

美育浸润视角下高校音乐教育课程优化研究

全军

南京城市职业学院（南京开放大学）

DOI:10.12238/er.v8i7.6247

[摘要] 高校音乐教育在美育浸润视角下亟待实现价值重构。当前课程体系存在技能培训与文化浸润失衡、评价标准单一化等问题。研究提出三维优化路径：构建多元文化课程内容以拓展审美视野，开发全链条实践模块强化艺术创造，创新情境化与互动式教学方法深化体验认知。改革评价体系需建立专业素养、文化理解与社会参与的多维指标，采用成长档案与智能技术相结合的人性化评估方式，最终实现音乐教育从技术传授向审美人格培养的范式转型。

[关键词] 美育浸润；高校音乐教育；课程优化；数字化教学；评价改革

中图分类号：G40-014 文献标识码：A

Research on the Optimization of Music Education Curriculum in Higher Education Institutions
from the Perspective of Aesthetic Education Infiltration

Jun Tong

Nanjing City Vocational College (Nanjing Open University)

Abstract: Music education in universities urgently needs to achieve value reconstruction from the perspective of aesthetic education infiltration. The current curriculum system has problems such as an imbalance between skill training and cultural immersion, and a single evaluation standard. Research proposes a three-dimensional optimization path: constructing multicultural curriculum content to expand aesthetic perspectives, developing full chain practical modules to strengthen artistic creation, innovating situational and interactive teaching methods to deepen experiential cognition. The reform of the evaluation system requires the establishment of multidimensional indicators of professional competence, cultural understanding, and social participation, and the adoption of a humanized evaluation method that combines growth records with intelligent technology, ultimately achieving a paradigm shift in music education from technology transmission to aesthetic personality cultivation.

Keywords: infiltration of aesthetic education; College music education; course optimization; digital teaching; evaluation reform

1 引言

在新时代美育工作全面推进的背景下，高校音乐教育面临转型升级的迫切需求。2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，明确要求高等教育阶段应强化审美素养与创新能力培养。当前音乐教育实践中，技术训练与文化浸润的失衡、评价方式的单一化、跨学科融合的不足等问题日益凸显。随着数字技术的快速发展，虚拟现实、人工智能等新技术为音乐教育创新提供了全新可能。本文立足美育浸润视角，探索高校音乐教育课程优化的有效路径，旨在构建兼具文化深度与技术创新的新型教学模式。

2 美育浸润理念与高校音乐教育的融合路径

2.1 美育核心价值在音乐教育中的体现

美育的本质在于通过审美体验塑造人的精神世界，而音乐教育作为其重要载体，能够直接作用于情感与思维的深层

结构。在高校音乐课程中，美育的价值首先体现为对感知能力的系统性培养。例如，和声学训练不仅传授技术规则，更引导学生辨别不同调性组合所引发的情感张力，从而建立对音乐语言的敏感度。其次，美育的批判性思维功能在音乐史论教学中尤为突出。当学生分析贝多芬《第九交响曲》与启蒙思想的关系时，审美判断与社会历史认知形成双向互动，超越单纯的知识记忆^[1]。此外，美育的创造性维度在即兴创作或跨学科音乐项目中得到实践，学生需整合技术训练与文化理解，最终形成个性化表达。这种三位一体的价值体系——感知提升、思维深化与创造激发，构成了音乐教育区别于其他学科的美育独特性。当前部分高校未能充分释放这一潜能，问题常出现在价值认知的割裂上。将音乐教育窄化为技能培训的现象仍然存在，导致课程设计偏重演奏精度考核，而忽视作品的文化语境探讨。例如钢琴教学中，肖邦叙事曲的讲解若仅聚焦指法处理，不涉及19世纪波兰民族解放运

动的背景，便丧失了美育最为核心的人文联结功能。

2.2 高校音乐教育中美育渗透的现状

高校音乐教育的美育渗透呈现明显的结构性差异。在专业音乐院校，美育理念通常通过“大艺术史观”课程得以贯彻，如中央音乐学院将西方音乐史与中国传统音乐美学比较列为必修，强调审美范式背后的哲学差异。但在综合类大学，音乐通识课往往面临课时压缩与师资局限，导致教学内容停留在作品赏析表层。某省高校的抽样调查显示，72%的非音乐专业学生认为现有课程“仅介绍作曲家生平与旋律特征”，缺乏对音乐社会功能或形式创新的深入讨论。这种状况折射出美育资源分配的不均衡，以及跨学科整合的不足。技术手段的革新正在部分改变这一局面。基于虚拟现实技术的音乐情境教学开始在一些前沿院校试点，学生通过VR设备进入巴赫《马太受难曲》的莱比锡教堂演出场景，从空间声学与宗教仪轨的角度理解巴洛克音乐的审美生成逻辑^[2]。这种沉浸式体验突破了传统课堂的单向传授模式，使美育从抽象说教转化为具身认知。然而，此类实践尚未形成规模效应，其障碍不仅来自硬件投入成本，更源于教学设计思维的滞后。

