

音乐社团赋能大学校园文化美育的实践路径探索

杜雨菡

西南大学

DOI:10.12238/er.v8i7.6239

[摘要] 该研究聚焦于音乐社团在大学校园美育中的作用，通过多元化路径探索，包括音乐沙龙、乐器实践体验、音乐疗愈社团辅助等方法，深度挖掘音乐艺术的功能，并在校园文化建设的视域下实现美育与德育的双重结合与渗透。研究目的是通过音乐社团活动拓宽学生的审美视野，提升艺术修养，同时塑造良好的品德和人格，有效促进学生的全面发展，对大学校园文化美育具有积极的意义。

[关键词] 音乐社团；校园文化；美育；实践路径

中图分类号：G40-014 文献标识码：A

Exploration of the Practical Path of Music Clubs Empowering Cultural and Aesthetic Education in University Campuses

Yuhan Du

Southwest University

Abstract: This study focuses on the role of music clubs in aesthetic education on university campuses. Through diversified approaches, including music salons, instrument practice experiences, and music therapy club assistance, the study deeply explores the functions of music art and achieves the dual combination and penetration of aesthetic education and moral education from the perspective of campus cultural construction. The research objective is to broaden students' aesthetic horizons, enhance their artistic cultivation, and shape good character and personality through music club activities, effectively promoting students' comprehensive development and having positive significance for cultural and aesthetic education on university campuses.

Keywords: music club; campus culture; aesthetic education; practical path

1 引言

在新时代教育体系中，校园文化建设的重要性日益凸显，成为落实立德树人根本任务、推动教育现代化进程的关键环节。国家教育政策明确指出，要将爱国主义教育、社会主义核心价值观教育融入学校教育教学全过程，通过优化校园环境，熏陶和塑造学生的思想观念、价值取向与行为方式，培养具有爱国情怀和社会责任感的新时代青年。作为校园文化的重要载体，尤其是音乐社团，以其独特的艺术魅力和育人功能，成为校园文化建设中不可或缺的活力引擎。本研究基于校园文化建设的政策导向与实践需求，探讨新时代音乐社团在高校立德树人、价值塑造与文化传承中的多重功能与重要意义，旨在彰显其作为“文化育人”有效载体的独特价值，为新时代高校校园文化建设的高质量发展提供理论支撑与实践依据。

《新时代爱国主义教育实施纲要》提出，要将爱国主义教育融入学校教育教学全过程，通过校园文化建设，营造浓厚的爱国主义氛围，让学生在日常生活和学习中受到熏陶，激发他们的爱国情感和民族自豪感，培养德智体美劳全面发

展的社会主义建设者和接班人；《中国教育现代化2035》明确指出，要推进国家治理体系和治理能力现代化。而校园文化作为学校治理体系的重要内容，对于提升学校治理水平具有重要意义；《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》强调要把社会主义核心价值观纳入国民教育总体规划，贯穿于学校教育教学的全过程，而校园文化建设正是实现这一目标的重要手段。

2 音乐社团赋能校园文化的现实困境

在当代综合类高校中，音乐艺术在校园文化美育中具有润心和铸魂两大功能。

润心功能体现在滋养学生心灵上。学生面临学业压力，音乐能开辟宁静角落，为美育开展奠定基础，让学生积极参与校园文化活动。铸魂功能主要体现在价值引领和精神塑造方面，音乐社团通过演绎相关作品引导学生树立正确三观^[1]。

然而，高校音乐功能与校园文化结合存在欠缺。高校缺乏系统性规划，音乐活动零散，难达“润心”效果。社团活动安排缺乏统筹协调，连贯性和逻辑性不足，难以形成稳定音乐文化氛围，忽视教育与传承作用，“铸魂”作用微弱。

