

欢迎按以下格式引用:赵晖. 高校音乐美育的内涵:价值、问题与路径——基于实证调查的分析[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2025, 48(2): 119-124.

高校音乐美育的内涵:价值、问题与路径

——基于实证调查的分析

赵晖

(湖北幼儿师范高等专科学校 音乐与舞蹈学院, 湖北 武汉 430223)

摘要:音乐美育是教育的一种形式,其核心在于通过欣赏、表现和创造音乐等审美活动引导学生体验、理解和热爱音乐之美及其所蕴含的丰富情感。对高校音乐美育实施情况进行问卷调查,发现当前高校音乐美育存在高校重视不够,学生认识不足,尚未与相关课程形成思政育人合力等问题。强化高校音乐美育,亟须推进以审美教育为核心,以情操培养为目标的系统性变革:优化高校音乐美育课程设置;建立音乐理论与音乐实践教育融合发展机制;加强师资队伍建设,提升音乐教师育人能力和专业素养;强化音乐美育实施保障体系。

关键词:音乐美育;价值内涵;突出问题;推进路径

分类号:G64 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-1395(2025)02-0119-06

一、问题的提出

美育是落实立德树人根本任务的重要途径,在培养社会主义建设者和接班人的过程中发挥着不可替代的作用。习近平总书记高度重视美育工作,多次强调要全面加强和改进学校美育工作。音乐美育在高校美育工作中具有重要价值,其以音乐为载体,通过高质量课程设计和实践活动,提升学生审美能力、人文素养和创造力,实现“以美育人、以美化人、以美培元”的教育目标^[1],是夯实新时代美育建设,提升高校人才培养质量的重要载体和形式。当前国内外相关研究对何为高校美育,高校音乐美育的价值,以及高校音乐美育实施现状等进行了探讨。研究认为,高校音乐美育实践课程是课程思政的重要组成部分^[1],是实现对学生的心理情感教育^[2],培养学生音乐欣赏能力、艺术鉴赏能力和审美情趣的重要教育活动^[3],并对高校有效开展音乐美育面临的

固有的课程模式和国家顶层设计不匹配,美育评价指标构建和专业师资缺乏^[4],以及教学方法难以促成有效教学^[5]等现实困境及突破路径进行了探讨。但总体来看,已有研究虽已取得系列成果,但存在研究失焦,特别是对高校音乐美育的价值内涵、实践中的突出问题以及推进路径等缺乏理论分析和实证研究。本文拟在清晰界定高校音乐美育的内涵和价值的基础上,基于高校音乐美育实施情况问卷调查,对高校音乐美育的巨大价值、实施中的突出问题及可能路径进行系统分析,以期为促进高校音乐美育发展提供借鉴。

二、高校音乐美育的内涵和价值

(一)高校音乐美育的内涵界定

音乐美育是一种以音乐为媒介,通过有目的、有计划、有组织的教育活动,通过系统的课程设计、实践活动和文化浸润对学生进行全面审美教育的核心

收稿日期:2024-11-22

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“高校音乐教育与美育成人的实践逻辑研究”(22YJA880090)

作者简介:赵晖(1979-),女,湖北钟祥人,副教授,主要从事音乐教育研究。

素养教育。为构建涵盖德智体美劳的全方位人才培养体系,我们必须满足大学生对音乐美育资源的需求,弘扬中华民族的优秀精神,加强艺术美育,营造浓厚的艺术氛围。

高校音乐美育是美育的一种,对其内涵的深入理解要回到何为美育本身。关于美育,康德曾提出“无目的的合目的性”,突出美育的纯粹性。之后,德国美学家、诗人席勒(Friedrich Schiller)在18世纪末首次明确提出美育,并将其界定为人性的自由解放与发展,使自然与人、感性与理性由对立走向统一。在我国,蔡元培首次提出美育概念,并认为其核心为情感教育、精神教育,具有突出的救国救民、社会教化的民族特色。^[6]《教育大辞典》中指出美育即“审美教育”,亦即使学生掌握审美基础知识,形成一定的审美能力,培养正确的审美观点,美化其心灵、行为、语言、体态,提高道德与智慧水平的教育。^{[7](P62)}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》,指出美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。^[8]而美育内容则包括自然美、社会美、艺术美。其中,音乐是重要的艺术形式,音乐美育是美育的重要组成部分与表现形式。

