

美育与音乐教育的若干理论问题研究

吴春薇

吉林大学

DOI:10.12238/er.v8i4.5982

摘要: 美育与音乐教育作为文化教育的重要组成部分, 不仅承载着塑造学生审美观念与提升综合素养的重任, 更是推动个体全面发展不可或缺的教育力量。本文深入剖析美育的丰富内涵及其历史演进, 将其与音乐教育的独特韵味相融合, 旨在探讨两者间深刻的理论关联与广泛的实践价值。尽管两者在理论层面展现出天然的契合性, 但在音乐教育的具体实践中, 美育的渗透仍面临诸多挑战。本文提出了一系列创新性的改进策略, 以论证美育理念在音乐教育中的实践效果及其对学生综合素质发展的促进作用, 旨在打破传统教育框架, 促进美育理念在音乐课堂中的深度融入。

关键词: 美育学; 音乐教学; 教育改革; 案例教学

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

Research on Some Theoretical Problems of Aesthetic Education and Music Education

Chunwei Wu

Jilin University

Abstract: As an important part of cultural education, aesthetic education and music education not only bear the heavy responsibility of shaping students' aesthetic concept and improving their comprehensive quality, but also are indispensable educational forces to promote the all-round development of individuals. This paper deeply analyzes the rich connotation of aesthetic education and its historical evolution, and integrates it with the unique charm of music education, aiming to explore the profound theoretical correlation and extensive practical value between the two. Although the two show a natural fit at the theoretical level, in the specific practice of music education, the infiltration of aesthetic education still faces many challenges. This paper puts forward a series of innovative improvement strategies to demonstrate the practical effect of aesthetic education concept in music education and its promotion effect on the development of students' comprehensive quality, aiming at breaking the traditional education framework and promoting the deep integration of aesthetic education concept in music classroom.

Keywords: Aesthetic education; Music teaching; Education reform; Case teaching

一、美育的内涵与价值

(一) 美育的发展历程与理论基础

美育的发展历程贯穿了中西方文化与教育思想的变迁。从古希腊柏拉图、亚里士多德对艺术与道德关系的初步探讨, 到文艺复兴和启蒙运动时期对人性自由与审美价值的强调, 再到席勒在《美育书简》中提出通过美感教育实现理性与感性的统一, 西方美育逐步形成了较为系统的理论体系。而在中国, 传统礼乐文化早已将美育理念融入社会教化之中, 如《礼记·乐记》提出的“兴于诗, 立于礼, 成于乐”, 以艺术教育培养个体品德与社会和谐。近现代教育家蔡元培将美育提升为现代教育的重要组成部分, 强调以艺术陶冶性情、培养精神力量。

近年来, 国家政策也更加重视美育在学生全面发展中的

重要地位, 为其融入现代教育体系提供了有力支持。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美育工作的意见》的通知, 全面总结和规定了学校美育工作的各方面内容, 指出到2022年学校美育工作得到突破性进展, 学生审美和人文素养明显提升^[1]。

(二) 美育的核心价值与教育功能

美育作为一种融合了艺术、自然与人文的综合性教育形式, 其核心价值与教育功能在现代教育体系中愈发凸显, 成为培养学生综合素质不可或缺的一环。其作用体现在审美认知、情感发展和创新能力等多个方面。

美育通过艺术与自然之美的体验, 显著提升学生的感受力和审美判断力。学生在欣赏一幅画、一段音乐或其他艺术作品时, 能够不仅感知创作者所传递的情感与思想, 还能结

合自身经验形成独特的审美判断。这一过程不仅有助于学生的艺术修养提升，也促进了他们的观察力和分析能力的发展，为个体培养深厚的审美意识和艺术素养奠定了基础^[2]。

美育在情感发展与情绪调节方面的作用也不可忽视。它通过艺术活动帮助学生构建丰富的情感世界，增强共情能力和情绪调节能力。艺术体验能够有效释放负面情绪，促进心理健康，尤其对青少年群体而言更为显著。通过参与音乐、绘画、戏剧等艺术活动，学生能够更好地表达自身情感、舒缓压力，提升心理韧性，从而为学校的心理健康教育提供了宝贵的补充途径。

美育通过激发学生的想象力和创造力，在创新能力的培养方面也具有显著效果。据2022年发布的《中国艺术教育发展报告》显示，接受系统美育训练的学生在创新能力测试中的表现显著优于未接受此类训练的群体。这表明美育不仅在提升审美能力上发挥作用，还能够在培养创造性思维和跨学科解决问题能力方面发挥积极作用。

二、音乐的多维特质与教育功能

音乐教育具有独特的多维特质，这些特质不仅体现在艺术技能的培养，还在学生的情感、文化认同和社交等多方面产生了深远影响。其核心特质之一是审美性，通过音乐学习，学生提升了对声音艺术的欣赏能力，培养了独特的审美品味^[3]。例如，莫扎特的《小夜曲》展示了古典音乐的美学，学生通过这类作品不仅增强了美感知觉，也在日常生活中更好地应用审美能力，逐步形成对音乐与艺术的独特理解。

此外，音乐的情感性在教育功能中也占据重要地位。音乐通过声音直接作用于人的情感，能够帮助学生感知、表达和调节情绪。以合唱活动为例，演唱如《黄河大合唱》这样的作品，不仅能够激发学生的民族精神，还通过音乐的力量增强集体的凝聚力与荣誉感。研究表明，音乐活动能够有效促进学生情感的表达与调节，尤其在青少年阶段，音乐往往成为他们释放情感、应对压力的有效途径。通过音乐，学生学会如何在复杂的情感状态中找到共鸣，从而促进其情感智力的发展。

