

高校音乐教育传承中华美育精神的价值及优化策略分析

经宇恒

(成都大学音乐与舞蹈学院, 四川 成都 610051)

摘要: 高校美育是审美教育、情操教育、心灵教育的融合, 而音乐课程与活动是实施美育的重要载体。在新时代高校音乐教育中落实美育, 不仅是对知识、技能的传授, 更着重培养学生的审美能力、鉴赏能力、创新思维等, 更烘托传统文化氛围, 引领学生价值观发展, 值得我们深入探索与实践。当前教育实践仍然存在多方面问题需要解决, 诸如美育重视不足、师资力量薄弱等, 还需要遵循美育大原则贯彻落实中华美育精神, 驱动教育改革与创新实践。对此, 研究深入新时代中华美育精神在音乐教育中的现状问题, 提出一系列可行且有效的优化策略, 希望能够为一线教育者提供更多借鉴与参考。

关键词: 高校音乐教育; 中华美育精神; 优化策略

自2018年提出“弘扬中华美育精神”这一重要时代命题, 要求沿着“弘扬中华美育精神, 让祖国青年一代身心都健康成长”的方向, 重新审视美育的目标与定位以来, 艺术教育成为美育的关键环节, 音乐更是美育实施的重要载体和平台。高校音乐教育一般通过课堂教学、艺术团活动、其他校园文化活动等开展, 虽然教学对象、教学方法和表现形式都不同, 但无疑都缺乏对中华美育精神的探讨, 不能充分体现音乐的美育功能, 更不利于学生在音乐学习中训练审美能力、提升品德素养。美育倡导“美善统一”, 在高校音乐教育过程中培养学生审美欣赏、审美表现与审美创造等多方面的素养, 也符合现今教育系统“五育”并举的要求。可见, 高校音乐教育的美育功能发挥与实践探究势在必行。

一、中华美育精神的概念与内涵

2018年8月, 总书记在给中央美术学院教授的回复中提到中华美育精神, 指导现代艺术教育实践中坚持立德树人, 遵循美育特点展开改革工作, 让祖国青年一代能够健康成长与全面发展。这足见美育对提高学生审美水平、陶冶高尚情操与塑造美好心灵有着重要作用, 是下一步工作计划中的重要内容。次年, 教育部发布《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》中强调, 高校美育要以艺术教育的改革发展为重点, 遵循美育特点, 弘扬中华美育精神, 以美育人、以美化人、以美培元, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。这同样启示现代教育改革与创新, 坚持立德树人、以美育人、以德育人, 值得我们深入探索与实践。

中华美育精神倡导“美美与共”, 在尊重个体差异的基础上追求社会价值的和谐统一。鼓励人们在自然与社会中寻找美, 通过自己的双手创造美、传递美, 通过艺术教育来净化心灵、陶冶情操。此外, 中华美育精神还特别强调传承与创新, 既重视对传统美学思想的继承, 又鼓励在现代文化语境中进行创新实践。落实到教育环节之中, 利于学生文化素质、思想内涵与审美意识发展, 进而为社会注入新的活力。总的来说, 中华美育精神厚植于民族文化土壤, 在未来教育改革与创新工作中至关重要, 对于推动高等教育高质量发展、社会文明进步和人的全面发展具有不可替代的作用。

二、高校音乐教育中传承中华美育精神的价值意义

(一) 弘扬中华民族文化, 增强文化自信

中华文明源远流长、经久不衰, 自先秦时期著名的教育家、思想家孔子肯定音乐塑造人、引领人的积极作用起, 音乐教育就

承担起教化、传承的重要作用。至汉代, 也有董仲舒提出“子孙长久安宁数百岁, 此皆礼乐教化之功也”, 提倡国家治理要与乐、礼相结合, 才能够带来安定、富足的生活。近现代以来, 北大校长蔡元培先生提出以美育代替宗教的观点, 戊戌变法领袖梁启超也认为诗歌和音乐是精神教育的重要一环。新中国成立之后, 我国出台一系列政策与文件, 将美育和音乐教育联系起来, 通过途径、方法等的制度化建设, 充分发挥音乐教育的美育与德育功能。总书记多次在访谈、交流中强调美育实践, 为抓好音乐教育发展方向奠定了坚实的基础。可见, 高校音乐教育中需要弘扬中华优秀传统文化, 弘扬中华美育精神势在必行。

