

# 音乐美育在高校校园文化建设中的作用

## The Role of Music Aesthetic Education in the Construction of College Campus Culture

王柳

Liu Wang

河北环境工程学院 中国·河北 秦皇岛 066000

Hebei University of Environmental Engineering, Qinhuangdao, Hebei, 066000, China

**摘要:** 高校作为国家人才培养的重点基地,其校园文化的构建和健康发展对于丰富学生学习生活内容、更好地培养学生的个人兴趣爱好、提升学生个人文化修养和价值观具有重要意义。素质教育理念的全面推行使高校校园文化建设有了更多扩展的空间,作为最主要的构建方式之一,良好的音乐美育在陶冶学生情操、丰富学生情感、增强学生审美意识、健全学生人格、实现学生全面发展等方面起着重要作用。论文通过对音乐美育在高校校园文化建设中的重要作用、当前存在的问题,探讨如何采取有效措施或途径促进音乐美育通过具体的教学活动在高校校园文化建设发挥作用,从而全面、健康地促进高校校园文化建设。

**Abstract:** As the key base of national talent training, the construction and healthy development of campus culture are of great significance to enrich students' learning and life content, better cultivate students' personal interests and hobbies, and improve students' personal cultural cultivation and values. The comprehensive implementation of the concept of quality education provides more space for the construction of campus culture in colleges and universities. As one of the main ways of construction, good music aesthetic education plays an important role in cultivating students' sentiment, enriching students' emotions, enhancing students' aesthetic awareness, improving students' personality and realizing the all-round development of students. This paper discusses how to take effective measures or ways to promote music aesthetic education to play a role in the construction of campus culture through specific teaching activities, so as to comprehensively and healthily promote the construction of campus culture.

**关键词:** 高校; 音乐美育; 校园文化建设; 作用

**Keywords:** universities; music aesthetic education; campus culture construction; role

**DOI:** 10.12346/sde.v3i6.3819

### 1 引言

作为国家人才培养基地的高校,其教育覆盖除了学生必须掌握的专业基础知识和相关的科学文化知识外,还需要在素质教育上实现全面发展,其中美育对于提高学生素质修养具有重要意义。人们通过一系列培养而形成的认识美、感受美、欣赏美、体验美和创造美的能力的过程就是美育,也称美感教育,它的最终目的就是使人们具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。而校园文化则是较为抽象的概念,它具体指大学内部一切活动及活动方式

的总和,这些活动由大学人创建并融汇在高校历史发展的过程中,进而逐渐形成一种共同的价值观念、道德规范和行为准则,能体现整个高校校园和师生的精神面貌和科学人文素养的一种文化。综合“美育”和“高校校园文化”两个概念,音乐作为一种将旋律和诗词完美结合的文化载体,音乐美育教育对于提高学生音乐审美能力、陶冶学生情操、塑造学生人格等起着重要作用。因此,将音乐美育纳入高校校园文化建设当中是必不可少的一项内容,通过在高校校园文化建设中以音乐美育来提高学生的综合素质,

【作者简介】王柳(1987-),女,中国河北秦皇岛人,本科,研究实习员,从事大学美育教育研究。

从而促进高校校园文化建设不断良性发展。

## 2 音乐美育在高校校园文化建设中的重要作用

### 2.1 促进音乐文化的传承

音乐以多样的表达形式如声乐、器乐、戏剧等和丰富的艺术内容在漫长的人类发展史过程中逐渐形成一种特殊的社会文化和意识形态文化。它通过与审美价值观下的哲学文化相结合、相渗透,以丰富多彩的艺术形式和内容不断滋养着人类的精神文明和情感世界。它是人类文化的一部分,应作为文化来传授。而高校中学生是文化传播的主体,因此也是适合音乐文化传承传播的“土壤”和“工厂”。

