

新时代背景下高校美育教育融合创新路径研究

白渝

(四川音乐学院音乐教育学院, 四川成都 610095)

摘要: 美育教育是高等教育的关键构成部分, 其对培育学生心灵美、行为美, 提升学生自身道德涵养, 建设社会主义和谐社会、推动社会主义精神文明建设等方面有着十分重要的作用。本文主要探究新时期背景下, 高校学生美育教育工作存在的问题, 并在此基础上通过分析音乐舞蹈课程教学, 深度探析新时代高校学生美育的优化路径。

关键词: 新时代; 高校; 美育教育

一、新时代下高校美育教育的重要性和现状分析

人们常说人世间并不缺少美, 只是缺少善于发现美的眼睛。随着社会的发展和人们审美意识的不断提高, 美育教育已经成为人们不可或缺的一部分。作为高等教育的重要组成部分, 高校美育教育的重要性不言而喻。近年来, 随着我国高等教育的迅速发展, 高校美育教育也呈现出了一系列新的特点。大学生是国家建设发展的主力军, 其发现美、鉴赏美的能力对于今后人生规划和建设社会主义和谐社会等方面具有十分重要的影响。首先, 高校美育教育的主要目标是打造具有创新能力和综合素养的高素质人才。在新时代, 高校美育教育的核心任务是培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。因此, 在高校美育教育中, 应注重培养学生的审美能力、美学思维能力和实践能力, 使其具备更广阔的视野和更高的文化素养, 从而为未来的职业生涯奠定坚实的基础。另外高校美育教育的教学内容和方法需与时俱进。在当下, 高校美育教育的教学内容和方法应该与时俱进, 适应新时代的需求和特点。除了传统的音乐、舞蹈等课程外, 高校美育教育还应注重多元文化的融合和跨学科的交叉, 引入新媒体、数字技术等现代科技手段, 为学生提供更广泛的学习资源和更优质的教育服务。

但是基于当前的情况来看, 大学生大多表现出缺少鉴赏美、发现美并创造美的能力, 针对其在美育学习过程中存在的问题, 部分学生会认同一些较为庸俗的审美现象, 不能有效针对各类层次审美活动加以辨别。比如当前社会中仍存在大量产生粗俗内容的网络红人, 此类网络红人所传递的理想价值观念存在部分负面影响, 但是大学生对于此类价值观并不能正确分辨, 很容易无脑推崇此类负面内容。这些大学生在审美方面存在的问题, 可能源自于外界环境的影响, 所以对于价值观念和审美特性不能正确认知。互联网技术的迅猛发展, 当代大学生会将一部分时间用于网络, 缺少对生活的实践体验, 很少对美加强观察并探寻其存在的一般规律, 要想创造美会存在一定困难。

另外在高校内部设置美育活动主要包含两个方面: 第一, 加强建设校园文化活动; 第二, 增加社会实践活动。上述两种形式也是较为常规的美育教学模式, 可以作为审美意识培育的载体。高校通过开展社会实践活动和社团活动, 引导学生建构正确的价值观念和价值取向, 从而提升学生审美水平, 营造良好校园环境, 使得学生可在此种环境中加深对审美知识的认知, 有助于陶冶学生情操、夯实知识根基、提升综合素养水平。目前, 部分高校存在相对明显的思想偏差, 因为艺术包含分科现象, 导致高校对非艺术类专业缺少美育教育活动, 开展校园文化活动时并没有考虑

融合美育教学。此种现状致使美育功能在校园开展各类文化活动和社

二、音乐艺术指导课程

(一) 引入多元化音乐素材

音乐艺术是一门综合性的学科, 它不仅能够培养学生的审美情趣, 还能够开发学生的创造力和表达能力, 提高学生的发现美、鉴赏美的能力。通过引入多元化的音乐素材, 包括古典音乐、流行音乐、民族音乐等不同风格的音乐作品。通过让学生接触不同风格的音乐, 可以帮助他们拓宽音乐视野, 了解不同文化背景下的音乐特点和表现形式。同时, 学生也可以通过欣赏不同风格的音乐, 感受到音乐与舞蹈的完美融合, 以及古典艺术的魅力。这样的多元化音乐素材的引入, 将为学生提供更广阔的音乐世界, 激发他们对音乐的兴趣和热爱。

(二) 培养学生音乐表演和演奏的技能

音乐表演和演奏是音乐艺术的核心, 通过练习和训练, 学生可以提高他们的表演和演奏水平。在课堂中, 教师可以组织学生进行合唱、独唱、器乐演奏等活动, 让他们亲身参与音乐创作和表演的过程。同时, 学校还可以邀请专业音乐家来校进行指导, 让学生有机会接触到高水平的音乐表演和演奏, 从而激发他们的学习热情, 提高他们的音乐技能和表演能力。