(二) 培养学生审美能力, 增强人文素养

当前, 面对多元文化的大环境, 通过美育课程增加多种内容, 是学生深入了解不同文化, 感受中华优秀传统文化的魅力, 从而提高学生的审美能力和文化素养十分重要。面对多元文化取材与音乐教育, 要特别注重以下两个方面: 一是要以开放、包容的眼光接纳一起, 努力学习不同文化背景下的优秀作品, 提升感知力、理解力。探微寻古, 挖掘各个历史时期的经典作品与音乐创作历练, 引导学生把握音乐发展史、世界发展史; 把准脉搏, 紧盯音乐发展前沿动态, 在纷繁变化的时代中找准音乐发展的动向、特征、潮流、规律, 提升对音乐的敏锐性和鉴别力。二是要做到创新实践, 吸收传统与多元之精华, 学以致用、举一反三。凝聚中西方音乐之精华, 创造并发展全新的音乐理念, 既是对前人研究的传承, 也推动音乐事业持续发展。尤其是结合现代科技进行创作、创新, 更将高校美育推至新的高度, 是今后音乐教育改革与美育功能发挥的重要内容。

(三) 促进学生全面发展, 塑造完美人格

全球化时代背景下, 各国家、各地区、各民族间的文化交流日益加深, 社会风潮也显现出融合态势。大学生正处于思想观念发展的关键时期, 不免受到消费主义、功利主义的影响, 因此更需要高尚情操的正确引领。我们显然能够看到基于本土文化的音乐教育实践, 带领学生开阔视野、培养良好审美, 也将培育出更具国际视野与多元文化理解力的优秀人才。接受“和而不同”, 以包容、发展的眼光看待问题至关重要, 以文化交流、跨文化交流实践为教育重点, 更能够带给学生新的体验与感受, 逐步构建出适合广大学生健康成长与全面发展的美育新机制。

三、中华美育精神在高校中的发展现状与问题分析

自2015年国务院办公厅发布《关于全面加强和改进学校美育

工作的意见》以来,政府、学校、教师都充分重视美育改革工作。特别是中共中央办公厅、国务院办公厅于2020年发布的《意见》,进一步强调了美育的重要性,并部署了五育融合。这些政策的实施为高校美育提供了坚实的基础和明确发展方向。到2022年,高校美育取得了突破性的进展,特别是在艺术教育的改革方面,形成普及艺术教育、专业艺术教育和艺术师范教育的美育合力。完善课程教学、实践活动、校园文化及艺术展演,形成了“四位一体”的推进机制,极大地丰富了学生的美育体验。但当前美育进校园与音乐教育育德实践仍然不容乐观,在多个层面出现问题:

(一) 教师队伍素质参差不齐,缺乏专业传承能力

当前高校教育教学中,美育是培养学生审美能力与人文素质的关键环节,其地位日益凸显。然而,相对其他学科来说,高质量的美育师资可遇而不可求,能够在音乐教育中实施美育者少。首先来看,原先对美育工作的不加重重视,导致教育机构培训不足,导致教师输出数量有限。而艺术院校、师范院校虽然没有专门的美术、音乐类专业,但真正专注于美育理论与实践的师资培养项目并不常见。其次,美育能力的职业吸引力不足,相对其他基础学科、综合学科来说热度不够,教师的社会地位与经济待遇自然难以提高,在一定程度上影响了优秀教师的择业与就业。并且,当前师资队伍中教师能力水平参差不齐,难以满足高校美育需求,尤其缺乏美育实践、美德传承,值得我们深入探究。综上,高质量“美育”教师的短缺已成为制约高校美育发展的重要因素之一,今后应当重视美育师资培训与机制优化,逐步培育出更多优秀音乐教师。