同时，结合创新能力有待提高，高校在音乐教育等方面遵循传统模式，缺乏新思想新技术应用，致使音乐功能未充分发挥，无法与其他方面协同。同时，高校音乐社团本身也发展存在问题，学校对其重视程度不一，部分学校将其视为形式，未发挥教育功能；综合类高校音乐社团活动方案和内容缺乏系统性，运作机制不健全，学生兴趣不高；部分社团活动娱乐化，缺专业指导，目标不明确，学生参与动机功利化^[2]；社团由不同专业学生组成，因音乐专业性与技能性，非音乐专业学生参与机会少，活动内容单一、门槛高，限制社团普及性与包容性^[3]。

由此可见，在音乐社团占据如此重要地位的高校校园文化建设的背景下，应采取“3+2+1”模式赋能校园文化建设与音乐社团融合发展。“3+2+1”模式是基于目前高校美育现状，以及本校美育实践基础，独创的创设社团美育实践模式。三个社团开展路径，即：音乐沙龙、乐器实践体验、音乐疗愈团辅；两个音乐艺术功能，即：润心功能和铸魂功能；和一个最终目的，即：美育为主，德育为辅，双重结合相互渗透的目的。

3 音乐社团开展路径的多元化探索

3.1 音乐沙龙：启迪审美，拓宽视野

音乐欣赏是人类感知美、理解美、创造美的重要途径。音乐欣赏是一种以音乐作品为对象，通过听觉感知、情感体验和理性分析来获得审美享受的精神活动。同时，音乐欣赏具有独特的审美价值，能够培养大学生的审美感知能力，提升艺术修养，深入了解不同文化背景下的音乐艺术，拓展文化视野，而由音乐社团主办的音乐沙龙更是发挥着独特的作用。音乐社团作为校园内音乐爱好者和音乐专业者齐聚一堂的组织，不仅在专业上具有权威性，而且更懂得大家爱听什么、听什么类型的音乐更有价值。因此，沙龙将音乐欣赏、内涵学习、观感交流和专业分析几个环节融为一体，从而集中展示优秀的音乐作品，创造出既不同于单纯的音乐会，也不同于课堂教学的大会形式。学生可以在短时间内接触到大量高质量音乐作品，在集体氛围中增强审美体验。

音乐沙龙需确定兼顾经典性与时代性的，具有艺术价值和思想深度的，适合学生欣赏水平的音乐作品。在解读时，注重音乐语言分析，结合历史文化背景，引导学生深入理解作品内涵。互动环节的设计可设置问答环节、讨论环节，学生能够加深对音乐作品的理解，从而学会用审美的眼光看待世界。具体而言，社团精心挑选具有典型性的音乐作品，通过现场演奏、多媒体展示以及专业讲解相结合的方法，这种沉浸式的欣赏体验有效启迪学生审美感知，学生们开始学会从旋律、节奏等专业角度去品味音乐，并逐渐培养起细腻且敏锐的审美本领，打破学生原有的音乐认知局限，助力校园

文化美育的深入推进。

3.2 乐器实践体验：动手实践，技艺体验

乐器实践体验通过“动手参与”的方式，将抽象的音乐理念转化为具象的感官体验。在体验乐器演奏的过程中，使非专业学生直观感受节奏、旋律与情感表达的交融，有助于打破学科壁垒。对学生身心健康而言，乐器演奏具有天然的疗愈功能，其专注性练习能帮助学生释放学业压力，学生还能在团队协作中获得归属感，缓解孤独情绪。对知识学习而言，乐器实践不仅是艺术技能的学习，更蕴含科学逻辑、文化理解与创新表达，从而不断开拓知识认知范围、激发创造性思维。非专业音乐爱好者广泛参与音乐实践能够打破“音乐仅限艺术生”的固有印象，营造开放包容的校园氛围，形成“人人参与美育、人人享受艺术”的高校良性生态。