一方面,音乐教育可以提高学生的审美能力,从而更好地塑造学生高尚的审美情操和良好的文化素养。音乐形式和内容的丰富多样在调节学生情绪上起着积极作用,激昂向上的音乐作品如交响乐、音乐剧等可以更加激发学生积极正面的情绪,而对于学生的低落消极情绪舒缓、轻松的音乐作品则起到调节舒缓的作用。通过聆听音乐,学生的情绪和精神世界得以调整和更加充实。

另一方面,音乐具有丰富的文化历史和内容,可以充实学生的知识储备,使学生的文化素养得以提高。音乐在人类文化历史当中具有重要地位,其多种流派、风格、作品等形成浩瀚的音乐文化知识海洋,学生通过音乐美育可以更加深入了解和掌握关于音乐文化知识,在丰富自身知识底蕴基础上还通过音乐的鉴赏,更深入理解人类自身的共同情感和思想,从而提高自身的文化素养和情操,也为做好音乐文化传承打下坚实基础<sup>[1]</sup>。

### 2.2 丰富学生娱乐生活,发挥积极导向作用

随着大数据信息时代的到来,高校学生的学习生活模式打破了以往的传统方式,互联网休闲娱乐占据了高校学生大部分的课余时间。同时,加上社会进步和开放,各种思潮也冲击着高校学生群体,高校学生在自由思潮的冲击下,世界观、价值观和人生观等容易产生不良影响。因此,通过对学生实行音乐美育教育,有利于培养学生审美情操和对音乐文化学习的兴趣,在充分感受音乐文化魅力后能有充分利用课余时间学习有关音乐文化方面的意识,从而起到一个积极向上的导向作用。蔡元培先生提出“以美育代替宗教”的教育理念,主要是音乐教育作为美育的主要载体,在辅佐道德进步上具有明显的教育功能。在高校校园文化建设中,校园歌曲是一个最常见的文化表现形式,其以朴实、真挚的词对校园生活、情感做了非常形象、真实的描述,配以纯真、优美的旋律,在学生群体中非常容易引起情感共鸣并加以传唱。

经典的《同桌的你》《白桦林》《光阴的故事》《睡在我上铺的兄弟》等都是多年来高校艺术文化最常见的表现作品,在引起高校学生情感共鸣和价值取向上发挥着不可替代的作用。此外,高校校园每年举办的十大校园歌手比赛、以爱国主义为主题的合唱比赛或以中国传统节日为主题的清明、端午、中秋、重阳等歌唱比赛活动中,各种音乐作品在全校师生共同参与下得以生动表现。一方面,这些大型音乐比赛锻炼了学生的艺术表现能力,也培养了大学生对音乐的领悟性;另一方面,通过大型集体音乐活动,也培养了大学生的团体合作精神。

通过音乐教育这个文化载体,学生在情感、情操、价值观等建立和培养上走向一个积极向上的方向,同时也使校园文化建设更趋向于奋发向上的道路。此外,高校中不同的音乐社团、音乐讲座、音乐类的选修课等既有阳春白雪的高雅也涵盖了下里巴人的通俗共赏,得到受到广大学生的青睐和追捧,丰富了学生的精神世界,也刺激了学生对音乐的不断追求<sup>[2]</sup>。