(三) 培养学生对音乐作品的分析和评价能力

音乐作品是音乐艺术的重要组成部分, 通过学习如何分析和评价音乐作品, 学生可以更深入地理解音乐的内涵和艺术特点。在课堂上, 教师可以引导学生学习音乐鉴赏的基本知识和方法, 例如乐曲结构、旋律特点、和声处理等, 让他们能够准确地理解和解读音乐作品。同时, 教师还可以组织学生进行音乐作品的评价和讨论, 培养他们的批判思维和审美能力。通过这样的培养, 学生将能够更好地欣赏和理解音乐作品, 提高他们的音乐素养和审美水平。

三、舞蹈艺术指导课程

(一) 给予学生舞蹈基本功的训练

舞蹈是一门需要身体协调性和柔韧性的艺术形式, 因此, 学生需要通过专业的训练来提高他们的身体控制和技巧。在课堂上, 教师可以组织学生进行基本舞蹈动作的练习, 如舞姿、舞步、身体平衡等, 帮助他们建立良好的舞蹈基础。同时, 学校还可以安排专业舞蹈教师前来指导学生, 让他们学习到更高水平的舞蹈技能和表演能力。通过这样的训练, 学生将能够掌握舞蹈的基本要素, 为未来的舞蹈表演和创作奠定坚实的基础。

（二）引导学生感受舞蹈的情感表达和情节叙述

舞蹈艺术是一种情感表达和情节叙述的艺术形式。通过舞蹈，学生可以表达内心的情感和情绪，同时也可以通过编排和演绎舞蹈来叙述故事和传递信息。在课堂上，教师可以引导学生通过身体语言和舞蹈动作来表达不同的情感，如喜悦、悲伤、愤怒等。同时，教师还可以组织学生进行舞蹈编排的训练，让他们学会如何通过舞蹈来叙述情节和传达信息。这样的训练将帮助学生提高他们的表演能力和情感表达能力，使他们能够更好地展示自己的艺术才华和个性特点。另外还可以组织学生参加舞蹈、音乐等艺术实践活动，如舞蹈演出、音乐会等，学生可以将所学的知识和技能运用到实际中去，提升自己的情感表现力和才艺水平。

（三）培养学生对不同舞蹈风格和文化背景的认知

舞蹈是一门多元化的艺术形式，不同的舞蹈风格和文化背景都具有独特的艺术特点和表现形式。在课堂上，教师可以引导学生学习不同舞蹈风格的基本知识和特点，如古典舞、现代舞、民族舞等。同时，教师还可以通过观看舞蹈演出和学习舞蹈历史，让学生了解不同文化背景下的舞蹈艺术发展和精华。这样的学习将帮助学生拓宽视野，增加他们对舞蹈多样性的认知和理解。

四、音乐与舞蹈艺术融合创新课程

（一）不同风格的音乐与舞蹈形式的欣赏和分析

音乐与舞蹈是两种独立的艺术形式，它们可以独立存在，也可以相互融合，形成独特而丰富的表现方式，不同风格的音乐与舞蹈形式各具特色。例如古典音乐与芭蕾舞的结合形式。古典音乐是一种典雅而庄严的音乐形式，与芭蕾舞的优美与舞者的精湛技巧相得益彰。在这种形式中，音乐往往是由管弦乐队演奏，气势磅礴，旋律流畅。而舞蹈则以柔美的身姿、优雅的动作和高难度的技巧展示舞者的魅力。观众可以通过欣赏这种形式，感受到音乐与舞蹈的完美融合，以及古典艺术的魅力。其次有流行音乐与现代舞的结合形式。流行音乐是一种通俗易懂、节奏感强烈的音乐形式，而现代舞则更加注重身体的表现力和个性化的舞蹈风格。在这种形式中，流行音乐的节奏往往是明快而动感的，舞者通过自由舞蹈的方式将音乐的节奏与身体的动作相结合，展现出独特的舞蹈风格和个性化的表达。观众可以通过欣赏这种形式，感受到音乐与舞蹈的活力与激情，以及现代艺术的多样性。另外还有民族音乐与传统舞蹈的结合形式。民族音乐是一种具有浓厚地域特色和文化内涵的音乐形式，而传统舞蹈则是对民族文化和传统习俗的艺术再现。在这种形式中，民族音乐往往采用特定乐器演奏，旋律优美而富有节奏感，舞蹈则通过特定的舞步和动作来展示民族文化的独特魅力。观众可以通过欣赏这种形式，感受到音乐与舞蹈的深厚底蕴，以及民族艺术的独特魅力。

