

高校音乐教学中的美育教育的渗透探究

苏小博

北京师范大学, 中国·北京 100875

摘要: 在高校的教育体系中, 音乐教学不仅是传授音乐知识和技能的过程, 更是渗透美育教育的重要途径。美育教育作为全面发展教育的重要组成部分, 对于培养学生的综合素质和健全人格发挥着无可替代的作用。论文旨在探讨高校音乐教学中美育教育的渗透, 通过分析美育教育在高校音乐教学中的重要性, 阐述当前存在的问题, 并从教学目标、教学内容、教学方法、师资队伍建设和教学评价等方面提出具体的渗透策略, 以促进学生的全面发展和综合素质的提升。

关键词: 高校教育; 音乐教学; 美育教育; 渗透; 策略

Exploration into the Penetration of Aesthetic Education in College Music Teaching

Xiaobo Su

Beijing Normal University, Beijing, 100875, China

Abstract: In the education system of universities, music teaching is not only a process of imparting music knowledge and skills, but also an important way to infiltrate aesthetic education. As an important component of comprehensive development education, aesthetic education plays an irreplaceable role in cultivating students' comprehensive qualities and sound personality. The paper aims to explore the infiltration of aesthetic education in music teaching in universities. By analyzing the importance of aesthetic education in music teaching in universities, the current problems are elaborated, and specific infiltration strategies are proposed from the aspects of teaching objectives, teaching content, teaching methods, teacher team construction, and teaching evaluation, in order to promote the comprehensive development and improvement of students' overall quality.

Keywords: higher education; music teaching; aesthetic education; infiltration; strategy

0 前言

著名的音乐家贺绿汀曾经说过: 音乐是培养人民高尚道德品质、思想情感的重要手段。我们都知道, 课堂教学是学校教育最基本也是最主要的教育组织方式, 同时也是美育教育的“主战场”。音乐艺术是以最富于情感的音乐形式直接向学生进行美的教育。在历史的发展长河中, 一首首优秀的音乐作品已经证实了这一点。在当今的高校音乐教学中渗透美育教育, 就是让学生在音乐的世界中去理解、去感受、去鉴赏美, 从而逐渐地实现心灵和精神上的升华。

1 美育教育在高校音乐教学中渗透的重要性

1.1 有助于培养学生良好的审美能力

音乐作为一种艺术形式, 蕴含着丰富的美感和情感。通过音乐教学, 学生能够接触到各种不同风格、体裁和形式的音乐作品, 如古典音乐的优雅、民族音乐的独特、流行音乐的时尚等。在欣赏和学习这些音乐作品的过程中, 学生逐渐学会感知音乐的节奏、旋律和声等要素所带来的美感, 能够分辨音乐的优劣, 提高对美的敏感度和判断力。这种审美能力的培养不仅局限于音乐领域, 还能够延伸到生活的方方面面, 使得学生善于发现美、欣赏美、从而拥有更加丰富和

美好的精神世界^[1]。

1.2 有助于促进学生情感发展和心理健康

我们都知道, 音乐具有强烈的情感表达能力, 能够触动人们内心深处的情感。在高校音乐教学中, 学生通过演唱、演奏或者欣赏音乐作品, 可以宣泄自己的情感、释放自己的压力, 获得心灵上的慰藉。例如, 激昂的音乐能够激发学生的斗志和积极向上的情绪; 舒缓的音乐则能够帮助学生平复心情, 缓解紧张和焦虑。同时, 音乐还能够培养学生的同理心和共情能力, 让他们更好地理解他人的情感, 增强人际交往中的情感沟通和理解能力, 有助于构建起和谐的人际关系, 促进学生的心理健康和社会适应能力^[2]。

1.3 有助于激发学生的创造力和想象力

众所周知, 音乐是一门充满创造性和想象力的艺术, 它没有固定的模式和答案。在音乐学习的过程中, 学生需要根据自己的理解和感受去诠释音乐作品, 进行音乐创作或即兴表演。这种创造性的实践活动能够打破常规思维的束缚, 培养学生的创新意识和创新能力。学生可以在音乐的世界中自由驰骋, 发挥自己的想象力, 创造出属于自己的音乐表达, 这种创造力和想象力的培养对于学生在学习和未来职业发展的其他学科领域, 都具有深远的影响。

1.4 有助于提升学生的文化素养和人文精神

音乐是人类文化的重要组成部分,它承载着不同国家、民族和时代的文化内涵和价值观念。通过学习不同国家和民族的音乐,学生能够了解其背后的历史、地理、风俗等文化背景,拓宽文化视野,增强对多元文化的尊重和理解。同时,许多优秀的音乐作品蕴含着深刻的人文精神,如对真善美的追求、对人类命运的关心、对社会正义的呼唤等。学生在欣赏和学习这些作品的过程中,能够受到人文精神的熏陶,树立正确的人生观、价值观以及世界观,培养高尚的道德情操和社会责任感^[3]。

