

“美育浸润行动”视域下高校艺术课堂教学的探究 ——以“经典交响乐赏析”为例

乔雪

西南民族大学, 四川 成都 610041

摘要：一直以来，“德智体美劳”全面发展被视作学生成长的终极目标，为高校教学工作开展指明方向。其中“美”即美育，又称审美教育，美育意在科学培养学生“发现美、欣赏美、创造美”的综合能力，为学生艺术感知、艺术审美、艺术创造各素养长远发展奠定坚实基础。然而在实践中美育工作遭遇重重困难，学生审美素养提升进展缓慢。为顺利开展高校美育工作、发挥美育育人功能，2023年我国教育部颁布《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》文件，“美育浸润行动”就此问世，教师得以通过强化个人专业素养、构建专业教学队伍、自主创新教学手段等方式提升高校美育质量，尽己所能扫清高校艺术课程长远发展潜在障碍。

关键词：“美育浸润行动”；高校艺术教育；高校审美教育；音乐教学；经典交响乐欣赏

The Exploration of Art Classroom Teaching in Colleges and Universities under the Perspective of "Aesthetic Education Infiltration Action" — Take "Appreciation of Classic Symphony Orchestra" as an Example

Qiao Xue

Southwest University for Nationalities, Sichuan, Chengdu 610041

Abstract: The comprehensive development of "morality, intelligence, physical fitness, aesthetics, and labor" has long been regarded as the ultimate goal of student growth, guiding the teaching work in colleges and universities. Among them, "aesthetics" refers to aesthetic education, which aims to scientifically cultivate students' comprehensive abilities to "discover beauty, appreciate beauty, and create beauty", laying a solid foundation for the long-term development of students' artistic perception, aesthetic appreciation, and artistic creation. However, in practice, aesthetic education faces many difficulties, and the progress of improving students' aesthetic literacy is slow. To smoothly carry out aesthetic education in colleges and universities and unleash its educational function, the Ministry of Education of China issued the "Notice on the Comprehensive Implementation of the Aesthetic Education Infiltration Action in Schools" in 2023. The "Aesthetic Education Infiltration Action" was thus introduced, enabling teachers to improve the quality of aesthetic education in colleges and universities by strengthening their professional literacy, building professional teaching teams, and independently innovating teaching methods, doing their utmost to clear potential obstacles to the long-term development of art courses in colleges and universities.

Keywords: "Aesthetic Education Infiltration Action"; college art education; college aesthetic education; music teaching; classical symphony appreciation

引言

“美育浸润行动”顾名思义，是围绕审美教育开展的专项工作，要求教师正视审美教育价值，通过渗透美育元素、完善美育制度、拓展美育范畴等途径提升美育质量，在高校内为学生营造生动有趣、包罗万象的艺术课堂。经典交响乐是高校音乐课程的重要构成元素，其能带给学生视听兼备的审美体验，指引学生与音乐家（音乐表演者）建立良性共鸣关系，确保学生可通过交响乐欣赏、品鉴全面提升个人审美素养、音乐修养，以此充分发挥“美育浸润行动”的应有效力。

一、“美育浸润行动”视域下构建高校艺术课堂，开展美育活动的意义

（一）顺应时代变化，完善美育制度

艺术课程是我国各所高校普遍存在的通识类课程，其在愉悦学生身心、陶冶学生情操、强化学生艺术修养等方面起着积极作用。受传统教学思想和应试制度影响，传统高校艺术课程遵循“教师示范（讲解）——学生练习——教师总结”的模式开展授课，机械化、单一化教学模式将学生置于被动学习地位，师生关系紧张、师生互动不足致使课堂教学效果远不及教师预期。

新课标背景下美育价值得到越来越多教师认可，“美育浸润行动”就此问世，要求教师在传统智育基础上融入美育、德育、劳育等全新元素，以身作则完善美育制度，带给学生最佳学习体验。就这一层面而言，“赏析经典交响乐”活动融合了音乐、信息技术、文化历史等多领域教学元素，乐曲欣赏、乐曲品鉴、乐曲演奏等多元活动更是直接满足了学生自主展示、艺术实践需求，如此一来在师生良性互动中高校艺术教学制度、管理制度才能朝着高效化、规范化、科学化方向稳步发展^[1]。

