

美育政策导向下高校美声声乐教学的理念革新与实践探索

毕晓朦 李寅恺

韩国京畿大学

摘要: 美育是立德树人的主要途径,也是新时代高校人才培养的主要内容。近几年来,国家陆续出台了有关美育的多项政策,明确提出要充分发挥美育的育人作用,推进艺术教育的改革与发展。美声声乐属于高校艺术教育的关键部分,肩负起传递审美文化、培育审美素养、塑造健全人格的任务。但是目前高校美声声乐教学还存在着理念落后、教学模式固化、美育内涵渗透不够、实践环节薄弱等现象,不能适应美育政策对人才的培养要求。本文以美育政策核心导向为依托,结合高校美声声乐教学实际状况,从教学中存在的主要问题入手,探究教学理念的革新途径,提出相应的教学策略,以期推进高校美声声乐教学同美育政策的深度融合,改善教学质量,培育出具备专业素养和审美能力的复合型艺术人才,给高校艺术教育改革给予参照和借鉴。

关键词: 美育政策; 高校; 美声声乐教学; 理念革新; 实践探索

The Conceptual Innovation and Practical Exploration of Bel Canto Teaching in Universities under the Guidance of Aesthetic Education Policies

Bi Xiaomeng, Li Yinkai

Kyonggi University, South Korea

Abstract: Aesthetic education serves as the primary pathway for moral cultivation and talent development, constituting a core component of higher education in the new era. In recent years, China has implemented multiple policies emphasizing aesthetic education to maximize its educational impact and advance artistic education reform. Vocal music education remains a pivotal element of university art programs, tasked with transmitting aesthetic culture, fostering aesthetic literacy, and shaping well-rounded personalities. However, current vocal music instruction in universities still faces challenges including outdated pedagogical concepts, rigid teaching models, insufficient integration of aesthetic education principles, and inadequate practical components, which fail to meet policy requirements for talent development. Grounded in core aesthetic education guidelines and university-level teaching realities, this study identifies key instructional issues, explores innovative teaching methodologies, and proposes targeted strategies. The research aims to facilitate deeper integration between vocal music education and aesthetic education policies, enhance teaching quality, cultivate interdisciplinary artistic talents with professional expertise and aesthetic discernment, and provide actionable references for higher education reform initiatives.

Keywords: Aesthetic education policy; Higher education institutions; Bel canto vocal music teaching; Conceptual innovation; Practical exploration

0 引言

党的二十大报告提出加强新时代学校美育工作,给高校美育指明方向;教育部也出台多项政策,要求完善美育课程体系、强化育人功能,培养全面发展的人才。美声声乐经过本土化发展之后,已经成为高校音乐专业的重要课程,是声乐教学的主要途径,也是美育实施和文化遗产的有力抓手。

在美育政策的引导之下,高校美声声乐教学迎来了发展的机遇,但是也存在着一些现实的困难。部分高校仍然沿用传统的模式,重声乐技巧训练,轻美育内涵的渗透和

审美素养的培养,教学同政策要求相脱离,不能达到以美育人、以文化人的目的。因此,立足美育导向革新教学理念、探寻实践路径,推进美声声乐教学与美育深度交融,就成了高校教学改革的紧迫要求。本文以教学实际为基础,从理念革新和实践探索两个方面入手,为高校美声声乐教学改革提供一定的参考。

1 美育政策的核心导向与高校美声声乐教学的内在关联

1.1 美育政策的核心内涵

新时代美育政策的主要导向就是坚持“以美育人、以

文化人”，把美育融入到教育教学的全过程之中，以审美素养、人文素养、创新能力的培育为重心，促进学生的全面发展、健全人格。教育部《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中提出，要以美育浸润学生、浸润教师、浸润学校，全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，打造昂扬向上、文明高雅、充满活力的校园文化，建设时时、处处、人人美育育人环境，到2027年建成全覆盖、多样化、高质量的具有中国特色的现代化学校美育体系。

