记录与阶段性评价,无法全面反映学生素养成长情况。统一量化的考核模式忽视学生艺术个性与成长差异,不利于激发学生艺术学习与创新热情。

2.5 师资能力结构有待优化

当前高校音乐师资能力结构难以适配美育改革需求。多数教师专业技能扎实,但美育理论储备薄弱,缺乏跨学科教学能力,难以深度

挖掘课程美育内涵。同时,兼具课程研发、数字化教学、实践指导的复合型师资缺口较大。部分教师教学思维固化、创新不足,对新式教学资源运用不充分,难以适配智慧美育、素养美育的发展趋势。

3 美育视域下高校音乐教育的价值重塑

3.1 目标价值重塑:从技能训练到素养育人

美育导向下的高校音乐教育,需摒弃技能至上的传统育人目标,构建以审美素养培育为核心的全新育人体系。教学采用分层递进培养模式,基础阶段夯实音乐感知与鉴赏能力,进阶阶段强化文化认知与人文涵养,高阶阶段聚焦艺术创新与人格培育,兼顾学生个性化表达与团队协作能力发展。教学全程紧扣立德树人宗旨,融合审美体验、文化熏陶与人格塑造,践行以美润心、以文化人的育人理念。

3.2 功能价值重塑:从单一育人到多元融合

新时代音乐美育需突破单一艺术教学的边界限制,实现多维度育人功能的融合升级。将音乐课堂教学与人文素养培育、创新思维训练、实践能力提升深度融合,构建集品德涵养、能力提升、创意激发于一体的综合育人模式。依托音乐美育的独特优势,联动传统文化传承、学生心理健康教育、综合素质培育等育人工作,持续拓宽美育育人维度,充分发挥音乐教育潜移默化、长效浸润的育人价值。

3.3 课程价值重塑:从封闭专业到开放共享

高校需打破专业教学壁垒,搭建分层分类、全员共享的开放式音乐美育课程体系。面向全体非专业学生开设普惠性音乐美育通识课程,聚焦审美普及与兴趣培育;针对音乐专业学生优化课程内容,强化作品文化解读与审美内涵教学;同步开发多学科融合特色课程,形成层次清晰、可选可修的立体化课程架构。课程内容兼顾传统与现代、本土与域外音乐文化,贴合当代青年审美特征,有效提升课程的趣味性与实用性,充分调动学生自主学习的积极性。

3.4 教学价值重塑:从单向传授到体验生成

音乐教学需彻底革新传统单向灌输的授课模式,将教学核心重心转移至学生审美体验生成与素养内化。全面推行体验式、探究式、协作式多元化教学,充分尊重学生对音乐作品的个性化理解与创意表达,让学生在沉浸式艺术实践中完成审美素养的逐步提升。通过创设艺术情境、搭建情感共鸣桥梁、引导自主探究思考,扭转学生被动学习的状态,构建主动体验、深度思考、自主提升的完整美育学习闭环。

4 美育视域下高校音乐教育的实践路径

4.1 构建分层分类的音乐美育课程体系

高校需优化音乐美育课程整体架构,完善公共音乐课程的必修与选修模块化设置,丰富传统音乐赏析、音乐文化发展简史、美育通识等优质教学内容,提升普惠性美育教学质量。优化音乐专业课程内容配比,增设审美解读、文化阐释、情感艺术表达等教学模块,适度降低纯技术训练的占比。整合多学科优质教学资源,打造跨学科美育课程集群,建立课程动态更新机制,结合时代发展趋势与当代学生审美需求持续优化内容,提升课程体系的系统性与育人实效性。

4.2 创新体验式互动式教学模式

依托多媒体技术、虚拟仿真教学资源搭建沉浸式音乐教学场景,深化学生的艺术体验与情感共鸣。积极引入问题导向教学、小组合作研讨等探究式教学方法,培育学生的审美思辨能力与艺术鉴赏素养。推行项目化教学模式,围绕乐曲创编、文艺节目编排、主题音乐展演等实践任务,锻炼学生的团队协作、创意表达与实操能力。丰富课堂互动形式,激活课堂教学活力,切实提升美育育人的实际成效。