1.5 有助于促进学生的个性发展和全面发展

在现实生活中,每个学生都有自己独特的个性和兴趣爱好,音乐教学为学生提供了一个展示自我、发挥个性的平台。学生可以根据自己的特长和喜好选择不同的音乐课程和活动,如声乐、器乐、音乐创作等,在这个过程中发展自己的个性特长。同时,美育教育作为一种综合性的教育形式,能够与德育、智育、体育相互融合、相互促进,共同推动学生的全面发展,使学生成为既有扎实的专业知识和技能,又具备良好的审美素养、道德品质和身心健康的全面发展的人才。

2 高校音乐教学中美育教育渗透存在的突出问题

2.1 教学理念存在偏差

在当前的高校音乐教学中,少部分教师依然侧重于音乐技能的传授和音乐知识的灌输,将教学重点放在学生的演奏技巧、乐理知识等方面,而对美育教育的渗透却不太重视。这种教育状况,使得教师在教学过程中缺乏对音乐作品内在美感、情感表达以及文化内涵的深入挖掘,学生难以真正领略音乐的魅力和价值,无法实现美育教育所追求的审美能力提升和情感陶冶^[4]。

2.2 教学内容设置不合理

在高校音乐教学中,教材的选择和课程安排对美育教育的渗透起着关键作用。然而,当前一些高校音乐教材更新比较缓慢,所选曲目陈旧,缺乏时代性和多样性,难以真正吸引学生并激发起他们的学习兴趣。同时,课程设置过于单一,往往侧重理论知识和技能训练,忽视了与美育相关的音乐欣赏、音乐文化等课程的开设。这使得学生的音乐视野狭窄,无法全面感受音乐的美,限制了美育教育的有效开展。

2.3 教学方法缺乏创新性

传统的音乐教学方法多以教师讲授、学生模仿为主,缺乏互动性和创新性。在这种模式下,学生处于被动接受的地位,参与度不高,难以主动去感受和体验音乐中的美。例如,在音乐欣赏课中,教师只是简单地播放音乐作品,然后进行讲解,没有引导学生进行深入的思考和讨论,无法激发学生的审美情感和创造力。此外,现代教育技术的应用不够

充分,未能充分利用多媒体资源、网络平台等手段丰富教学形式,影响了美育教育的实际效果。

2.4 师资队伍的美育素养有待提高

教师是教学活动的组织者和引导者,其自身的美育素养直接影响着美育教育的质量。但部分高校音乐教师缺乏系统的美育培训和学习,对美育的理念、方法和目标理解不够深入,在教学中难以将美育教育有机融入音乐教学的各个环节。有些教师虽然具备扎实的音乐专业知识和技能,但是在引导学生发现美、感受美、创造美方面能力不足,无法有效地激发学生的审美兴趣和潜能^[5]。

2.5 教学评价体系不完善

科学合理的教学评价体系对于推动美育教育的渗透具有重要的导向作用。然而,当前高校音乐教学的评价指标多侧重于学生的音乐技能水平和理论知识掌握程度,对学生的审美能力、情感体验、创新思维等美育方面的评价重视不够。这种评价体系导致教师和学生在学习过程中更注重技能和知识的获取,而忽视了美育教育的核心目标,不利于美育教育在音乐教学中的深入渗透。

2.6 校园音乐文化氛围不浓厚

校园文化氛围对学生的美育培养有着潜移默化的影响。但在一些高校,校园音乐活动开展较少,缺乏丰富多彩的音乐社团和艺术实践平台。学生参与音乐活动的机会有限,难以在校园生活中充分感受音乐的魅力,无法形成良好的音乐审美氛围。此外,学校对音乐教育的宣传和推广力度不足,导致学生对音乐美育的重要性认知也不全面和深入,缺乏主动参与音乐学习和实践的积极性。

2.7 对学生个体差异不够关注

每个学生都有独特的音乐基础、兴趣爱好和审美能力。但在实际教学中,部分教师未能充分考虑学生的个体差异,采用统一的教学方法和标准进行教学,导致一些学生无法跟上教学进度,对音乐学习失去兴趣,进而影响美育教育的效果。对于那些具有较高音乐天赋和审美潜力的学生,也未能提供足够的个性化指导和培养,限制了他们在美育方面的进一步发展。

3 探索高校音乐教学中美育教育的渗透策略

3.1 优化课程设置与教学内容

①构建多元化课程体系。在高校音乐教学中,院校要尝试着开设涵盖不同音乐风格、流派和文化的课程,包括古典音乐、民族音乐、流行音乐等,让学生有机会接触到各种各样的音乐类型,拓宽他们的审美视野。

②融合跨学科知识。在高校的音乐教学中,教师要有意识地将音乐与文学、历史、哲学、美术等学科相融合,使学生在理解音乐作品时能从多个角度进行思考,深化对美的感受。

③适当引入本土音乐文化。在高校的音乐教学中,教

师可以适当地融入本土音乐元素,如地方戏曲、民间歌谣等,培养学生对本土文化的认同感和自豪感,真正感受本土音乐文化中蕴含的美,并有意识地将本土音乐文化继续传承和弘扬下去。