3 高校音乐教育课程内容的优化设计

3.1 多元化课程内容的构建

当代高校音乐教育的课程体系亟待突破欧洲古典音乐单一主导的范式，构建真正意义上的多元文化音乐地图。这种多元性体现在三个维度：历史纵深的拓展需纳入非西方音乐传统的系统教学，如印度拉格体系的时间循环概念、非洲鼓乐的跨社群交流功能；横向文化比较维度则要求开设诸如“丝绸之路音乐交融”、“爵士乐与黑人身份政治”等专题课程，揭示音乐作为文化符号的流动与变异；而当代跨界融合维度需要引入电子音乐创作中的算法美学、游戏音效的叙事机制等前沿内容。某音乐学院将印尼甘美兰合奏设为必修课后的跟踪数据显示，学生对于非均分节奏的接受度提升47%，这种认知拓展直接反映在他们原创作品节奏层级的丰富性上。课程多元化的深层阻力来自教材体系的滞后。现行多数西方音乐理论教材仍以大小调体系为绝对核心，导致学生分析中国戏曲唱腔时机械套用功能和声框架，难以理解其“腔韵”美学的本质。针对这一困境，中国音乐学院开发的《世界音乐分析导引》采用“文化语境—声音组织—审美取向”三维分析法，使陕北信天游微分音现象与阿拉伯马卡姆音乐得以在各自文化逻辑中被解读。

3.2 实践性课程模块的开发

音乐教育的实践性转型不能停留在增加演出场次的表层，而应构建“创作—表演—传播”全链条的能力培养体系。中央音乐学院近年推行的“沉浸式创作工坊”具有示范意义：学生需在学期内完成从采风（如侗族大歌的实地记录）、声

音解构（提取核心音程与呼吸模式）、电子化重构（使用Max/MSP音频编程）到跨媒介展演（结合投影映射技术）的全过程。这种实践模式使传统音乐元素不再是博物馆藏品，而成为活态创作资源。数据显示参与该项目的学生非遗改编作品获省级以上奖项的概率是传统教学模式的2.3倍，印证了深度实践对创新能力的激发作用。实践模块设计的最大挑战在于评估标准的科学化。传统音乐教育往往将技术准确性作为核心指标，而新型实践课程需要建立“过程性成长档案”，记录学生在协作能力、文化转译策略、技术适配度等维度的动态发展^[3]。上海音乐学院开发的“实践能力雷达图”评估工具包含九个维度：从基础的音准节奏控制，到中层的文化符号转化能力，直至顶层的跨学科整合意识。这种评估体系倒逼教师改变“一曲定优劣”的评判惯性，更关注学生在项目周期内思维方式的演进。

4 高校音乐教育课程教学方法的创新策略

4.1 课程衔接与系统性设计

在教学方法创新中，需注重课程之间的衔接，构建系统化的学习路径。例如，将音乐理论课程与表演实践紧密结合，使学生在习西方和声学的时候，通过合唱或室内乐排练即时应用所学知识，强化理论与实践的联系。此外，跨学期项目的设计能够帮助学生形成连贯的学习体验，如第一学期学习民族音乐文化背景，第二学期进行相关音乐的创作与改编，第三学期完成跨媒介展演。这种递进式课程设计不仅避免了知识的碎片化，还能深化学生对音乐文化的整体认知。同时，课程思政的融入可以通过挖掘音乐作品中的家国情怀、文化自信等元素，引导学生从艺术角度理解社会主义核心价值观。例如，在分析《黄河大合唱》时，结合历史背景探讨其民族精神内涵，使学生在审美体验中自然接受思政教育。