### 2.3 拓宽学生思维 and 创新能力,促进校园文化更高品位发展

音乐美育可以刺激学生的生理和心理,在刺激的过程中使学生产生积极的情感体验和情感技艺。音乐美育通过审美教育充分调动学生的发散思维、抽象思维和形象思维,通过学生想象力和学习潜力的刺激开发,学生的创新能力得到进一步培养。爱因斯坦认为:“想象力比知识更重要。”一般来说,想象力丰富的人同时具有较强的创造力。当前中国高校音乐教育还处于一般普及水平,尚未达到高度快速普及阶段,部分高校思想观念还相对落后,并没有重视音乐美育在高校校园文化建设中的积极重要作用。这样疏于重点开发音乐美育教育,容易导致学生综合素质发展不够均衡,学生对音乐文化知识的储备偏于贫乏,特别是理工科类院校学生,音乐美育的缺位使部分大学生对美的认识相对肤浅,想象力和创新能力空间相对狭窄。音乐美育通过引导学生对音乐作品欣赏、联想、想象,并结合自身的生活经历,加深对音乐作品的认识和理解,促进学生形象、想象、联想能力和创新能力,使大学生在人格健全、品格高尚、情操陶冶、素质全面提高上有更大的提升空间。因此,音乐美育在高校校园文化建设中为学生提供了一个自我展示、自我锻炼、自我提高的平台和空间,不同形式的音乐美育活动如合唱团、流行乐乐队、摇滚乐队、音乐剧或歌剧、交响乐音乐会及各种音乐社团等,都能不同程度的释放大学生对音乐的爱好和兴趣,将大学生的艺术品位导入文明、健康和雅俗共赏、兼容并

蓄的层次上,使学生的想象力、创新力和综合素养得以激发,使高校在审美教育与活动中不断迸发出火花,从而为高校的校园文化不断注入新的活力<sup>[3]</sup>。

### 3 音乐美育在中国高校校园文化建设中存在问题分析

#### 3.1 相关部门和高校管理层没有重视音乐美育在高校校园文化建设中的作用

虽然高校音乐教育开展了多年,但将音乐作为一门学科并确立其相应地位、给予相应的人力、物力、财力等各方面的支持和重视程度并不高,很多高校只是将音乐作为一门副科或者选修课,并没有在教学实施方案上给予相应的重视程度和优化安排。相关部门和高校管理层对音乐美育的关注度相对较低,特别是对于音乐教育的师资、教学经费等投入上很薄弱,在教学场地如琴房、演奏厅、表演厅等、教学器材、乐器等硬件设施上没有足够投入,甚至和在校学生人数基数没有形成相匹配的配比,更不用说在教学实践中能实现统一,均匀分布,使全部学生能够接触当堂实践训练,实体感受音乐魅力,从而也影响学生接受音乐美育的教学效果。

#### 3.2 高校大学生音乐素养参差不齐

由于之前中国义务教育阶段很长一段时间都没有重视学生音乐基础知识的教育和培养,从而导致很大一部分高校大学生在音乐基础知识和技能的掌握上显得非常薄弱,因此部分大学生在大学中接触音乐美育时可能只是从感受上去体验,或者凭借本能进行审美,而对于音乐方面的基础知识则处于真空状态,对于音乐专业技能知识的教学接受起来较为吃力,也影响了音乐教学进度和质量。

#### 3.3 高校音乐美育教学内容单一滞后

目前,高校的音乐教学内容偏于单一滞后,直接影响了音乐美育教育的整体水平,主要体现在教学内容未紧密结合音乐美育教育的内容,存在脱节现象。具体主要表现在以下几点:

一是音乐美育学科划分不够科学合理,不具备大的覆盖面,不符合大学生全面发展的需求实际。有些音乐美育学科没有做到分类教学,针对学生音乐知识水平进行有针对性的教学。

二是音乐美育教学内容过于整合,比如与音乐相关的内容都杂糅在一门学科当中,如音乐、舞蹈、影视、戏剧等都杂糅在一起,导致学生对音乐知识只是蜻蜓点水的了解,无法做到精通。