1.2 高校美声声乐教学与美育的内在契合性

美声声乐属于一种高雅的艺术形式，它本身便含有诸多美育内容，同美育政策所追求的育人目标存在较好的契合之处。美声声乐艺术特点决定其美育价值，美声声乐重视声音的美感、情感的表达、作品的内涵，用旋律、节奏、歌词的融合来传达真、善、美的价值追求，能潜移默化地影响学生审美情趣，提高学生的审美感知能力。另一方面，美声声乐教学的核心目标与美育要求高度一致，美声声乐教学要培养学生演唱技巧、表演能力的同时，还要引导学生理解作品的文化内涵、情感内涵，培养学生的审美鉴赏能力、审美表达能力、审美创造能力，这与美育政策“提升学生审美和人文素养”的核心要求高度契合。

2 美育政策导向下高校美声声乐教学的现状与突出问题

2.1 教学理念滞后与模式固化

目前部分高校美声声乐教学还存在着重声乐技巧训练轻美育内涵渗透、重技术要求轻审美素养培养的现象，把教学重心放在了声乐技巧的训练上，而忽略了美育内涵的渗透以及学生审美素养的培养。教师在教学中只注重学生演唱技巧是否标准，忽略了学生对作品情感的理解、对审美内涵的体会，使美声声乐教学变成“技巧训练”的手段，缺少美育育人的核心价值。同时部分教师对于美育政策的认识不够深刻，缺少以美育人教学的意识，把美声声乐教学和美育割裂开来，部分教学理念带有功利化的倾向，过分看重学生的比赛成绩、考级通过率，轻视学生的全面发展。

与此同时，高校美声声乐教学模式比较固定，大多采用“一对一”“一对多”的传统授课方式，教学方法单一、缺乏创新性。教师一般会用“示范、模仿、纠正”这样的教学过程来组织教学，学生是被动地接受教师的指导，没有机会去主动思考、自主探究，不能激发学生的兴趣和创新能力。教学内容缺乏创新性，大多采用西方经典美声作

品，忽略了中国民族声乐作品、红色经典作品的加入，并且选择缺乏层次性与针对性，不能满足不同学生的学习需求和美育培养要求。

2.2 实践教学薄弱与审美体验不足

美育的核心就是审美体验，实践教学是学生获得审美体验、提高审美能力的主要方式。目前高校美声声乐教学存在着实践教学弱化的现象，实践教学环节设置不合理，课时比例较小，实践教学内容单一，不能满足学生审美体验、专业能力发展的需要。部分高校美声声乐实践教学只停留在课堂上演唱练习、期末汇报表演上，没有多样的实践载体，例如校园音乐会、歌剧排演、社区美育服务等，造成学生缺少真实的舞台实践与审美体验。

实践教学同社会需求相脱离，缺少同专业艺术团体、文化机构的合作，学生不能接触到行业前沿的动态，实践能力不能满足社会发展需要。另外一些老师没有实践教学经验，不能对学生实践活动中起到指导作用，造成实践教学效果不好，不能达到以实践促进审美、以实践提高能力的育人目的。正如河南大学音乐学院的实践所证明的那样，舞台是课堂的延伸，给学生提供了真实的审美体验和锻炼的机会，但目前大多数高校缺少这样的实践平台。

2.3 师资与评价体系支撑不足

师资队伍是高校美声声乐教学改革的主要力量，教师的专业水平、美育素养决定着教学质量的好坏以及美育育人成效的高低。目前高校美声声乐师资队伍建设还存在着诸多不完善的地方，部分教师专业能力欠缺，缺少系统的美育理论知识，教学方法落后，师资结构不合理，高校对于教师的美育相关培训不够重视，评价机制也不健全，不能调动教师参与教学改革、提高美育教学能力的积极性。

教学评价体系有不合理的部分，与美育政策方向相反。评价内容单一，以学生的演唱技巧等技术方面为主，忽略了学生审美素养、情感表达等综合素养；评价方式单一，缺少过程性评价和多元化的评价；评价主体单一，缺少学生自评、互评、校外专家评价等，造成评价结果缺乏客观性、全面性，不利于美育育人目标的实现。