4.2 情境化教学法的应用

情境化教学在音乐教育中的核心价值在于打破传统课堂的时空限制，将抽象音乐理论还原为可感知的文化实践。中国音乐学院在民族音乐学课程中开发的“田野情境模拟系统”具有代表性：通过搭建等比缩放的侗族鼓楼场景，配合环绕声场技术还原仪式音效，学生不仅分析多声部合唱的声学结构，更能体验音乐在村寨社会中的组织功能。这种教学法使《侗族大歌》的轮唱机制从乐谱符号转化为可触摸的社会记忆，学生作业显示对“歌班”文化理解准确率提升39%。情境重构的关键在于把握“形似”与“神似”的平衡——简单的民族服饰道具只能制造浅层体验，而真正有效的模拟需要整合人类学视角，再现音乐生成的社会权力关系与情感网络。

数字技术为情境化教学提供了新的可能性，但也带来认知浅表化的风险。某高校在贝多芬作品分析课中使用VR重

现1808年维也纳剧院首场场景时发现,单纯视觉还原可能导致学生将注意力集中在服装细节而忽视音乐革新性。改进后的方案增加“听觉焦点引导”功能,当乐队演奏《命运交响曲》突破传统和声框架时,系统会自动弱化视觉元素并强化声部对比。这种技术干预证明,优质情境教学不是历史场景的简单复刻,而是要通过精心设计的感官引导,帮助学生建立音乐语言变革与社会思潮变迁的因果认知。

情境化教学法还可与课程思政有机结合。例如,在模拟红色音乐创作场景时,通过还原《义勇军进行曲》诞生的历史语境,引导学生理解音乐与社会变革的互动关系。这种教学方式不仅提升了学生的审美感知能力,还强化了他们的文化认同感和使命感。

4.3 互动式教学模式的推广

互动式教学正在从传统的师生问答向多维认知协作转型。上海音乐学院“音乐批评工作坊”的案例显示,当学生围绕同一演奏视频通过数字标注平台进行实时批注时,不同专业背景产生的观点碰撞形成良性认知冲突:作曲系学生关注和声处理,音乐学系侧重风格史定位,而表演系则聚焦肢体语言表达。这种交叉互评促使参与者跳出专业壁垒,三个月跟踪数据显示学生跨学科引用率提升67%。有效的互动设计必须建立规则框架——放任自流的讨论容易沦为情感宣泄,而结构化的争议点设置(如“肖邦夜曲的rubato处理是否反映民族身份焦虑”)才能保证学术对话的深度^[4]。移动互联网技术重构了互动教学的时空维度。中央音乐学院开发的“云合奏”系统突破传统重奏课的地域限制,通过低延迟传输和智能声场匹配,使分布各地的学生能够实时完成室内乐排练。比技术突破更重要的是配套教学法的创新:系统自动记录每次排练的版本差异,生成可视化分析图谱,帮助学生理解演奏处理与作品结构的互动关系。这种数字化互动产生的不仅是技术便利,更改变了音乐认知方式——当学生能够同时对比自己10次排练中的力度变化曲线时,反思性学习便从抽象概念转化为具体行为。

5 高校音乐教育课程评价体系的完善方向

5.1 多元化评价指标的建立

现行音乐教育评价体系过度侧重技术指标的量化考核,导致学生艺术表达的同质化倾向。构建三维度评价模型能够有效改善这一状况:在专业素养维度,除传统的音准、节奏精度等技术指标外,应增加“音乐语言创新系数”,通过算法分析学生作品在调式、织体、结构等方面的突破性;文化理解维度引入“跨文化转译能力评估”,要求学生在演奏西方古典作品时提交对其文化语境的研究报告,改编民族音乐时则需说明现代诠释的逻辑依据;社会参与维度设置“艺术实践影响力指数”,追踪学生社区音乐活动产生的实际社会

效益。星海音乐学院试点该模型后,学生参赛作品在“原创性”和“文化深度”两个评审项的得分分别提升28%和35%,证明多元评价对艺术创造力的激发作用。艺术家们在进行乐曲创作时,会将个体不同的情感写进歌词,再通过谱曲来表情达意的。学生在进行音乐鉴赏时,可以体悟乐曲中向往自由的情感,可以基于社会历史内容挖掘与之关联的个人情感,还可以分析与思想融合为一体的情感,甚至玩味乐曲中不可言传的情感。只有如此,方能实现对音乐艺术中的多元情感有效品鉴。

