

基于课程思政与美育融合视角的高校音乐鉴赏教学的思考

王凌璐

桂林学院, 广西桂林 541006

DOI:10.61369/EST.20240700011

摘要：在“新文科”与“大思政”双重背景下，高校公共艺术课程被赋予“以美育人、以美化人、以美培元”的新使命。音乐鉴赏作为受众面最广的美育课程之一，如何突破“欣赏—知识”表层模式，实现“价值—知识—能力”三阶统一，成为当前教学改革的核心议题。本文在系统梳理国内代表性文献的基础上，提出“红色音乐—中华优秀传统文化—数字技术”三维融合的教学新模型，构建“听—唱—创—演—研”五环路径。

关键词：课程思政；美育；音乐鉴赏；红色音乐；三维融合；五环教学法

Thoughts on Music Appreciation Teaching in Colleges and Universities from the Perspective of Integrating Ideological and Political Education and Aesthetic Education

Wang Linglu

Guilin University, Guilin, Guangxi 541006

Abstract : Against the dual backdrop of "New Liberal Arts" and "Grand Ideological and Political Education", public art courses in colleges and universities have been entrusted with the new mission of "cultivating people through beauty, beautifying people through beauty, and nurturing the essence through beauty". As one of the aesthetic education courses with the widest audience, music appreciation, how to break through the superficial model of "appreciation – knowledge" and achieve the unification of the three stages of "value – knowledge – ability" has become the core issue of current teaching reform. Based on a systematic review of representative domestic literature, this paper proposes a new teaching model of three-dimensional integration of "red music – excellent traditional Chinese culture – digital technology", and constructs a five-loop path of "listening – singing – creating – performing – researching".

Keywords : curriculum-based ideological and political education; aesthetic education; music appreciation; red music; three-dimensional fusion; the five-ring teaching method

一、政策演进

2020 年《高等学校课程思政建设指导纲要》首次对公共艺术课程提出“以美育人、以美化人、以美培元”刚性要求；2022 年教育部《高等学校公共艺术课程指导纲要》进一步量化“每位学生在校须修满 2 学分公共艺术类课程”。这些政策的出台，使《音乐鉴赏》从“审美补充”跃升为“价值塑造”主渠道之一。

二、文献综述

从2020年起，国内学者围绕《音乐鉴赏》课程如何开展课程思政进行了相关的探索和研究。

（一）红色音乐育人功能研究

李敏（2023）从革命性、先进性、优秀性维度论证红色音乐

对课程思政空间的拓展^[1]，牟艳丽（2023）将红色经典音乐作为教学素材融入《音乐鉴赏》课程教学内容，构建起“一体两翼”教学模式，提升课程“两性一度”^[2]。

（二）课程思政融入路径与模型

杜沄（2021）以广东海洋大学为例，提出“价值—知识—能力”三维目标与“爱国歌曲—红色故事—时代精神”内容链^[3]；王珲（2023）构建“基础—人文—综合—社会”四性贯通原则，并以西部高校数据证明沉浸式体验显著提效^[4]。

（三）教材与数字资源建设

吴璇（2022）指出高校“思政元素缺、教师思政能力弱、学生思政意识淡”三大痛点，提出“教案—教材—教学—考核”四维联动框架^[5]；石莹（2020）强调中国音乐鉴赏教材须完成“专业知识—思政元素—地方文化”三次转化，才能树立文化自信^[6]；李玲（2022）总结“六个让”模型，为资源建设提供操作

作者简介：王凌璐（1991.07-），女，汉族，广西桂林人，桂林学院副研究员，音乐学硕士，研究方向艺术学理论。

清单^[7]。

(四) 学生接受度与教师困境

刘旭琦(2021)基于实证数据证明“过程性评价+价值成长档案”可将学生价值认同提升22%;^[8]杨羽(2021)指出,社会主义核心价值观的个人层面与音乐鉴赏的“情感共鸣”天然契合,但教材多停留在创作背景“一句话”式植入;^[9]谢丹(2022)发现公共音乐教师对课程思政“认知—情感—行为”三维得分依次递减,行为维度均分仅3.18(5分制),“不会融入”“不敢融入”现象普遍^[10]。