（二）强化教师素养，提升美育质量

教师既是课堂教学活动的组织者、设计者、安排者，也是学生学习过程中的指导者、陪伴者、合作者。不难看出音乐教师个人素养高下将直接影响艺术教学质量，且只有那些专业素养过硬的教师才能发挥出审美教育的全部育人价值。

为提升教师专业素养，新课标背景下我国各地高校积极响应“美育浸润行动”号召，通过线上线下相结合手段定期召开教师专业培训活动，给予同行教师经验分享、成果交流机会，让教师在同伴激励下明确音乐教学、审美教育全新方向，在主动提升个人教学素养的同时带动手下学生长远发展。

（三）促进学生发展，扩大美育影响

学生是教师以外课堂教学活动的主要参与者、实践者，“美育浸润行动”的最终目的就是助力学生成长为“懂美、爱美、会美”的优秀人才。就这一层面而言，新课标背景下学生课堂学习“主人公”身份得到教师认可，学生所思所想、所见所闻成为教师设置教学目标、规划教学内容的重要参照^[2]。

考虑到现今时代学生可通过网络空间接触多元信息、欣赏多元文化，在快节奏学习、生活压力面前经典文化作品吸引力逐步减弱，“短平快”的新时代作品为学生审美倾向定型带来一定影响。为端正学生审美观念、强化学生审美素养，教师需有意将经典交响乐作品引入音乐课堂，指导学生边观看经典乐团演出视频边感受经典音乐作品魅力，在潜移默化中加强学生审美素养，确保学生即便离开课堂仍能积极参与音乐欣赏、歌曲演唱、歌曲演奏各活动，在扩大美育积极影响的同时为学生长远发展奠定良好基础。

二、“美育浸润行动”视域下构建高校艺术课堂，开展美育活动的策略

（一）深化美育改革，完善美育制度

《课标》明确规定“高中阶段艺术课程普通高中不少于108

课时，非艺术类中职学校不少于72学时；高校落实本科生修满公共艺术课程至少2个学分的基本要求，鼓励将艺术课程纳入研究生教育公共课程体系。”不难看出《课标》扫清高校美育工作开展障碍，并向授课教师直接下达具体任务。正所谓：“没有规矩，不成方圆”，科学而系统的教学管理制度可为教师“教”学生“学”提供良好物质环境，透过音乐欣赏、音乐品鉴、音乐表演各活动全面提升学生审美素养，全面发挥美育活动的育人价值。

就具体实践而言，音乐教师一方面要配合学校工作，积极参与专项培训活动，在与同行交流过程中吸取宝贵经验，结合班上学生实际学习情况有所针对的调整教学内容、拓展教学内容，以此提升个人教学质量，完善高校美育制度。举例而言，8月份的法国巴黎奥运会刚刚落下帷幕，在开幕式和闭幕式上《马赛曲》《玫瑰人生》《康康舞曲》与世界人民相见，这些歌曲就可转变成课堂“赏析管弦乐”主题活动的切入点，以此科学衔接“教学导入——重点讲解——歌曲欣赏——歌曲赏析——教学总结”各教学环节^[3]。

另一方面教师与教师间要建立良性沟通、相互合作关系，空闲时间主动旁听他人授课过程以总结个人教学的得与失，为后续教学内容调整提供宝贵素材。教师间也要形成科学管理机制，即相互沟通了解班级、年级学生学习近况，按照统一步调开展美育工作，在教师共同努力下完善教学管理制度。

（二）强化教师素养，创新教学模式

上文提到新课标背景下传统的“教师示范——学生练习——教师总结”音乐教学模式已无法满足学生学习成长需求，立德树人、五育并举成为高校教学活动有序开展的思想，美育、德育、智育等活动在音乐课堂获得了大展身手机会。换句话说，为带给学生最佳课堂学习体验，教师需自觉强化个人专业素养，通过教学理念转变、教学手段调整、教学内容拓展等方式发挥出审美教育的全部价值^[4]。