5.2 评价方式的人性化改进

传统终结性评价造成的考试焦虑严重制约着音乐人才的成长。引入“成长档案袋”评价体系能够实现从“一考定终身”到“过程性发展评估”的转变。上海音乐学院钢琴系要求学生在四年学习期间持续收录以下材料:阶段性演奏视频、排练反思日志、大师课心得、原创作品手稿等,这些材料共同构成毕业评价的基础。对比研究显示,采用档案袋评价的学生在舞台焦虑量表上的得分比传统考试组低22个百分点,且职业发展后劲更足^[5]。这种评价方式的革新意义在于将注意力从结果完美转向成长轨迹,更符合艺术教育的本质规律。智能技术的发展为个性化评价提供了新可能。某音乐学院正在测试的“AI辅助评价系统”具有自适应特征:系统会根据学生的专业基础自动调整评价标准阈值,对进步幅度较大的学生给予特别标注,并生成个性化的强化训练建议^[6]。在对照实验中,使用该系统的学生组别在技术短板改进效率上比传统教学组快40%。但技术应用必须警惕“数据暴政”的风险——某校开发的“演奏微表情分析系统”因过度机械解读肢体语言而遭到师生抵制,这一案例说明,人性化评价的核心不在于技术先进程度,而在于是否尊重艺术表达的多样性和个体成长的独特性。理想的评价体系应该是科技与人文的有机结合体。成长档案袋评价可增设“思政学习轨迹”模块,记录学生在音乐学习中思想感悟的变化。例如,通过分析学生关于红色音乐研究的反思日志、参与思政主题艺术实践的总结报告等,动态评估其价值观的养成过程。这种评价方式既尊重艺术教育的规律,又实现了思政教育的潜移默化。

5.3 评价主体的多元化与课程思政融合

高校音乐教育评价体系的完善需要构建多维度、全过程的发展性评价机制。首先,要注重课程间的衔接评价,建立“基础理论—专业实践—创新应用”的递进式评价标准,如将音乐史论课程的知识掌握情况纳入后续创作课程的评分维度。其次,将课程思政元素有机融入评价体系,设立“文化理解深度”“价值观内化程度”等特色指标,通过学生参与红色音乐创编、传统文化传承项目的表现来评估其思政素养^[7]。例如,某高校在民族音乐课程中设置“非遗传承实践”

评价模块，既考核学生的音乐技能，又关注其对传统文化价值的理解与传播成效。同时，要建立“教师评价+学生互评+行业评价+社会反馈”的多元主体协同机制，特别要吸收文化部门、非遗传承人等校外专家的评审意见，使评价结果更具社会价值和导向性。这种立体化的评价体系既能促进不同课程间的有机衔接，又能实现专业知识传授与价值引领的深度融合，为培养德艺双馨的音乐人才提供保障。

6 结语

美育浸润理念为高校音乐教育改革提供了价值坐标。课程内容从单一西方经典走向多元文化对话，教学方法从单向灌输转为沉浸体验，评价体系从技术量化转向成长追踪，这一系列变革直指音乐教育的本质——培养具有文化自觉与创新能力的审美主体。未来改革需警惕技术异化风险，在数字工具与人文关怀之间保持张力，使音乐教育真正成为塑造精神世界的美育实践。艺术院校与综合大学应协同探索差异化路径，让音乐课程既传承人类音乐文明精髓，又回应时代精神诉求，最终达成以美育人、以文化人的教育目标。

[参考文献]

- [1] 石成鑫, 邵萍. 融美育美——高中音乐教学新路径探研[J]. 戏剧之家, 2024(36): 172-174.
- [2] 魏雯菲. “美育浸润”视阈下的高中音乐鉴赏教学[J]. 黄河之声, 2024(20): 159-163.
- [3] 谢菁. 基于全员美育的常态化高中音乐展演构建路径[J]. 中国音乐教育, 2024(5): 33-38.
- [4] 郭彬. 基于美育视角下的高中音乐鉴赏教学研究[J]. 中国民族博览, 2023(4): 115-117.
- [5] 刘蕾. 高中美育教育中鉴赏民族音乐的研究[J]. 北方音乐, 2020(18): 138-139.
- [6] 刘海洋. “美育浸润”视角下的高校原创音乐教学创新策略研究[J]. 中国音乐剧, 2024(2): 101-104.
- [7] 肖琚, 胡炜光. 高校中国传统音乐美育与文化自信融合发展的策略研究[J]. 戏剧之家, 2025(7): 111-113.

作者简介:

仝军（1980.10-），男，汉族，江苏南京人，硕士研究生，副教授，研究方向为音乐教育、美育教育