关于音乐美育,郭玉红认为音乐美育是有目的、有计划、有组织地通过音乐艺术的内容,按照音乐美的规律进行音乐审美教育,以促进人的素质全面、自由、和谐发展的教育活动。^[9]古今中外,关于音乐美育的内涵认知基本包括本体论与价值论两种观点。就其本体而言,音乐美育以审美自由为哲学基础,以情感与理性融合为教育目标,以文化传承与创新为价值导向,是专门的艺术教育。就其性质而言,音乐美育是以音乐为媒介,通过音乐艺术的审美体验和实践活动,培养个体审美情感、审美能力以及人格修养的一种教育形式。随着时代的发展,美育的世界观逐步扩大,音乐美育具有突出的社会价值,并展现出新的时代内涵,即以音乐为媒介,在科技、文化、心理、生态等多重语境中,完善个体品格,提高创新能力,激发文化自信,实现个体生命意义与社会价值的共同生长。

因此,高校音乐美育本质上是音乐教育与美育理念的深度融合,其以艺术为载体,提升学生的审美判断力和创造力,塑造学生情感与人格,提升学生综

合文化素养,进而促进学生全面发展。

(二)高校音乐美育的特点

作为德智体美劳五育发展的有机组成部分,高校音乐美育是美育体系的重要组成部分,但其独特的内涵决定了高校音乐美育既有与其他教育形式相同之处,又有区别于其他知识性教育的发展特点,既有音乐艺术的独特性,又融合了教育目标与育人规律,其特点体现在三个方面。

1. 以审美为核心的超功利性

音乐美育相较于其他实用教育,首先强调通过音乐体验本身实现精神升华、人格完善与审美自由。其中更多蕴含着一种间接的功利价值,这种间接功利并非指物质利益,也非直接或单一的功利,而是一种精神层面的、间接的、综合的功利。其间充满了自由与发散性,在大教育观的影响下,学生通过欣赏音乐,虽然不能直接满足物质需求,却能获得巨大的精神享受和情感愉悦,满足人类追求美的内在需求,从而在多方面受益,符合康德的“无目的的合目的性”。

2. 强调情感教育和价值观塑造

音乐美育的本质是通过审美活动激发情感共鸣,进而塑造健全人格。音乐作为非语义性艺术,可以唤醒听众的情感投射,能够直接作用于人的情感中枢。这种感性体验是其他学科难以替代的,它促使学生在审美过程中建立对美的敏感性与判断力。同时,音乐美育强调“感知-内化-表达”的闭环,它通过旋律、节奏等手段塑造听觉形象,感知音乐的律动,进而通过分析曲式结构与创作背景,理解音乐中所要表达的诗意与情怀,最终通过演奏或创作表达个人感悟。这一过程不仅提升审美能力,还促进情感表达与自我认知的深化。因此,音乐美育的情感教育价值具有不可替代性。

3. 突出实践导向和沉浸式参与

音乐美育是实践性的教育。音乐美育不同于智慧性教育与显性教育,而是一种非知识性教育与隐性教育,依赖环境以及个体的经验与直觉。^[10]音乐技能的掌握(如乐器演奏、作曲)需要身体与思维的协同参与,这种实践性训练能够强化手脑协调能力与专注力。高校音乐美育中包括演唱、演奏、创作等多种实践环节。只有在实践中,才能更好地理解音乐理论,才能更好地进行音乐创作与创新,通过不断地“创作-反思-迭代”的循环,提高学生感悟美、创造美的能力。

(三)高校音乐美育的意义和价值

音乐的美育作用早已受到广泛重视。《论语·

泰伯》指出,一个人的修养“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调音乐是人类最高的修养,只有通过音乐教育,才能最终完善高尚的人格。在高校中,音乐教学是实施美育的重要手段之一,具有独特的功能。乐曲的旋律美、歌词的语言美、音响的意境美以及表演的形态美,凭借其形象性、感染性和愉悦性,不仅能实现艺术和文化的传承,有效激发学生的审美感知力与创造力,更能通过情感共鸣与价值渗透,培养其健全的审美心理结构和人文素养。这种多维度的美育效应,使音乐教育成为落实立德树人根本任务的重要途径。