三是对于当前大学生喜欢的音乐形式、音乐作品、音乐

内容、演奏方式、演唱方式等,高校音乐美育教学内容和形式都跟不上学生兴趣爱好的形式发展需求,内容和形式单一滞后,无法引起学生的学习兴趣。

#### 3.4 高校音乐美育教育模式陈旧单一

虽然目前已是大数据信息化时代,但大多高校在音乐美育教育模式上还是沿袭传统的模式,主要是以课堂教育方式为主,由教师单一讲授,学生以口传心授习得相关理论知识内容。一些音乐欣赏课,也多是采用大礼堂集中观看音乐作品,教师做统一分析、解读讲授等,既是简单的操练也是被动地学习,限制了学生的自主学习和想象能力。这种传统的音乐美育教育方式更注重教师教、学生学,考什么、练什么,学生的自主学习能力完全被抑制。此外,美育方式的单一导致理论与实践的整合,制约了音乐美育的现代化改革。校园文化建设应是多样化、兼容并蓄,各种想法、做法互相碰撞中激发出更多的激情和亮点,因此校园音乐美育在传统的课堂教学、合唱团、演唱比赛、社团等形式上还可以尝试小视频制作、直播,在保持和弘扬传统音乐文化的基础上做到紧跟时代改革变化,与时俱进。

### 4 高校音乐美育在校园文化建设中的渗透路径探析

#### 4.1 重视高校音乐教育,在高校教学中实施音乐美育

一是相关部门和高校要改变传统教育理念,提高音乐美育教育的重视程度。音乐教育在整个素质教育和艺术教育中是不可或缺的构成要素,其美育价值在培养高素质人才方面具有无可比拟的作用。因此,相关部门和高校应摒弃传统教育理念和音乐美育的肤浅认识、功利化思想,充分全面提高音乐美育教学在高校教学体系中的占比,科学合理安排音乐美育教学规划,在教学设计上把音乐美育教育提上重要日程,将音乐美育充分渗透在高校校园文化建设的全过程。

二是在师资、经费等方面给予大力扶持。高校应在音乐美育师资上积极培养和引进相关音乐教育人才,根据新形势发展需求,结合网络平台和信息技术多方面寻求教学资源、学习资源,引进具有先进理念的音乐美育教学人才,充实高校音乐教学人才储备。同时,在经费上加大投入比例。在音乐美育乐器、教学场地、教学器材等方面加大经费投入,充分考虑学生的个性化发展和音乐综合素质水平,使学生能充分发挥自己的音乐潜能,在教师教学引导和学生自主学习两相结合下让学生在音乐美育当中使自身的思想行为、道德情操、人格构建等得到有效提高<sup>[4]</sup>。



## 4.2 增加并完善音乐美育教育内容，实现音乐美育理论与实践高度结合

高校音乐美育教育内容的设置应充分尊重学生的实际需要，充分考虑全体大学生的素质全面提高和审美需求。高校在音乐学科教学上应吸纳全新的音乐教育理论，改进课程安排，推进学科建设，真正将音乐教育发展建设成独立完善的学科。

一是实现音乐学科必修课和选修课课程设置比例科学合理，增加相关课程的比重，如在完善音乐基础理论知识等必修学科设置的基础上，音乐欣赏等选修科目应更加多元化、流行化，如增加音乐流派演变、音乐家生平介绍、音乐史等内容细化。

二是在教学制度上也应进行相应的调整，如音乐美育教学教师应充分了解学生音乐审美的重要性，充分重视学生音乐能力的培养，在拓宽音乐美育教学内容的基础上，加大与学生的互动探究，充分了解学生对音乐美育课堂教学的感受和反馈意见，根据学生意见对音乐美育教学计划做进一步的调整，并做好对学生学习情况的科学合理评估，充分掌握音乐美育教学的实际效果。通过在音乐教学内容的建设和完善，高校音乐美育教学大众性和时代性可以得到更好的凸显，学生的综合因素素质和审美品位也得到有效提高。

## 4.3 打破传统教学模式，丰富与音乐美育相关的各种形式

高校音乐美育教学在课程上除了要更加注重专业性和实践性上，还需要对现有的教学模式有所突破，打破教师和学生口授心传的僵化模式，可充分利用现代多媒体设备进行教学。

首先，通过多媒体设备实现影像和声乐的同步，使学生在听觉和视觉的双重体现下，形成多向性的画面想象与情感感悟。教师通过多元化的教学素材来提高课堂气氛，调动师生互动节奏和学生学习的积极性，从而加深学生对音乐知识学习的印象。