(二) 教学内容和方法较为单一,缺乏创新

审美教育旨在培养学生的审美能力、鉴赏能力和创造思维,但在当前的高校音乐教育中,审美教育往往与学生的实际需求和生活经验相脱节。具体表现为教学内容的选择过于理想化和学术化,忽视了学生的现实生活背景。例如,一些课程过分强调艺术史上的经典作品,而忽略了学生对当代流行艺术更加兴趣的情况,学生在面对没有层次递进的学习任务时,自然难以达到最佳状态。同时,当前教育教学中使用的方法单一、缺乏创新。传统的讲授式、灌输式、填鸭式教学仍然存在,难以充分调动学生的参与性和互动性,不利于学生审美素养的主动构建。再者,审美教育评价体系偏重于知识记忆和技能掌握,而非学生的审美体验和创造性表达,可能导致学生对音乐中实施美育的兴趣下降,甚至产生抵触情绪。笔者认为,值得注意的还有资源构建问题,资源分配不均、信息应用不足,都加剧了审美教育与学生的脱节,更勿论中华美育精神的融入创新应用了。

(三) 美育评价体系、方法不够完善

美育评价体系和方法不完善,限制高校美育发展与改革创新。目前,大多数高校的美育评价体系仍旧停留在传统的考核模式上,即以考试成绩为主,辅以平时成绩和课堂表现,存在明显的局限性。这在一定程度上会造成过分强调结果而忽视过程,不能全面反映学生的审美能力发展的结果。评价标准模糊不清、层次不明,缺乏明确的量化指标,使得评价结果容易受到主观因素的影响。此外,传统的评价方法难以适应多样化的美育教学活动,如创作、表演、策展等实践活动的评价标准尚未形成统一的认识和规范。这不仅影响了美育教学的有效性,也降低了学生参与美育活动的积极性,

音乐课程体系融入美育更是遥遥无期,难以形成正向的反馈和引领学生全面发展。为了解决这些问题,学校和教师应当积极构建一个科学、合理且具有操作性的美育评价体系,全面考量学生的审美理解、审美体验和审美创造,鼓励学生的个性发展。

四、新时代下高校音乐教育的美育实施与优化策略

(一) 重视美育实践,着重培训专业教师

百年大计,教育为本;教育大计,教师为本。重视美育实践,从根本上提高音乐教师的美育实施能力、美育综合素养,是推动音乐教育高质量发展的重要保证。高校为在音乐教育中传承中华美育精神,出台相应政策、文件,引起社会的广泛关注,并积极推动美育进校园、进课堂,要求各学校开展与办学特色相适应的美育教育,培养相应教育人才与优秀人才。学校进一步展开工作,从声乐、器乐、舞蹈、创作、欣赏等多个层面出发,尽可能培养专项教师的美育素养、综合素质,配合从外部招聘的专攻美育理论或实践类兼职教师共同经营,相信能够达到事半功倍的育人效果。进一步的,定期组织教师参加国内外研修、交流活动,以拓宽视野,更新知识;鼓励教师进行教学研究和创新实践,融入现代音乐技术、流行音乐分析等内容,增强学生的市场适应能力,提高教学质量,推行美育融合;充分利用校外资源,特聘知名音乐家、社会杰出音乐工作者来校任教或举办讲座、大师课;邀请优秀乐团、舞团来校演出,积极响应“高雅艺术进校园”号召,开展受大学生喜爱与欢迎的活动,激发音乐探究审美鉴赏兴趣。由此逐步营造出浓厚的多元音乐探索氛围,不仅对教师的美育要求增加,还引导亲身体会、创新实践、交流互动,顺势带给学生更多美育资源参考,让全校师生浸润在美育氛围中感受音乐的魅力,陶冶情操、积极探索。综上所述,高校在新时代下的音乐教育中,应重视美育实践,着重培训专业教师,采取多种措施营造良好的校园文化氛围,全面提升音乐教育中美育的实施效果,培养出更多具有创新精神和社会责任感的音乐人才。