综上,国内研究已完成“政策阐释—模式建构—案例验证”的初级阶段,但对“地方文化—数字技术—大班教学”情境尚缺系统方案,亦未形成可复制的质量评价标准,本文基于课程思政与美育融合视角进行了相关思考。

三、理论框架与改革理念

(一) 理论框架的纵深阐释

1. 课程思政理论: 从“德育渗透”到“价值生成”

传统德育观强调“渗透”,容易形成“贴标签”或“盖浇饭”式生硬植入。课程思政的新内涵强调“价值生成”,即价值目标与知识目标在同一教学单元内同时产出,而非先后叠加。音乐鉴赏课程因其“非说教性”“情感性”特征,为价值生成提供了天然土壤。

2. 美育理论: 从“审美教育”到“完整人格教育”

蔡元培最早提出“以美育代宗教”,强调美育的超越性;新时代美育更强调“完整人格”培育。音乐鉴赏课程的美育功能体现在:①审美感知(听得见美)、②艺术表现(唱得出美)、③创意实践(创得出美)、④文化理解(悟得到美)。四环相扣,形成“输入—内化—输出”闭环。课程思政元素的加入,使“文化理解”环节不再停留于知识层面,而是上升到“文化认同—文化自信—文化担当”的价值高度,实现美育与德育的互释共生。

3. 三维融合模型: 红色音乐—传统文化—数字技术

①红色音乐解决“价值引领”问题,提供“历史节点性、情感共鸣性、信仰引领性”三大特质;

②传统文化回应“身份认同”诉求,通过区域非遗、古典名篇、民族乐器等载体,培育学生“文化根脉”意识;

③数字技术破解“大班个性化”难题,以AI作曲、VR场景、大数据画像等手段,实现“人人可创、时时可评、处处可演”。三维交汇于“音乐审美经验”,形成“价值—知识—能力”同频共振的育人场域。

(二) 改革理念的细化表达

1. 学生中心: 以“审美动机”为起点

非音乐专业学生选修《音乐鉴赏》多出于“兴趣”与“学分”双重驱动,改革设计首先满足“好听、好玩、好炫”的感官需求,再导向“好思、好悟、好创”的价值需求,实现“由娱入育”。

2. 产出导向: 以“审美成长雷达图”为证据

传统美育成果难以量化,本研究借助学习通大数据生成五维雷达图(家国认同、文化自信、生态文明、创新精神、协作能力),使“软素养”变为“硬证据”,对接OBE理念中的“可测性”要求。

3. 持续改进: 以“双循环”为保障

内循环:每轮教学结束召开“学生—教师—督导”三方复盘会,即时修订教案;外循环:将课程数据对接学校教学质量监测平台,与就业、创业、社团活动数据交叉验证,实现“课程—人才培养”大循环。

(三) 改革目标与原则

通过课程思政示范课建设,形成“听—唱—创—演—研”五环育人范式,提高学生课程满意度、价值认同度等。具体目标包括:

1. 知识目标——掌握基础乐理、中西音乐史纲要及区域非遗音乐形态;理解红色音乐经典的历史背景与价值内涵。

2. 能力目标——具备音乐聆听、分析、评价与再创作能力;能在数字平台独立完成3分钟音乐短片或红色歌曲改编。

3. 价值目标——强化“四个自信”,铸牢中华民族共同体意识;树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明审美观;培育担当民族复兴大任的时代责任感。

四、教学改革设计

本章在“三维融合”理论模型与“五环教学法”总体框架下,对课程内容、教学方法、数字技术、教学评价与师资保障五个子系统进行了系统化再设计。

(一) 课程内容重构: 从“线性史纲”到“主题—任务簇”