其次，在教学模式上充分提高学生的主动性，通过音乐沙龙、音乐讲座、视频欣赏、小组讨论等多种教学模式，将课堂时间在一定程度上交由学生，教师充分发挥引导工作，从而使学生接受音乐美育教学的自主性得以提高。

最后，校园内部还应充分组建多形式、内容丰富的音乐活动，拓宽音乐美育渠道。例如，高校应组织开展更多与音乐相关的主题活动，像校园十佳歌手歌唱比赛、迎新晚会、毕业晚会、交响乐演奏会、爱国歌曲合唱比赛等，拓宽学生与其他同学互动交流的渠道和平台。一方面，可以使学生在

竞技比赛中更好地发挥自身的音乐能力和个人魅力；另一方面，在比赛中学生的音乐水平和素质修养得到进一步提高。

另外，考虑到学生的学习积极性，学校可以通过校际联合或社区合作等形式，为学生组织安多种不同的文艺汇演活动或音乐比赛活动，促使学生在技能训练中提高音乐审美能力和实践能力<sup>[5]</sup>。

## 4.4 积极营造良好的音乐美育环境

高校为加强校园文化建设应积极主动为学生营造一个良好的音乐美育环境，除了在师资、经费上加大投入，为学生引进更多的专业化音乐设备和音乐学习物质基础条件外，还可在教学资源上拓宽渠道，如紧密结合大数据信息时代背景，增加互联网教学资源的购买，让学生共享优秀的音乐和美育资源，使学生可以通过自身智能设备如手机、平板电脑等进行相关音乐学习。此外，高校还应在社会上邀请更多的专业音乐人士、音乐达人或团体进入高校为学生开展更多专业的表演活动或者专业讲座。通过专业的实践教学，学生对音乐知识的学习更加深入透彻，情操的陶冶和综合素质的提高也更加有效率。

## 4.5 组织多元化的音乐美育活动

音乐美育活动的组织是建设高校校园文化的一项重要途径，并且对于学生的综合发展有着非常重要的影响，因此学校以及教师应当要有意识地开展音乐美育活动。例如，可以在校园中成立音乐社、艺术团等来开展音乐艺术活动，一方面可以让学生的课余生活得以丰富，另一方面还有利于形成优良的校风，促使学生积极向上。不过需要注意的是，社会上存在许多不良思想，其中也不乏不健康的流行歌曲，所以要求高校在组织音乐美育活动中注意歌曲的筛选，注重传播积极向上、健康的音乐，有利于学生思想道德水平提升。除此之外，高校还可以组织校园歌手大赛、音乐欣赏讲座、乐器演奏大赛、高雅艺术进校园等活动，虽然该类活动形式再，不过均有利于学生获得更为多元化的情感体验。例如，学生在演唱《五月的鲜花》《毕业歌》等积极向上歌曲过程中，也能让其自身受到感染，并树立一个积极向上的心态，而且通过歌曲内容与演唱有利于学生爱情热情的激发；学生在合唱过程中不但能够掌握合唱技巧，感受音乐的魅力，而且还有利于学生集体主义、团结协作能力的提高，增强其凝聚力。又如，在开展音乐赏析讲座过程中不但能够有效补充教材中的音乐欣赏课，而且还能有利于学生文化生活的丰富，让学生能够更好地认识音乐流派、体裁以及乐队等，丰富学生的音乐知识架构，提升其音乐欣赏能力。