(二) 转变教育观念,突出学生主体作用

提高音乐教育水平,实现美育实施与融合,首要任务是保证开课水准与数量。与此同时,加强音乐类选修课的合理安排,将选修课学纳纳入培养规划中,作为学生修满毕业标准,确保每一位学生都能够在音乐活动中感受美、传递美与创造美。此外,还应当开展丰富多彩的音乐课程,以鉴赏课为主,配合其他舞蹈、作曲、器乐等多领域活动,满足广大学生对音乐的无限兴趣并支持探索实践。以此就适应了广大学生需求,在提供资源的同时不进行具体活动的干预,更能够培养学生对于音乐、美育的兴趣,自然而然落实到具体的行动上。教学形式以学生观摩、排练展开,区别于传统的理论课讲授模式;课程安排上保留西方古典音乐文化,但同时引入民间文化、传统文化,驱动探究符合社会主义核心价值观的流行音乐文化;教材、资源与案例等方面,探寻符合本地、本校需求的优质部分,汇总中小学音乐中渗透美育内容,进行校本教材研发、数字化资源体系建设,更能够带动师生在音乐交流中领略美、创造美。在过去,山东艺术学院成功将《艺术民俗学》申报为精品课程。无独有偶,福建多地中小学都在课上教授南音,许多大学文科院系也将南音列入选修课程。此外还有新疆艺术学院设立木卡姆表演艺术班、东北师范大学开办二人转艺术课程……这些与当地特色融合开展丰富音乐活动、美育活动

的例子,无不启发当前高校音乐教育改革与美育融合创新,引领我们创新探索与实践。

教育指导,实践养成。不仅学校方面要重视学生需求和个性进行美育渗透,教师也要转变观念,尊重和理解学生,引入适应其独立思考、自主探究与合作学习的部分,开展音乐教育中融合美育的深层次探索。例如,在教学《黄河大合唱》这一部分内容时,由于大多数学生都对于音乐原版较为熟悉,教师就可以播放纯音乐版供学生思考和感悟,一边让学生总结听后感悟,一边让学生为乐章重新命名,以此来锻炼学生的音乐感知力。进一步关注学生思考、探究,引入讨论式教学,小组讨论、自由讨论、辩论、报告等都是行之有效的学习方式,有助于大学生的音乐感知力、鉴赏能力提升。甚至该曲目描述了抗日战争时期中华民族经历的磨难与振奋人心的故事,学生也能够受到感染与熏陶,萌生爱国主义情怀、反抗侵略精神,以“民族兴亡,匹夫有责”鼓舞自身,在音乐的感染下了解到合唱背后的民族气节与民族精神。再如,选择《生活不止眼前的苟且》《天耀中华》《中国梦七子之歌》等流行音乐融入音乐课堂,既贴合学生生活经验、音乐理解,更使得音乐课堂更加生动。选择《问》《美哉中华》《在太行山上》等富有民族文化与时代脉搏特色的歌曲融入课堂,让音乐教学更加富有艺术感染力,在扎实学生音乐知识和锻炼学生音乐技能的基础上弘扬民族文化,渗透对大学生的爱国主义教育。从音乐鉴赏到音乐文化美,我们已然渗透中华美育精神,引领大学生健康成长与全面发展,逐步培养出正向的价值观念与思想素质。

除了传统的理论授课模式,还应当积极组织课外活动、舞台表演等,巩固学生的音乐知识、技能,使学生加深对音乐学习的了解与热爱,激发学生对音乐学习更大的兴趣。音乐不是虚无缥缈的想象,真正打动人的音乐作品都来自于生活或积淀已久的感悟,所以音乐教育也应当走入生活,使得学生在实践中体验、在想象中理解音乐与情感本质,从而提高感性表达、理解鉴赏、创作实践的能力。相对于中小学生来说,大学生的思想更加成熟、上课时间更加自由,因而开展适应性的音乐与美育融合活动,更能够鼓励其探索积极向上的音乐作品,辅以音乐会、舞蹈专场等的支持,更能够达到事半功倍的育人效果。当前,诸多学校设立音乐社团,与专业课、选修课形成配合,也让更多学生进入音乐中探索,是中华美育精神传播的重要途径之一。依托于此进行音乐文化传播、音乐审美感染,也是我们喜闻乐见的。总的来说,转变观念、重视实践,以美育渗透大学生接触音乐文化的各个细节中,能够达到事半功倍的教育效果,在培养音乐能力与素质的同时,也发展思想与文化素质,是今后音乐教育改革工作的重要内容。