1. 高校音乐美育的个体意义和价值

美育为个体发展奠定健康、和谐、优雅的身心基础,帮助实现个体生命与人格的完整。^{[11](P175)} 音乐美育作为美育的重要表现形式之一,以音乐为媒介,以审美为核心,培养大学生正确的审美情趣和审美感知、审美创造、审美想象的能力。一是帮助学生健全人格,实现情感升华。优秀的音乐作品能够充分调动欣赏者根据自身心理结构进行再创造的积极想象力,激发灵感思维,在优秀音乐教学的启迪下,助力学生塑造完整人格,提高个体人文素养和综合素质。二是培养学生的文化身份认同。音乐作为文化传播的载体,通过多种多样的形式对学生进行文化身份认同教育。比如,形式多样的传统音乐教育有助于强化大学生民族文化自觉,而全球音乐视野则有助于培养学生的跨文化理解力。

2. 高校音乐美育的本体价值

音乐教育本质是一种审美教育。音乐美育的本体价值,指向其作为艺术教育形态的内在自足性——音乐本身作为人类精神活动的独特形式,不依赖外部功利目的而存在的根本意义。一方面,音乐美育具有其独立地位与价值。这种价值体现为对审美自由的追求、感性能力的激活以及对生命存在本质的揭示,它是内在的、自给自足的。雷默认为音乐教育首先应该是“音乐的教育”,关注对音乐本身的非概念性的认知^[12],关注在音乐本身当中获得的独一无二的情感体验。这时,音乐超越任何语义性语言而构成自身的意义系统,形成独特的意义传递范式,而不作为任何其他事物的附庸。另一方面,音乐美育推动传统美育持续发展。音乐美育以教育为形式,通过传播优秀音乐作品,持续传承和弘扬美的事物,更新美的认知范式,进而推动传统美育的现代转型,使艺术持续保持发展生命力。因此,推进高校美育有助于打破“五育割裂”,推动融合育人。

3. 高校音乐美育的社会价值

音乐美育是推动社会文明建设的重要力量。在促进个体全面发展之外,音乐教育还具有突出的实用性,发挥其社会教化的非本体价值。一方面,通过音乐美育提升社会整体的文化素养与审美趣味。音乐教育帮助学生理解音乐,树立正确的音乐美育价值观,从而提高自身的鉴别能力,自觉抵制粗制滥造和情调低下的音乐作品,积极接触优秀的、民族的和高雅的音乐,拓宽审美视野,提高审美能力,进而提高整个社会的审美趣味。另一方面,通过音乐美育助推社会文明建设。在我国,美育诞生即对国家建设与社会教化发挥重大作用,在经济、文化、科技快速发展的当下,音乐美育的社会价值愈发凸显,成为社会和谐、人类发展的重要要素。音乐作为一种文化载体,承载着丰富的历史与文化内涵,美育作为重要的教育形式,与社会发展相融共生。在优秀音乐作品的熏陶下,个体知情意行合一,树立“大美育”观,逐步孕育人文素养和科技素养,提升自豪感和自信心,助力社会文明建设。

三、高校音乐美育分析调查的方法与内容

(一) 问卷设计

为了深入了解受访者对大学美育课程的认知、艺术兴趣的偏好及其对美育课程设置的意见,基于改进音乐美育问题的实践逻辑,根据音乐美育本身的特点,确保调查数据尽可能客观、准确,我们首先设计网络调查问卷,涉及“大学美育课程包括哪些”“什么叫音乐教育”“你喜欢音乐吗”“音乐美育的作用有哪些”“你喜欢音乐或者不喜欢音乐的原因是什么”“你喜欢或者不喜欢美术的原因是什么”“你喜欢或者不喜欢戏剧的原因是什么”“你喜欢或者不喜欢舞蹈的原因是什么”“你喜欢或者不喜欢影视的原因是什么”“你认为大学应开音乐美育课程吗”“你认为大学应开哪些音乐美育课程”等 11 个问题。