4.3 搭建多维协同的美育实践平台

高校应构建多维协同的美育实践育人平台,常态化举办校园音乐会、合唱艺术节、社团文艺展演等活动,为学生提供稳定的校内艺术展示与实践渠道。主动联动地方文化馆、非遗保护中心、专业文艺团体,拓展校外美育实践基地,组织学生开展艺术采风、文艺志愿服务、音乐实训等实践活动,切实提升学生的艺术实操能力与社会责任感。整合优质数字化美育资源,规范校园音乐社团建设,引导学生自主开展常

态化艺术实践活动。

4.4 建立综合多元的过程性评价体系

革新传统单一化考核模式,构建多元立体的过程性评价体系,将审美鉴赏能力、文化理解水平、课堂实践表现、创新创作成果、团队协作能力等维度全面纳入评价范畴。建立学生美育成长电子档案,全程记录学生课堂表现、实践成果、阶段性学习进步等学情数据。融合教师评价、学生自评、同伴互评的多元评价方式,充分尊重学生的艺术个性与成长差异,以科学完善的评价机制引领音乐美育教学提质升级。

4.5 建设适配美育需求的师资队伍

高校需着力推进美育师资队伍建设,常态化开展美育理论、跨学科教学、数字化教学等专项教研培训,全面提升教师的美育教学综合能力。引导教师主动优化知识结构,深耕美育教学研究,培育复合型育人能力。构建专兼结合的多元化师资队伍,吸纳非遗传承人、行业艺术家、文艺骨干参与课堂教学与实践指导工作。完善教师教学激励机制,鼓励教师主动投身美育教学改革与教学创新研究,以高素质师资队伍赋能音乐美育高质量发展。

5 结语

在高校美育内涵建设深化推进的背景下,音乐教育的价值重构与教学改革,是提升高校育人质量的关键举措。高校音乐教育需坚守美育核心导向,革新育人理念、优化课程架构、创新教学模式、完善评价机制、夯实师资保障,推动音乐教育摆脱技能化、单一化发展困境,向素养化、综合化、开放化转型。充分发挥音乐美育浸润价值,以美育人、以文化人,助力培育德智体美劳全面发展的新时代高素质人才。

参考文献:

- [1] 仝军. 美育浸润视角下高校音乐教育课程优化研究[J]. 教育研究前沿, 2025, 8(7):167-172.
- [2] 崔芸, 王甫. 高校音乐美育的生成逻辑与困境突围[J]. 绵阳师范学院学报, 2024, 43(9):38-46.
- [3] 过安琪, 陈章茵. 新艺科视域下高校跨界美育的实践探索[J]. 民族音乐, 2024(6):101-103.
- [4] 方晶晶. 美育视角下高校音乐教育融合本土音乐的实践研究[J]. 音乐生活, 2024(12):80-83.
- [5] 王凌璐. 美育融合视角下高校音乐鉴赏教学改革思考[J]. 教育科学与艺术, 2024(7):47-52.
- [6] 陈龙龙. 音乐教育在高校美育工作中的价值与实践策略[J]. 现代教育与实践, 2024, 6(3):201-206.
- [7] 马莉. 高校音乐教学与美育教育融合的实践研究[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2023, 25(4):101-107.
- [8] 刘元平. 新时代学校美育背景下初中民族音乐教育的现状与对策——兼谈地方综合性高校音乐表演专业人才培养[J]. 艺术教育, 2023(12):71-74.
- [9] 毕欢. 高校音乐教育课程的“美育”功能探究——评《普通高校音乐教育》[J]. 中国教育学刊, 2023(11):149.

作者简介: 王梦雪(2003.12—), 女, 汉族, 安徽省阜阳市, 硕士在读, 研究方向: 音乐教育。