音乐教育的文化性特质同样具有深远的教育意义。音乐不仅是艺术的表现形式，也是文化传承的重要载体。通过学习传统音乐、传统乐器，如二胡、古筝等，学生不仅能够掌握基本的音乐技能，还能够深入了解和体验中华优秀传统文化的精髓。文化的认同和传承通过音乐教育得以实现，学生在感知音乐之美的同时，也逐步加深了对自身文化身份的认同和对传统文化的热爱。这种文化教育功能不仅促进了学生艺术素养的提升，还使他们在多元文化的背景下更加坚定自己的文化根基和文化认同感^[4]。

三、美育与音乐教育的理论联系

当我们探究美育与音乐教育的内在联系时，不难发现它

们都以美的感知和创造为基石，为学生搭建起一座通向内心世界的桥梁。它们之间不仅存在着表面的联系，更在深层次上展现出了令人瞩目的内在一致性。

美育与音乐教育在培养学生审美能力、情感素养和创新能力方面具有高度一致性，二者目标相互契合、相辅相成。美育作为一门综合性教育形式，旨在通过艺术的多维展现，帮助学生发展审美情感、增强情感共鸣，并激发创新思维。音乐教育则通过音乐这一独特的艺术媒介，具体实施这一教育目标。比如，在音乐课堂上，当教师引导学生欣赏贝多芬的《命运交响曲》时，学生不仅会被音乐的结构和旋律所打动，更能从中感受到贝多芬与命运抗争的深刻情感。学生在欣赏音乐的同时，实际上也在进行一次美育的实践体验。音乐不仅让学生感知到艺术的美，更让他们在情感和思维上得到深刻的启迪。

音乐教育在美育的实践中，凭借其独特的媒介性和情感感染力，扮演着无可替代的角色。与其他艺术形式相比，音乐以其直接的声音体验和情感传达方式，能够迅速触动学生的内心世界，引发强烈的情感共鸣。音乐通过旋律、节奏和声等元素，传递出丰富的情感内涵，能够帮助学生更深刻地理解美的多层次含义，激发他们内心的情感波动，提升其情感认知与审美修养。

四、高校美育与音乐教育互通互融

在高校教育结构里，艺术教育和音乐教育的相互融合背后，展现出了多元化的紧凑联系和协调发展的趋势。

就课程构建方面来讲，高校需打造一个综合课程架构。如设立“音乐及其审美文化”这门课，对音乐创作在多元文化美学背景中进行深入解读。授课时对西洋浪漫派曲风进行解析，鼓励学生去发掘其与同期社会理念、文艺风格之间的联系。此举旨在拓展学生在音乐领域的审美境界，加深他们对包罗万象的文化之美的领悟，在传授音乐艺术知识的同时，实践美学教育的综合性发展。

在教育手法方面，鼓励将情景教学与实践体验教育相结合进行。在音乐鉴赏的教学活动里，运用诸如虚拟现实此类技术，营造与音乐创作匹配的史实背景或情绪感染，比如重现巴洛克时期的宫廷音乐会来品鉴巴赫的曲目。在此环境中，学子们能够全面地体验音乐之美，从而加深他们对美的感受，并锻炼出敏感的美学感知力，这便是美学教育与音乐教学在实际操作中深刻融合的展现。

在师资队伍建设上，高校需致力于培养具备跨学科能力的教师团体。音乐导师须要参与美术教育的专业训练，以增长审美修养和多学科的授课技巧。课堂教学中，导师们能从艺术教育的视角出发，激发学生在音乐创作和演出方面的积极性，促进学生将自身的审美理念与音乐实践紧密结合，通过音乐成果展现学生的审美风采，突出这种融合对于培育人

才的重大意义。

在学校文化发展过程中，开展不同类型音乐审美教育活动。比如在学校的音乐节中，可以安排一个“音乐与美术碰撞”的展示区，用以展出受音乐激发的美术作品，以及一些与美术风格有关的音乐作品的介绍，这有助于在校园文化环境中，促进各种艺术形态的交流与碰撞。这样不仅能为学生打造一个热情洋溢的美术音乐融合学习环境，也能从多方面提升学生的审美和人文素质，进一步推动高校教育的内涵式发展。

五、结语

美育与音乐教育的深度融合，是推动教育现代化的重要途径。通过对相关理论的梳理与实际案例的分析，我们可以清晰地看到，音乐教育在提升学生的审美能力、情感素养以及文化认同方面，发挥着不可替代的独特作用。为了更好地推动美育与音乐教育的融合，我们应深入挖掘二者的内在联系和独特价值，不断完善美育理论与音乐教学的协同研究。特别是在面对城乡差异和多元文化背景的现实挑战时，探索适应不同地区特点和教育需求的美育实践模式显得尤为重要。通过制定更加普适性且具有针对性的教育策略，我们可

以全面提升学生的综合素质，培养出具有人文精神、创新能力和国际视野的全面型人才，为推动社会的可持续发展与文化繁荣贡献力量。

[参考文献]

[1]李钰.中学教育中的音乐美育课程设计研究[D].闽南师范高校,2023.

[2]马莉.高校音乐教学与美育教育融合的实践研究[J].沈阳高校学报(社会科学版),2023(04):101-107.

[3]潘欣杭,张东方.音美交融 提升素养——浅谈核心素养下高校音乐教育与美育的融合探究[J].音乐生活,2021(03):65-67.

[4]匡勇胜,刘怡琦.普通高校美育工作中的音乐教育实施对策研究[J].中国高校教学,2018(08).

作者简介：

吴春薇，1980年，女，汉族，吉林大学艺术学院，吉林长春，副教授，研究方向：美育、音乐教育与教学

基金项目：

教育部产学研合作协同育人项目（231104092271402）
吉林省教育科学“十四五”规划重点课题（ZD22050）