本次调查问卷题项共分为三部分。第一部分(第 1~4 题)主要评估受访者对美育课程及音乐教育的认知。第 1 题询问受访者对大学美育课程内容的了解;第 2 题考察受访者是否了解音乐教育的概念;第 3 题了解受访者是否喜欢音乐,评估其兴趣倾向;第 4 题探讨受访者对音乐美育作用的想法。第二部分(第 5~9 题)着重了解受访者对不同艺术形式的偏好,涵盖音乐、美术、戏剧、舞蹈和影视,并要求受访者阐述其偏好或不偏好的原因。第三部分(第 10、11 题)则集中在受访者对大学美育课程设置

的意见上,第 10 题询问受访者是否支持开设音乐美育课程,第 11 题要求受访者提出具体课程建议。

(二)样本分布与数据收集

根据问卷设计,本研究采取分层随机抽样(Stratified Random Sampling)方法,以湖北省为主要研究区域,结合高校层次和学生年级进行分层抽样。调查对象为普通高校非音乐专业 1~4 年级在校大学生和研究生,最终获取有效样本 231 份。具体步骤为:(1)按照高校的层次进行分层,包括原“211 工程”建设高校、省内重点本科高校和普通本科高校。在湖北省内分别抽取了 2 所部属高校,4 所省属地方高校作为问卷调查高校;(2)在上述高校内进一步按照年级进行分层,力求覆盖从大一到大四的本科生,以确保不同年级的学生均有代表参与调查;(3)最后,为进一步增强样本的地区和层次多样性,在已有问卷调查高校的基础上,抽取了 1 所位于北部地区的重点本科高校(燕山大学)纳入问卷调查范围;此外,研究还增加了研究生和已毕业本科生的样本作为本科在校生的视角补充。

以上调查反馈均为有效数据信息,这些数据基本上能反映普通高校非音乐专业的音乐美育状况,包括普通高校音乐教育普遍存在的问题以及学生的要求。通过对普通高校音乐教育的现状进行调查,在科学统计数据的基础上,深入分析研究,为今后普通高校非音乐专业美育培养目标的确立、课程改革、教学内容的完善、师资队伍建设等多方面提供参考。

四、高校音乐美育的调查结果与问题分析

(一)高校音乐美育的总现状

从问卷结果可以看出,尽管为非艺术类学生提供音乐美育的机会不多,但大多数学生对音乐美育表现出高度兴趣和认同。在调查的 7 所高校中,对非艺术类学生全面开设音乐课的只有 1 所,采取限选、自选音乐教育的 1 所。开设音乐教育的学校,周学时一般为 2 学时。开设的课程多以音乐欣赏为主。调查数据显示,在“你喜欢音乐吗”的调查中,有 97.4% 的学生填写“喜欢”;有 63.6% 的学生知道“什么叫音乐教育”;在“你认为大学应不应该开音乐美育课程”的调查中,有 71.99% 学生认为应该开设。

此外,音乐美育课程对学生的艺术素养和审美能力有显著的促进作用。开设了音乐美育课程的学校,传统的教学模式对音乐美育课程的知识传递展现出显著成效,非音乐专业学生能够通过课堂学习有效获取音乐理论与实践知识,并内化吸收。部分

学生在选修此类课程之前,音乐知识储备较为有限,学习动机亦处于较低水平。然而,经过系统化的课程学习,学生的音乐审美感知能力显著提升,其学习兴趣与自主学习意愿得到有效激发。

在“音乐美育的作用有哪些”的选项中,有 99.1% 学生认为能“培养审美感知能力”,有 88.3% 的学生认为能“培养审美创造能力”,有 89.6% 的学生认为能“培养审美表现能力”,84.4% 认为能“培养审美适应能力”。

(二)高校音乐美育调查的问题分析

1. 对于音乐美育不够重视

在被调查的 7 所高校中,仅 1 所面向非艺术类专业学生全面开设音乐课程,另有 1 所采取限选或自选的音乐教育模式,其他 5 所学校非艺术专业的学生并未能接受系统的音乐审美教育。调查显示,6.4% 的学生对“大学音乐美育”的概念认知不足,且在“大学音乐美育的作用”等相关问题中,88.3% 的学生选择了错误选项。这一现象反映出高校在音乐美育课程设置和教学实践中的系统性不足,表明当前高校对音乐审美教育的重视程度亟待提高。