1. 转变教学理念

过去的很长一段时间内“唯分数论”“唯成绩论”阴影笼罩高校教育，处在被动学习地位的学生只能配合教师命令，智慧教育（知识教育）在音乐课堂占据较大比重，教师缺乏开展美育、德育等其他的活动的机会。新课标背景下高校教育回归立德树人本质，在五育并举思想指导下德育、智育、美育、体育、劳育各项活动重要性、必要性得到教师理解与尊重，“以生为本、以学为主”“因材施教、有教无类”“智趣结合、寓教于乐”等原则为教师教学带来全新可能^[5]。

以“经典交响乐赏析”为例，教师在音乐课堂有意淡化了个人教学身份，而是尽可能多的给予学生独立思考、合作探究机会。就具体教学而言，教师会主动与学生分享近期演唱会、音乐节信息，选取社会热点新闻为切入点引出教学主题，在班上利用多媒体设备播放交响乐团演出视频、音频，以此成功吸引学生注意，在师生良性互动中有序推进教学活动，循序渐进、按部就班强化学生音乐素养、审美修养。

2. 调整教学手段

长久以来，“知识灌输”和“亲身示范”是高校教师讲解音乐知识的主要手段，其无形中加深了师生对立情绪，致使教学成果

难以达到个人预期标准。新课标背景下为充分发挥音乐课程的审美教育价值,教师需灵活运用情境营造、提问启发、分组讨论等教学手段,尽己所能带给学生创新的、多元的、有趣的音乐学习体验。

再以“经典交响乐赏析”为例,该主题目标明确,便是要求学生通过欣赏中外名家经典管弦乐作品,达到增长乐理知识、提升审美素养、加强音乐修养目标。春节是中国人心中最为重要的传统节日。中国作曲家、指挥家李焕之以我国陕北民歌为素材,以中国五声音阶为创作技法,于1955年作出《春节序曲》,在“过街、大场和小场”相互衔接中带给学生极为喜庆的审美氛围。针对该乐曲,教师既要介绍乐曲创作背景知识,结合视频、音频元素在课堂中营造陕北民间春节氛围;也要善用提问手段,启发学生思考“过街、大场和小场节奏表达、情感表达是否一致?”“如果用3个词语概括过街、大场和小场景象,你会选择哪些词语?为什么?”等问题,如此一来学生才能在问题启发下深入欣赏、自主审美。此外,教师还可将班上学生分成水平相近、人数相等的若干小组,鼓励学生以组为单位共同欣赏、品鉴音乐作品(如:教师可组织学生以组为单位分别研究《春节序曲》“过街、大场和小场”不同段落,或组织学生分组研究其他陕北地区民间歌曲),以此取得“1+1>2”的教学效果。^[6]

3. 拓展教学内容

传统高校音乐教学受教材文本较大制约,常是“教材要求讲什么,教师就讲什么”。新课标背景下跨学科理念进入教师视野,教师可在其指导下主动挖掘美术创作类、历史文化类、舞蹈表演类等其他课程美育元素,以便在多元元素融合下拓展音乐教学范畴。

仍以“经典交响乐赏析”为例,教师一方面可借鉴美术类课程的绘画、雕塑元素,采取图片、音频、视频相结合方式满足学生视觉、听觉审美需求(例如教师可先展示北欧神话体系下的女武神雕塑,后指导学生欣赏瓦格纳的《女武神的骑行》);另一方面教师也可借鉴历史课程的文化元素,通过补充歌曲创作背景方式加深学生歌曲理解程度(例如教师可先介绍法国大革命相关历史知识,后指导学生欣赏乐曲《马赛曲》)^[7]。除此之外,《康康舞曲》《春之声圆舞曲》《蓝色多瑙河圆舞曲》不只有管弦乐演奏视频,同样有专业舞者演绎的舞蹈视频。对此教师可在音乐课堂直接播放对应视频,通过舞者演绎辅助学生理解、分析乐曲情感,