(三)美育评价改革,引入多元方法模式

新时代背景下,高校音乐教育的美育实施与优化,美育评价尤为关键。传统的评价体系往往单一且偏重技能考核,忽略了学生个性化发展和创造性思维培养。为了更全面地评估和促进学生的美育素养发展,必须引入多元化的评价方法。具体来说,我们要将定性评价与定量评价相结合,在传统知识与技能考核基础上,增加更多衡量学生审美能力、创新思维、情感表达等方面的指标,契合美育要求进行教育纠正,一些音乐表演、调研总结都十分符合,引领广大学生在今后音乐探究中展现艺术修养与审美、创造,达

到事半功倍的育人效果。在此基础上,评价主体、评价方法设计多元,鼓励更多学生参与到评价环节中来。同伴评价可以培养学生的批判性思维和团队合作精神,而自我评价则有助于学生进行自我反思,明确个人的成长路径和提升空间,也在潜移默化中提高评价的公正性和接受度,还能激发学生的内在动力,促进其自主学习。必要时还可以引入跨学科视角的评价,让音乐与其他艺术相结合,包括舞蹈、绘画、戏剧等多个学科领域,依托跨学科的美育项目带给学生更多启发,指引其未来音乐与美育探究的多元道路,拓展其艺术视野,增进美育感受力与实践力。此外,利用现代信息技术手段,为学生提供更加便捷和多样化的评价工具,提高评价效率,评价过程更加透明,便于学生及时了解自己的进步和不足;建立动态跟踪的评价机制,关注学生的成长过程而非仅仅是结果。通过定期的进度报告、学习档案记录等,提供更为精准的指导和支 持……与之类似的方法还有很多,美育评价的多元建设同样需要深入探究,全面反映大学生的音乐与审美素养,激励自主探究、创新实践,实现学生全面发展,也为高校音乐教育与美育实施注入新的活力。

五、结语

总的来说,新时代背景下中华美育精神在高校美育教育中的渗透融合还有很长的路要走。中华美育精神蕴含着中华优秀传统文化,反映出中华儿女对与“美”和“善”的和谐统一的追求。传承中华美育精神的高校音乐教育,不仅是一种审美教育,更是一种塑造大学生思想品质的道德教育。作为社会主义新一代建设者和接班人的青年学子,高举中华美育精神的思想旗帜,定能勇于担负起时代的责任,在新征程上大有作为。

参考文献:

- [1] 做好美育工作弘扬中华美育精神让祖国青年一代身心都健康成长[N].人民日报,2018-08-31(01).
- [2] 中共中央办公厅国务院办公厅印发《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》[EB/OL].(2019-03-29) https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-10/21/content_5442890.htm
- [3] 田芳,王猜猜.新时代高校“APAPIDI-5A”音乐美育课程体系构建与实施路径[J].大视野,2023(06):37-43.
- [4] 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.
- [5] 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.
- [6] 刘锦.高校“音乐美育”浸润行动计划与乡村中小学艺术教育的融合对接策略[J].中国民族博览,2023(19):146-148.
- [7] 陈雅萍.文化自信视阈下高校公共艺术课程体系的研究——基于音乐美育教育课程的反思与构建[J].音乐教育与创作,2023(07):8-12.
- [8] 李英卓.“三全育人”视域下高校音乐专业美育新范式路径探究——以黄山学院为例[J].民族音乐,2023(03):87-90.

项目信息:本项目为2023年度成都大中小学思想政治研究工作研究基地项目成果,项目名称“中华美育精神融入新时代高校音乐教育研究”,项目编号DZX202301