3 美育政策导向下高校美声声乐教学的理念革新路径

3.1 树立“以美育人、以德润心”的核心理念

立足美育政策“以美育人、以文化人”的主要方向，高校美声声乐教学要冲破传统“技巧优先”的教学观念，确立“以美育人、以德润心”的中心思想，把美育内涵融入到教学的全部环节当中。一方面教师要改变教学观念，

认识到美声声乐教学的美育价值,把审美素养、人文素养的培养放在与专业技巧训练同等重要的位置上,引导学生在学习演唱技巧的同时感受美、理解美、表达美、创造美;另一方面要把德育与美育结合起来,通过美声声乐作品的教学来传递真、善、美的价值追求,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,培养学生的爱国情怀、责任意识和人文素养。

教学过程中,教师可选取中国红色经典美声作品,比如《黄河大合唱》《我爱你,中国》等,引导学生体会作品里所包含的爱国之情、民族精神,在审美体验中受到德育的熏陶,达成“以美育入、以德润心”的育人目的。同时借鉴河南大学音乐学院教学经验,在作品教学中重视情感表达与人文内涵的挖掘,使学生在演唱过程中传递情感、涵养情怀。

3.2 树立“素养导向、多元融合”的教学理念

根据美育政策“强化内涵建设、推动融合发展”的要求,高校美声声乐教学要树立以素养为导向、多元融合的教学理念,冲破传统教学的束缚,重视学生综合素养的培育以及多学科的融合。一方面要以学生审美素养、专业素养、创新能力的提高为根本,创建起“技巧训练+审美体验+文化传承”的教学体系,摒弃单一的技巧训练方式,重视学生审美感知、审美鉴赏、审美表达、审美创造能力的培育;另一方面要推进美声声乐同其他学科的深度融合,同文学、历史、美术、舞蹈等学科相融合,充实教学内容和形式,促使学生从多个角度去体会美声声乐的艺术之美,提升人文素养。

同时要注意中西方文化的融合,在教学过程中既要把西方的经典美声文化传承下去,又要把中国民族文化元素融入其中,挖掘中国民族声乐作品的美育价值,培养学生的文化自信。教学中可以把中国民族歌曲改编成美声作品,使学生在演唱的过程中感受到中国民族文化的魅力,达到中西方审美文化交融的目的。正如上海音乐学院开设了声乐作品选课程,研究美声唱法演绎民族调式歌曲的咬字和情感处理一样,“素养导向、多元融合”的理念也正在被实践着。

3.3 树立“学生主体与实践育人协同”的教学理念

美育政策提倡“促进学生全面发展、个性化发展”,高校美声声乐教学要树立起“学生主体、个性化发展”的观念,承认学生的个体差异,重视学生的兴趣爱好和发展要求,从而达到个性化教学的目的。教师应该由“主导者”转变为“引导者”和“服务者”,充分发挥学生的主体性,

调动学生学习的主动性,根据学生的专业基础、兴趣爱好、嗓音条件等各方面的差异,设计出符合学生个性发展需要的教学方案,满足不同学生的学习需要。

另外,根据美育政策中“强化实践教学、提高实践能力”的要求,树立起“实践育人、知行合一”的理念,把实践教学贯穿于教学的全过程之中,增加实践教学课时,丰富实践教学的内容和形式,推动实践教学同社会需求相适应,加强与专业艺术团体、文化机构、社区的合作,使学生走出校园,参与真实的艺术实践活动,达到知行合一的目的。河南大学音乐学院通过排演《女人心》歌剧,把舞台当作课堂的延伸,就是这一理念的生动实践。