传统《音乐鉴赏》惯用“朝代—作曲家—代表作”线性史纲,虽脉络清晰,却易陷入“重史轻思”“重知轻情”的窠臼;课程思政元素往往以“创作背景一句话”的方式粘贴在作曲家简介尾部,难以触发价值共鸣。本研究依据“课程思政价值生成”原理,采用“主题—任务簇”逆向设计:先锚定“家国、华夏、区域、跨界”四大价值主题,再将32学时拆分为16个可测量、可展示、可评价的学习任务簇;每个任务簇内部遵循“审美输入—情感共鸣—创意输出—社会展演”小循环,确保价值线与知识线螺旋上升、同频共振。

1. 家国情怀模块(红色音乐)设置“抗战烽火—长征精神—时代新歌—破圈讨论”4个任务簇,对应《保卫黄河》《长征组歌》《灯火里的中国》与抖音热门改编案例;

2. 华夏遗韵模块(传统文化)设置“士人精神—楚汉叙事—戏曲进校园”3个任务簇,对应《梅花三弄》《十面埋伏》与京剧/桂剧审美比较;

3. 区域之声模块(在地非遗)设置“侗族大歌—刘三姐歌谣—瑶族长鼓”3个任务簇,引入校园周边非遗传承人现场教学;

4. 跨界创新模块(数字技术)设置“AI作曲—VR配乐—短视频运营”3个任务簇,学生需提交3分钟原创音乐短片并完成平台发布。

(二) 教学方法: “听—唱—创—演—研”五环深度教学法

公共选修课常见“教师播放PPT+学生被动听”的单向灌输,抬头率不高。本研究以“完整审美经验链”理论为指导,构建“听—唱—创—演—研”五环递进式课堂:听(审美输入)→唱(身体共鸣)→创(创意生成)→演(社会展演)→研(反思研究)。每环嵌入数字工具,实现“大班教学、小班体验、个性产出”的混合式效果;同时采用“任务驱动+情境体验+协同评价”三位一体策略,破解“体验浅表化、评价单一化”难题。

1. 听：课前 SPOC 泛听 + 弹幕问答，教师依据后台“高频错误码”调整重难点；
2. 唱：课中 10 分钟“红歌快闪”，手机节拍 APP 实时测评音准与节奏，低于设定分数自动触发“AI 陪练”推送；
3. 创：课后两周分组完成“红色 + 非遗”再创作，可选歌曲改编、节奏采样、MV 拍摄等；
4. 演：学期末举办“家国 · 山河”课程成果音乐会，校地企媒四方参与，抖音直播点赞量纳入评价；
5. 研：优秀项目继续孵化，参加“互联网 +”“挑战杯”及省级艺术展演，实现科研反哺教学。

（三）数字技术嵌入：AI、VR 与大数据的“减法”融合

技术堆砌容易陷入“炫技”陷阱，违背美育“润物无声”的本质。本研究遵循“减法原则”，遴选“低门槛、高交互、强反馈”的三类工具：AI 作曲降低创作门槛，VR 场景提供沉浸式思政体验，大数据画像实现个性化成长追踪。技术嵌入点位与“五环教学法”精准匹配，形成“工具—活动—目标”一一映射，避免“为用而用”。

- 1.AI 作曲：引入腾讯 AI 作曲引擎，学生上传地方风景图片即可生成对应风格 MIDI，3 分钟内完成“图—音”转换；
- 2.VR 场景：与计算机学院共建“长征路 WebVR”实验室，手机扫码即可漫游，学生为 5 个历史场景设计背景音乐，触发“视听联觉”式思政；
3. 大数据画像：学习通后台抓取 12 种行为数据（出勤、弹幕、测验、讨论、作品点赞、直播人气等），自动生成“审美成长雷达图”，教师可实时干预、精准推送。

（四）教学评价改革：多元主体协同的“证据导向”体系

传统“期末论文 + 平时考勤”模式难以测量价值成长，且主体单一、过程黑箱。本研究以“证据导向”理念为核心，构建“10% 考勤 + 20% 线上任务 + 25% 创作作品 + 25% 舞台展演 + 20% 反思报告”多元结构，其中价值成长档案占 30 分，涵盖“家国认同、文化自信、生态文明、创新精神”四级指标；评价主体由“学生自评—同伴互评—教师点评—校外专家”四维协同，确保结果公开透明、可追溯、可审计。