以开展贝多芬音乐欣赏讲座为例，将贝多芬的人物传记

还有代表作等介绍给学生,并将其有关音乐内容,这样能够深化学生对音乐背后内涵的理解,并有利于学生情操的陶冶、升华。在他的代表作《命运》交响曲中,其引子音型充满了动力,贝多芬将其比喻成命运的敲门声。在该首乐曲中气势磅礴、激昂,能够将人们精神世界激烈斗争以及取得灵魂自由的喜悦之情呈现出来,并且将人类精神发展的艰难历程以及打败苦难后的崇高之情解释出来。学生在学习该首交响曲时能够很好地感悟到贝多芬的生命意识以及激昂的情感,从而收获心灵的震撼以及情感的共鸣,从而实现情感的升华。

#### 4.6 注重音乐美育教育品位的提升

学生世界观、人生观以及价值观形成的关键阶段在于其大学时期,而良好的大学校园文化对于学生思想价值的形成与培养起到了重要的影响。不过因为高校属于兼收并蓄的场所,所以在校园中会出现许多不同类型价值观与思想的碰撞,如若学生意志不坚定就极易受到不良思想所影响。所以,这就要求高校以及教师能够正确引导学生,并打造一个平等、和谐与健康的校园文化,让学生能够在潜移默化中不断提升自身思想品质,促使其得以健康成长。而音乐美育作为校园文化建设的一项有效方法,高校应当要注重对其教育品位的提升,掌握正确的校园文化建设方向,从而更好地传播新时期下的中国特色社会主义思想。

首先,教师应当要在教学环节做好音乐美育知识的讲授,尤其是将音乐中所蕴含的思想、情感与政治方面的内容传递给学生。例如,在《义勇军进行曲》《国际歌》以及《游击队歌》中,蕴含着雄壮崇高之情,从而鼓舞了许多热血儿女为了国家而努力奋斗,并谱写了辉煌的历史篇章。在引导学生学习与欣赏该类作品过程中,能够通过作品中的伟大精神来感染与激发学生潜在的意志、信息以及人格力量,让学生的思想不断往作品内所呈现的深邃、丰富的情感以及崇高的思想境界相靠近,进而克服学生自己人格上的不足,让自己能够更好地和社会共处与发展。

其次,教师应当要引导学生学习品位较高的音乐,鼓励其深入思考音乐作品,进而实现其心理的进化以及情感的升华,有利于学生艺术素养的提高。例如,贝多芬的《第九交响乐》其乐谱华丽且庄严,其蕴含着人们为了获得自由而体现出来的斗争一直,而且始终相信该斗争最终必定是人们取得胜利,并从而获得团结、快乐。通过学习该首乐曲能够有利于学生团结、奋进精神品质的培养。此外,通过提升音乐美育教育品位,可以让学生不会受到低俗音乐的干扰,为学生的成长创造一个健康、优良的文化环境<sup>[6]</sup>。

## 5 结语

综上所述,高校作为国家人才培养的重点基地,需要的是培养全方面发展的素质型人才,高校学生在学好专业知识的同时需要通过音乐美育此类的艺术学科学习来提高自身能力和综合素养。高校应加强在教学课程、内容、方式等方面的调整和改革,使音乐美育得以更好的实施,并高度融合在高校校园文化建设的整个过程当中,从而实现音乐美育和高校校园文化建设的互相融合、促进,最终实现学生综合素质的全面提高和校园文化建设的健康可持续发展。

## 参考文献

- [1] 于宛冬.音乐美育在高校校园文化建设中的作用[J].长江丛刊,2019(33):18-19.
- [2] 林文聪,陈重浪.高校音乐美育在校园文化建设中的渗透路径探析[J].艺术科技,2018(7):28-29.
- [3] 梁庆东.浅谈音乐教育在高校校园文化建设中的作用[J].音乐大观,2013(21):163.
- [4] 夏朗.音乐审美教育在职业学校音乐教学中的作用[J].中国农村教育,2019(30):58.
- [5] 田洁,蒋娜.浅析学校音乐美育教学的开展原则[J].戏剧之家,2019,309(9):225.
- [6] 刘平.论音乐审美教育在中等职业学校音乐教学中的作用[J].艺术品鉴,2019(2X):185-186.