让学生客观判断“舞者演绎是否到位”或“舞者表现的情感与原曲存在哪些差异”等细节,如此一来学生就能在教师指导下完成音乐欣赏、音乐理解、音乐审美等不同任务^[8]。

(三) 普及艺术活动, 优化美育氛围

课堂教学活动结束并不意味着审美教育活动落下帷幕,事实上在课堂音乐赏析过后教师要第一时间组织学生完成师生互评、师生自评各项评价工作,通过收集客观的、全面的、公正的评价数据反思课堂教学的得与失,以便及时调整、优化后续教学内容。除过上文提到的教学活动外,教师还可定期在班级内、年级内或校内举办“音乐欣赏晚会”或“乐曲演奏大赛”等趣味活动,激励学生主动报名参与音乐实践,透过多元音乐活动在校园内建立良好的、积极的、向上的美育氛围^[9]。

教师完成校内审美教学任务后,还要同学生家长建立良性沟通关系,在家校对话中打消家长疑虑,端正家长的美育、德育态度,确保学生即便离开学校仍能持续参与音乐实践活动,在日积月累中达成自我提升目标。若条件允许,教师或家长可定期陪同学生外出欣赏专业的管弦乐或歌舞剧演出,让学生在专业音乐演出熏陶下感知音乐艺术的魅力。

不可否认的是,学习是一个漫长且枯燥的过程,乐曲演唱、乐器演奏能力提升更是如此。为帮助音乐专业或音乐能力出众的学生进一步提升,教师需陪同学生在校内创建管弦乐社团,确保学生能在专业教师指导下每周接受3至5次“一对一”“一对多”培训,通过社团内部练习、学校汇报演出和跨校演出交流等不同方式强化学生音乐素养,让学生在实践参与过后成长为“懂美、会美、爱美”的优秀个体。事实上在榜样带动下,校内学生的整体音乐素养也将出现质的飞跃,学生配合度高、接受度强,后续音乐审美教学工作开展才会一帆风顺^[10]。

三、结束语

综上所述,我国高校教育已正式迈入新时代,在“新课标”“新政策”“新教材”指导下教师需积极践行素质教育理念,以身作则助力学生“德智体美劳”全面发展。新时代背景下“美育浸润工作”为高校艺术课程发展指出全新方向,在美育理念熏陶下音乐课程、美术课程都出现了创新变化,学生艺术修养、审美素养在潜移默化中取得长足进步。

参考文献

- [1] 程旭. 美育的立德树人价值研究 [D]. 东北师范大学, 2023.
- [2] 张文文. 高校艺术设计专业教学与美育结合的实践探索 [J]. 艺术科技, 2014(7):3.D0I:10.3969/j.issn.1004-9436.2014.07.008.
- [3] 杨耀东. 美术教育当随时代——数字时代下美术核心素养培育的课堂实践 [J]. 美术教育研究, 2023(4):139-141.
- [4] 张梅. 课程思政理念下大学美育课程的育人路径实践研究 [J]. 秦智, 2023(7):0136-0138.
- [5] 俞艳. 美术教育在高校“立德树人”中的功能与实践探究 [J]. 吉林广播电视大学学报, 2022(2):115-117.
- [6] 华静. 优秀传统文化融入高校人文通识课程的实践路径——评《优秀传统文化的当代价值——中国特色社会主义视角的省察》[J]. 2021.D0I:10.3969/j.issn.1000-2561.2021.07.098.
- [7] 殷斌宇. 价值浸润: 思想品德课堂的应然意境——“中华民族传统美德”教学课例 [J]. 中学政治教学参考: 初中版, 2015, 000(003):P.33-36.
- [8] 陈艺文. 美育视域下高等师范院校美育人才的创新融合培养——以华南师范大学音乐学院音乐与动作教育实践为例 [J]. 艺术教育, 2023(2):63-66.
- [9] 段乔. 美育视角下高校交响乐团的作用分析 [J]. 戏剧之家, 2023, (11):49-51.
- [10] 刘博晓. 交响乐艺术在高校校园文化建设中的功能探析 [J]. 艺术品鉴, 2021, (02):187-188.