（二）创作和演出音乐与舞蹈融合作品的技巧与方法

创作和演出音乐与舞蹈融合作品是一项需要高度创造性和专业技巧的艺术活动。首先，需要确定音乐与舞蹈融合作品的主题和风格。主题和风格的确定将为创作和演出提供方向和框架。例如，选择一个具有深刻意义的主题，如环保、社会公正等，可以激发观众的共鸣；选择一个具有独特风格的表现形式，如流行音乐和爵士舞，可以吸引年轻观众的关注。在确定主题和风格之后，需要开始进行创意构思和方案设计。在这一阶段，创作者需要对音

乐和舞蹈的元素进行深度挖掘和分析，包括音乐节奏、旋律线条、舞蹈姿势、动作设计等。创作者可以根据自己的创意构思，选择适合主题和风格的音乐和舞蹈元素，并进行创新性的融合设计。创作好音乐和舞蹈的元素之后，需要进行编排和排练。在编排阶段，创作者需要将音乐与舞蹈元素进行有机的结合和整合，形成一个具有完整故事情节和艺术魅力的表演作品。在排练阶段，演员和乐手需要进行反复的排练，磨合默契，以达到最佳表演效果。在创作和演出音乐与舞蹈融合作品时，注重观众体验是非常重要的。创作者需要从观众的角度出发，考虑观众的文化背景、审美趣味和情感需求等，以便在作品中创造具有共鸣和感染力的艺术效果。

（三）利用现代科技手段进行音乐与舞蹈创新的实践

随着科技的不断发展和进步，现代科技手段也被应用于音乐与舞蹈创新的实践中。利用现代科技手段，我们可以将传统的音乐和舞蹈形式进行创新，开创出更多更具有个性化和创造性的艺术形式，为观众带来更加独特和有趣的观赏体验。一方面，利用现代科技手段，我们可以对传统音乐进行数字化处理和创新。例如，我们可以运用数字音乐技术对传统音乐进行重新编排和改编，创造出更加丰富多彩、令人耳目一新的音乐形式。同时，在数字化处理的过程中，我们还可以将各种不同的声音元素进行融合和协调，以创造出更加丰富多样的音乐效果。例如，我们可以将传统音乐和现代音乐相结合，或者将不同音乐文化进行融合，以创造出更加具有个性化和创造性的音乐形式。另一方面，利用现代科技手段，我们也可以对传统舞蹈进行数字化处理和创新。例如，我们可以利用数字舞蹈技术，运用现代舞蹈语言，创造出更加独特、前卫、富有时代感的舞蹈形式。同时，在数字化处理的过程中，我们可以运用虚拟现实技术和互动技术，将不同的舞蹈元素进行融合和协调，以创造出更加丰富多样的舞蹈效果。例如，我们可以将传统舞蹈和现代舞蹈相结合，或者将不同舞蹈文化进行融合，以创造出更具有个性化和创造性的舞蹈形式。除此之外，利用现代科技手段还可以创造出更具有互动性的音乐和舞蹈表演形式。例如，我们可以运用激光技术和投影技术，在表演现场营造出更加丰富多彩的视觉效果，吸引观众的眼球。同时，我们也可以利用交互式技术，将观众的反馈和参与融入到音乐和舞蹈表演中，打造出更具有沉浸感的艺术体验。

参考文献：

- [1] 张湘锋. 新时代高校美育工作的实施路径研究 [J]. 青年与社会: 上, 2019 (019): 120-121.
- [2] 孙建海, 孙根. 推进新时代大学生美育教育实施路径研究 [J]. 时代教育: 下旬, 2021 (4): 0242-0243.
- [3] 杨秀丽. 新时代背景下高校美育课程体系研究与实践 [J]. 中国民族博览, 2022 (19): 86-89.
- [4] 李鲜花. 课程思政背景下新时代高校生态美育发展路径研究 [J]. 大学: 思政教研, 2021 (8): 3.
- [5] 孙建树, 任珊. 新时代高校德育与美育融合途径分析 [J]. 中文科技期刊数据库 (全文版) 教育科学, 2021 (8): 2.

本文系 2023 年度四川省社会科学重点研究基地美学与美育研究中心《铸造中华民族共同体音乐舞蹈融合式思政美育创新研究》(课题编号: 23C001) 成果。