4 美育政策导向下高校美声声乐教学的实践探索策略

4.1 优化教学内容与创新教学方法

教学内容是教学理念的承载者,优化教学内容是达成美育育人目的的有效方法。高校美声声乐教学要创建起“西方经典+中国民族+当代优秀”的多元教学内容体系,加大中国民族声乐作品、红色经典作品的教学比例,挖掘作品的美育内涵与文化内涵,重视教学内容的层次性与针对性,依照学生的专业基础制订个性化的教学方案,达成个性化教学。

同时用新的教学方法来提高教学效果和审美体验。灵活地运用情境教学法、启发式教学法、小组合作教学法、线上线下融合教学法等教学方法来加强审美体验的教学,让学生参与到审美活动中去,提高审美鉴赏和表达的能力。采用现代教育技术,利用多媒体、录音录像、虚拟仿真等手段辅助教学,丰富教学手段,拓宽教学途径,满足学生各方面学习的需求。辽宁大学艺术学院、中央音乐学院的实践教学给教学方法的革新给予过有益的参照。

4.2 强化实践教学与搭建多元平台

实践教学是提高学生实践能力、审美素养的有效途径,高校美声声乐教学要完善实践教学体系,科学安排实践教学环节,增加实践教学课时,创建起“课堂实践—校园实践—社会实践”三级实践教学体系,让学生在不同的实践场景里得到审美体验、改善实践能力。

创建多元化的实践平台,改善校园实践场地设施,定时开展校园音乐会、歌剧排练、声乐竞赛等活动,给学生给予展现自我的舞台,加强同专业艺术团体、文化单位、社区之间的联系,创建实践教学基地,安排学生到实践基地实习、演出,接触行业最前沿的发展动态。同时重视

实践教学的指导, 配备专业指导教师, 借鉴河南大学音乐学院“导师导演制”的经验, 保证实践教学的专业性和实效性。

4.3 强化师资建设与优化评价体系

师资队伍是教学改革的主体力量, 高校要健全师资引进和培养体系, 引进有较高专业素养和美育素养的优秀教师, 对现有的教师进行美育相关培训, 提高教师的美育理论水平和教学能力。加强教师的美育意识, 鼓励教师开展美育相关的教学研究, 完善教师评价制度, 创建起“教学质量+美育育人+实践能力+科研成果”四维一体的评价体系, 调动教师教学改革的积极性。

同时对教学评价体系进行优化, 符合美育的导向。丰富评价内容, 把审美素养、情感表达、文化理解、实践能力等纳入评价范围; 创新评价方式, 用过程性评价和终结性评价相结合、定量评价和定性评价相结合的方式; 完善评价主体, 建立教师评价、学生自评、学生互评、校外专家评价、社会评价五种评价主体相结合的多元化评价体系, 全面、客观地评价学生的综合素质, 促进学生审美素养和综合能力的提高。

5 结语

美声声乐教学的革新属于一个漫长的过程, 要依靠时代和学生的需求来不断改进。未来要继续深化美育融合研究, 探寻更加契合教学的模式和途径, 使美声声乐教学真正成为美育实践、素养培育、人格塑造的有力支撑, 为高校人才培育和美育事业发展注入新的活力。

参考文献:

- [1] 肖红艳. 论高校民族声乐教学与中国民间歌唱传承的关系 [J]. 荆楚理工学院学报, 2026, 41 (01): 83-88.
- [2] 周梓薇. 高校声乐教学中多种唱法的共融与运用 [J]. 当代音乐, 2025, (08): 77-79.
- [3] 覃俐婷, 张柒星. 跨界演唱在高校声乐教学中的必要性与构建路径探析 [J]. 戏剧之家, 2024, (26): 196-198.
- [4] 白宗颖. 美声大众化背景下高校美声唱法教学现状及改革对策 [J]. 民族音乐, 2024, (03): 82-84.
- [5] 高翔, 曲国凤. 高校声乐教学与传统音乐文化融合路径探索 [J]. 大连大学学报, 2024, 45 (02): 128-133.

作者简介: 毕晓朦 (1989.10-), 女, 汉族, 山东菏泽, 博士, 研究方向: 声乐 (美声)。