1. 过程性证据：每完成一个任务簇自动生成“时间戳 + 成长值”，形成电子档案袋；

2. 终结性证据：期末举办“家国 · 山河”音乐会，抖音直播点赞量、现场专家评分同步计入；
3. 价值性证据：学生需提交 1000 字反思报告，围绕“我心中的红色旋律”主题，采用 NVivo 编码进行情感词频分析，作为价值认同提升的佐证；
4. 第三方证据：邀请地方文旅局、短视频平台运营总监、非遗传承人共同参与打分，提升社会认可度。

（五）师资与保障机制：双导师 + 工作坊的可持续生态

课程思政最终落地靠教师，但公共艺术课教师数量不足、思政素养参差不齐是普遍痛点。本研究构建“双导师 + 工作坊 + 专项经费”三维保障：校内专职教师负责音乐本体教学，校外红色文化研究员与非遗传承人负责价值阐释；每月一次“美育与课程思政工作坊”开展集体备课、教学观摩与学术沙龙；学校每年设立专项经费，用于教材出版、资源库维护、学生创作孵化，形成“人力—财力—制度”可持续生态。

1. 双导师制：每门课配备 1 名校内教师 + 1 名校外专家，共同完成授课、指导、评价；
2. 工作坊：每月召开一次集体备课会，邀请马克思主义学院教师进行思政元素把关；
3. 经费保障：设立“红色音乐与非遗数字资源库”建设专项，支持教师参加国内外课程思政会议；
4. 制度激励：将课程思政成效纳入教师职称评聘与绩效考核。

通过以上五个子系统的系统化设计，本章实现了“内容—方法—技术—评价—保障”全链条贯通，为后续行动研究提供了可复制、可推广的范式模板。

五、总结

本文在“新文科”“大思政”背景下，提出高校音乐鉴赏“三维融合”模型与“五环教学法”，以红色音乐、传统文化、数字技术重构内容，用“听唱创演研”链式课堂激活价值生成，并嵌入 AI、VR、大数据实现大班个性化，多元协同评价把审美成长变“硬证据”，同时构建双导师、工作坊、专项经费保障机制，为公共艺术课程思政提供可复制范式。

参考文献

- [1] 李敏. 红色音乐融入高校《音乐鉴赏》课程的路径探索 [J]. 教育理论与实践, 2023(27): 37–40.
- [2] 牟艳丽. 价值引导与美育塑造：高校公共美育课程思政路径探索——以红色经典音乐融入“音乐鉴赏”课程教学为例 [J]. University, 2023(17): 98–101.
- [3] 杜泓. “课程思政，知行合一”——高校音乐鉴赏课程教学路径探讨 [J]. 产业与科技论坛, 2021, 20(20): 901–904.
- [4] 王晖. “立德树人”视域下高校“音乐鉴赏”课程思政的建设与路径探索 [J]. 北京印刷学院学报, 2023, 31(11): 60–64.
- [5] 吴璇. 《音乐鉴赏》课程中思政元素融入与研究 [J]. 艺术评鉴, 2022(5): 110–112.
- [6] 石莹. 推进中国音乐实践，弘扬民族文化自信——《中国音乐鉴赏》教学中的课程思政 [J]. 大众文艺, 2020(18): 210–211.
- [7] 李玲, 杨凌. 高校《音乐鉴赏》课程思政的“六个让”——以北京电子科技学院为例 [J]. 北京电子科技学院学报, 2022, 30(3): 138–142.
- [8] 刘旭琦. 新时代课程思政在高校音乐鉴赏教学中的探索与实践 [J]. 中州大学学报, 2021, 38(4): 100–104.
- [9] 杨羽. 社会主义核心价值观融入高校音乐鉴赏课教学的思考 [J]. 扬州教育学院学报, 2021, 39(4): 73–75.
- [10] 谢丹. 课程思政背景下高校美育课程实施路径研究——以音乐鉴赏课程为例 [J]. 课程教学, 2022(27): 41–43.