音乐社团积极组织各类乐器实践工作坊，涵盖西洋乐器如钢琴、小提琴，民族乐器如古筝、二胡等丰富多样的种类。邀请专业乐器演奏老师或器乐专业同学进行指导，从乐器构造讲解入手，接着引导学生亲自上手操作，学生深入学习传统演奏技法。除此之外，乐器实践体验还可聚焦音乐爱好者的不同能力水平，从三个层次、两个方面入手，即高中低三种层次阶段、技巧学习和情感表达两个方面，设立从“零门槛”到“个性化”的分层教学模式。针对完全零基础的学生实施入门普及课程，开设短期乐器体验营，如“15天尤克里里入门计划”。而进阶兴趣小组则以有一定乐器常识和了解的学生为主，根据学生兴趣分化小组，如西洋乐组、民乐组。针对乐器有较深入了解甚至曾有过乐器学习经历的学生，设立音乐处理学习项目，为该类学生普及更进一步的演奏中的情感表达与音乐处理。

3.3 音乐疗愈团辅：心灵抚慰，情绪调节

音乐在社团中发挥着疗愈功能，化解成长中的心理问题。青年大学生在成长过程中，常常面临来自家庭、学业、情感等多方面的压力，可能导致心理困扰，影响其心理健康发展。音乐疗愈团队能够利用音乐浸润人心的独特优势，通过精神引导帮助学生缓解心理问题。首先，音乐疗愈工坊可通过一系列交流会、小游戏等方式，有效缓解青年学生的心理疑虑，掌握学生的音乐类型喜好以及思想动态，了解学生当前的压力来源、经历以及通过聆听音乐等手段如何缓解，从而有针对性地解决思想问题。在疗愈环节，引导者会借助轻柔舒缓的音乐帮助学生们放松身体，逐渐进入平和的心理状态。在过程中，根据学生面对的诸如学业负担、人际关系困扰等各类问题，则选取契合情绪主题的音乐作品。

除此之外，团辅还通过娱乐与交流环节进行互动排忧。例如，2024年5月西南大学音乐学院本科生班级陆续开展的以“迎春日，暖心阳，凝班魂”为主题的心理疗愈团辅活动。

项目负责人身为本科生年级长，积极主持本次活动，介绍活动的流程与意义，鼓励同学们敞开心扉、积极配合，为接下来活动项目的展开全程护航。在游戏环节中，加入了一系列音乐元素，例如音乐版你画我猜、歌曲版真心话大冒险、接力唱击鼓传花等，促使同学们配合默契的同时，通过“真心话”了解学生心理动态，在欢声笑语中给予心灵疗愈。

4 结语

本研究对音乐社团在大学校园文化美育中的实践路径进行深入探索，揭示音乐社团在艺术感知、启迪审美、心灵抚慰等方面的多元化功能。由此可见，音乐社团不仅能够滋养学生心灵、陶冶情操，而且还能引导学生价值观、塑造精神风貌，实现校园文化建设下的美育与德育双重结合。音乐社团是大学校园文化美育不可或缺的重要力量，进一步探索音乐社团在促进学生心理健康、强化校园文化凝聚力等方面的潜力的同时，为大学校园文化美育的创新发展贡献更多智慧是当下亟待解决的课题。

[参考文献]

- [1] 石海兵. 培育和践行社会主义核心价值观常态化机制：构成要素、具体形式与功能实现[J]. 社会主义核心价值观研究, 2024, 10(2): 44-54. DOI:10.16513/j.shzyhxjzgyj.2024.02.004.
- [2] 胡靓. 音乐教育在高校美育工作中的重要价值及其实践策略[J]. 音乐教育与创作, 2025(1): 14-17.
- [3] 张延春. 高校大学生音乐教育体系构建研究[J]. 艺术教育, 2014(1): 51-53.

作者简介：

杜雨菡（2004.07-），女，汉族，重庆人，本科在读，研究方向为音乐美育。

基金项目：

本文为2024年国家级大学生创新创业训练计划项目《“交响音画，润心铸魂”——音乐艺术浸润大学校园美育四维路径实践探究》（项目编号:202410635016）阶段性成果