3.2 重视教学方法和教学手段的改进和创新

①创设情境教学。在实践教学中,高校音乐教师可以通过多媒体、角色扮演等方式为学生营造具体的音乐情境,促使学生能够真正地融入情境当中,让他们更加直观地感受音乐所表达的情感和意境^[6]。

②互动式教学。在音乐课堂教学中,教师鼓励和引导学生积极参与课堂讨论、小组合作演奏等活动,增强学生之间的交流与协作,激发创造力和审美体验。

③项目式学习。在实践教学中,教师依据教学内容有意识地为学布置音乐创作、音乐表演等项目任务,让学生在实践中探索和表达美,培养他们解决问题的能力和创新思维。

3.3 进一步提升教师的美育素养和执教能力

①定期组织教师参与美育教育的培训和再学习。随着社会的快速发展,教师的知识储备和执教能力也要跟上时代的发展步伐。高校要注重定期举办美育教育的培训活动,让教师们能够及时了解社会、教育事业的发展情况,特别是音乐教师们要学习最新的美育理念和教学方法,不断更新教育观念,进一步提高自身的审美水平和教学水平,带给学生正确的指导和引领。

②经常开展教学观摩与交流活动。在实践教学中,每一个教师都有自己的教学特点和教学心得,因此教师之间可以通过相互听课、评课,共同分享教学经验和心得,促进音乐教学中的美育教育获得更好的教学效果。

③鼓励教师进行教学研究。在当前的音乐教学中的美育教育依然存在很多的问题。针对这些问题和不足,要鼓励音乐教师进行积极的研究和探索,不断探寻有效的、高效的教学策略和教学方法。

3.4 加强校园音乐文化建设

①举办丰富多彩的音乐活动。例如,校园音乐节、音乐比赛、音乐讲座等,营造出浓厚的音乐氛围,让学生在活动中感受音乐的魅力和蕴含其中的美感。

②建立音乐社团和兴趣小组。高校要重视学生的个性发展,并积极为学生提供展示才华和交流的平台,促进学生之间的音乐交流与合作。

③美化校园音乐环境。在校园内设置音乐雕塑、播放优美的音乐,让学生在音乐的世界中感受美、鉴赏美。

3.5 完善教学评价机制

①建立多元化的评价指标。教师要综合考虑学生的音

乐技能、审美感知、情感表达、创新能力等方面,对学生的学习成果给予全面、客观地评价。

②注重对学生的过程性评价。在实践教学中,教师要关注学生在学习过程中的表现,如参与度、努力程度以及进步状况等,及时给予反馈和评价。

③引入学生的自我评价和互评。教师指导学生参与到评价环节当中,培养他们的自我反思和评价能力,促进学生的个性化发展。

3.6 强化家校合作,共同推进美育教育

①定期开展家长交流会。通过定期的家长交流会,让家长了解音乐教育的重要性,以及学校在音乐教学中的美育目标和方法,争取家长的理解和支持,形成家校共育的良好局面。

②建立家校沟通机制。通过建立家校联系册、微信群等沟通平台,及时向家长反馈学生在音乐学习中的进步和问题,同时也能了解家长的建议和需求,共同为学生提供更有效的美育支持。

③开展家庭音乐活动。鼓励家长在家中创设音乐环境,如播放音乐、共同参与音乐活动,使音乐教育不仅限于学校,也能延伸到学生的日常生活之中。

4 结语

总之,高校音乐教学中,美育教育的渗透是讲究方式方法的,并不是简简单单可以完成的,需要学校、教师和学生共同付出努力。在高校音乐实践教学,教师通过探索多种渗透方法,不仅提高了学生的审美素养和综合素养,同时也为培养具备创新精神和人文情怀的高素质人才奠定了良好的基础。在未来的高校音乐教学中,教师需要继续深入改革与创新,进一步提升音乐教学中美育教育的实效性,为国家教育事业的发展作出更大的贡献。

参考文献:

- [1] 方晓梅.高等院校钢琴教育课程中的音乐素养渗透路径[J].大学,2023(32):71-74.
- [2] 金育红.高校钢琴教学中音乐审美教育的渗透[J].大众文艺,2020(4):220-221.
- [3] 李娟.高校钢琴教学中渗透音乐审美教育的方法探讨[J].艺术科技,2018,31(7):290.
- [4] 韩爽.高校音乐教学中审美教育的渗透分析[J].北方音乐,2017,37(10):208-209.
- [5] 左代楠.声乐教学中美育渗透模式探讨[J].艺术评鉴,2020(8):116-117.
- [6] 徐丽娅.师范院校声乐教育中的文化渗透探析[J].才智,2013(24):76.

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助。