2. 高校学生音乐审美教育的视野不够开阔

调查显示,学生对于“大学美育课程包括哪些内容”并不了解,有 67% 的学生填写错误的选项“体育”;此外,对于“你喜欢音乐或者不喜欢音乐的原因”问题中,仅有 19.6% 的学生填写“喜欢音乐”词语,大多数学生或填写不正确或填写“不喜欢”。学生对音乐审美教育的理解存在片面性,往往将其简单化为音乐课或者仅放在“唱歌”这一技能上,这可能是长期对音乐审美教育重视程度不够所致。

进一步分析图 1 发现,“放松”“心情”“愉悦”和“情绪”等词语反映了音乐审美教育的核心功能。音乐审美教育的价值远不止于技能的传授,更在于通过音乐提升学生的审美体验,塑造“全人”人格,促进情感和道德的全面发展。

3. 音乐美育师资缺乏

在音乐美育的实践中,教师扮演着不可或缺的角色,其专业素质和教学能力直接影响着教育质量和学生的学习效果。然而,对 7 所受调查学校的调研显示:一方面,这些学校均未配备专职的音乐美育教师,也缺乏有针对性的教学计划;另一方面,教学内容、方法和手段的选择往往较为随意,缺乏系统性和科学性。此外,现有从事音乐美育的教师在专业素质和教学能力上亟待提升。值得注意的是,结合图 2 分析发现,“应该”“应当”“当然”“必要”等在词云中

占据中心位置,说明学生对于音乐美育课程的需求非常强烈。由此可见,提升师资力量,制订更科学的课程计划,对于推动音乐美育的发展显得尤为重要。

图 1 学生对音乐的态度及其原因的关键词词云

图2 学生对大学开设音乐美育课程态度的词云

4. 音乐美育的课程不明确

大多数学生对于音乐美育课程的认知存在系统性和科学性不足,尤其在课程内容和具体课程设置方面。词云分析显示,“音乐”这一选项的响应较为集中,但其他课程类别如“音乐课”“美育”“艺术”以及“文化”“清晰”等相关的选项出现频率较低,见图3,反映出学生对于音乐美育课程的具体内容和形式缺乏明确认识。造成这一现象的可能原因,一是目前开设音乐美育课程的高校数量较少,二是该类课程未能在学生中普及,导致学生在选择时产生困惑。

五、有效推进高校音乐美育的可能路径

从高校音乐美育的价值意蕴和实施现状看,当前高校音乐美育存在高校重视不够,学生认识不足,尚未与相关课程形成思政育人合力等问题。强化高

校音乐美育,亟须推进以审美教育为核心,以情操培养为目标的系统性变革。

图3 学生对大学音乐美育课程设置建议的关键词词云

(一)优化高校音乐美育课程设置

高校应充分认识到,音乐美育不仅是一场审美意识的变革,是情操陶冶和思维能力开发的重要途径,更是育人的重要载体和实践方式,对于培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人具有重要价值和意义。音乐美育能够深刻影响大学生的审美观念,提升他们的情感素养,并激发他们的创新思维。一是要开足开好音乐美育课程,让学生通过“一生一艺”课程,系统掌握音乐教育的基础理论与方法,运用所学知识分析、解决实际问题,从而具有较高的觉悟和理论素养、坚定的信念和科学的世界观、人生观、价值观。二是进一步优化课程设计,结合学生认知特点全面优化音乐课程。高度重视课程育人功能,在课程中融入传统文化和国际音乐元素,拓宽学生的文化视野。三是增加实践课程环节和内容,通过音乐会、合唱团、乐队等多种实践形式,提升学生教育获得感。

（二）建立音乐理论与音乐实践教育融合发展机制

音乐理论源于人类的生产实践活动,而音乐实践则是推动音乐理论发展的源泉和动力,同时也是音乐理论发展的最终目的和归宿。应当改变音乐理论和实践教育脱节问题,强化音乐美育育人功能。一是加强音乐实践活动组织。高校可以设立专门的音乐教育机构,配备专业人员,从顶层设计上强化音乐实践活动的领导、统筹、组织和协调能力。这将改变目前以学生自发为主、学校组织为辅的现状,形成以学校为主导、院系协同、学生参与的音乐实践新格局。二是丰富音乐实践活动组织形式。学校层面应

常态化组织年度迎新季、毕业季、重大节日和纪念日等各类大型综合性音乐演出和品牌赛事,以扩大活动的覆盖面,形成广度、深度和规模。同时,院系可以以学校的大型活动为引导,组织区域性和小型化的音乐学习、交流、表演和比赛等活动,促进互动,营造良好的氛围。此外,还应组织校际音乐实践交流,邀请专业音乐工作者和艺术家来校进行展演、指导和互动,同时积极参与校外各级各类比赛,形成合力,提升音乐实践的整体水平。

(三)加强师资队伍建设,提升音乐教师育人能力和专业素养

音乐教师是美的使者,能够无声地将美的种子植入学生的心田,使其受到美的感染和培养。高校应高度重视高素质音乐教师队伍建设,采取积极措施,培养具备“四力”的高水平音乐教师。一是强化音乐教师专业能力,特别是音乐理论与技能相结合的能力,提升教学内容的前沿性和专业性。要注重拓展音乐教学和多学科知识的衔接整合,进一步提升音乐教育教学的深度和广度。二是提升音乐教师教学能力,尤其是教学方法创新能力、课程设计能力和信息技术应用能力。三是强化音乐教师个性化育人能力,关注学生个性化发展,注重个性化教育和价值观引导。四是提升音乐教师教学科研能力,鼓励音乐教师积极参与音乐教育领域教学科研活动,提升学术水平,将研究成果应用于教学实践。

(四)强化音乐美育实施保障体系

健全音乐美育课程体系和教师队伍建设,离不开强有力的实施保障体系。应当从政策支持、资源投入、评价机制等方面多方施策,逐步形成完善音乐美育的合力。一是要强化政策支持与制度保障。教育主管部门和高校应制定专项政策支持音乐美育,

明确经费保障体系、课程建设体系,探索将音乐教育纳入高校教育教学评估体系。二是优化评价和激励机制,应当单独建立美育师资多元化评价体系,将教师考核评价重点从关注学生的音乐技能,迁移到注重审美能力、创造力和团队合作精神。三是建立家庭、学校和社会协同育人机制,强化校园美育中的家庭和社会参与度,通过高雅艺术进校园等活动,营造良好的音乐教育氛围。

参考文献:

[1]张震. 课程思政语境下高校音乐美育创新实践路径探索[J]. 当代音乐, 2022(3).

[2]肖珺. 课程思政视域下的高校音乐美育创新实践[J]. 中国高校科技, 2023(10).

[3]王欢. 美育视域下高校音乐审美教育的价值与实施——评《美育中的音乐教育与审美研究》[J]. 高教探索, 2024(2).

[4]王萌. 高校美育的逻辑起点、现实困境及突破路径[J]. 国家教育行政学院学报, 2020(12).

[5]王涓, 赵晓彤. 美育浸润视域下音乐教学的现实困境与纾解路径[J]. 中国音乐教育, 2024(9).

[6]代百生. “音乐美育”的内涵与实质[J]. 美育学刊, 2012(4).

[7]顾明远. 教育大辞典[M]. 上海: 上海教育出版社, 1990.

[8]中共中央办公厅 国务院办公厅. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202010/t20201015_494794.html.

[9]郭玉红. 音乐美育对促进社会和谐发展的影响[J]. 河北师范大学学报(教育科学版), 2010(8).

[10]刘静涵. 美育关乎人文教养——与南京大学周宪教授的访谈[J]. 中国文艺评论, 2025(1).

[11]刘铁芳. 追寻生命的整全: 个体成人的教育哲学阐释[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017.

[12]刘莉. 从贝内特·雷默的视角看音乐教育的本质[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演), 2015(3).

责任编辑 强 琛 E-mail: qiangchen42@163.com