

以美育为魂：高校音乐课程体系对学生素养的浸润路径研究

王伦翔

吉林艺术学院, 吉林 吉林 130031

DOI: 10.61369/ETR.2025380006

摘 要：在教育领域中，高校音乐教学已经越来越受到社会各界的重视，这门课程不仅要向学生传授乐理知识，还需要培养学生的核心素养，以提升他们的音乐品位和音乐审美为主要目标，使他们在学习的过程中不断感受音乐、鉴赏音乐，从而提升自己的音乐造诣和艺术素养。同时调整相应的课程体系融入美育教学还能够进一步提升学生的综合素养，从而不断提升他们的审美能力与人文素养。因此，高校音乐教师应以核心素养为主，通过提高美育课程质量来不断优化现有的教学方法，以此来激发学生学习音乐的兴趣和动力，使他们能够不断发现美和感受美，最终提升学生的音乐鉴赏能力和艺术修养。

关 键 词：美育；音乐课程体系；学生核心素养；浸润路径

Taking Aesthetic Education as the Soul: Research on the Infiltration Path of University Music Curriculum System on Students' Literacy

Wang Lunxiang

Jilin University of the Arts, Jilin, Jilin 130031

Abstract： In the field of education, university music teaching has received increasing attention from all sectors of society. This course not only needs to impart music theory knowledge to students, but also needs to cultivate students' core literacy, with the main goal of improving their music taste and music aesthetic ability. It enables students to continuously feel and appreciate music in the learning process, thereby enhancing their music attainments and artistic literacy. At the same time, adjusting the corresponding curriculum system to integrate aesthetic education can further improve students' comprehensive literacy, thereby continuously enhancing their aesthetic ability and humanistic literacy. Therefore, university music teachers should focus on core literacy, continuously optimize existing teaching methods by improving the quality of aesthetic education courses, so as to stimulate students' interest and motivation in learning music, enable them to continuously discover and feel beauty, and ultimately enhance students' music appreciation ability and artistic accomplishment.

Keywords： aesthetic education; music curriculum system; students' core literacy; infiltration path

引言

在新时代的发展过程中高校教育领域的改革与优化正在逐步深入，美育作为提升学生综合素养的重要途径，其在高校音乐课程中的融入已成为教育改革的重点方向。音乐课程不仅能够让学生了解到专业的音乐知识与技能，更能够通过其特有的艺术感染力与审美引导作用来陶冶学生情操，推动学生健康人格的塑造。而通过将现有的教学课程体系进行系统化和层次化的重构，能够为美育的深度融入提供更加坚实的支撑，从而实现美育从知识传授向价值引领的转变。本文主要从以美育为基础的音乐课程教学现状出发，深入分析了以美育为基础的音乐类专业教学现状，并对高校音乐课程体系对学生素养的浸润路径进行了深入分析，希望能够为高校美育实践提供新的教学思路。

一、以美育为基础的音乐课程教学现状

在当前教育领域中，高校音乐专业的美育教育和课程教学的融合已经成为了一种新的教育趋势。音乐专业的课程设置上虽然

已经将美育纳入了教学体系，但是在实际的教学过程中仍然存在不够完善的情况。例如，部分学校音乐基础理论课程的占比较高，而且大多数教师也只是教授学生教材上的理论，缺乏对学生审美能力和情感表达的引导，导致学生在学习的过程中很难将理

论知识和实际体验相结合，他们整体的学习成效就只能停留在表面，难以深入理解和内化音乐教育的人文价值^[1]。此外，大部分教师的教学方法也比较单一，沿用传统的讲授模式，学生处在一个被动接受知识的状态，缺乏主动探索和实践的机会，导致学生的学习兴趣和创新能力受到很大限制，难以真正提升音乐素养。同时高校在美育教育方面的师资力量也不够强大，虽然部分音乐教师的专业技能很扎实，但是在美育理论和实践结合方面仍有不足，他们往往更加侧重于提升学生的音乐技能，在考试考核中也会更加偏向这一方向，很容易在学生中形成“重技能轻素养”的倾向，忽视了美育在塑造学生全面人格和提升他们综合素养这一过程中的关键作用，导致美育教育的实际效果与预期目标存在较大差距。在课余生活中，学生能够主动参与的音乐创作、艺术展演等美育活动机会也比较少，很难充分借助音乐实践活动提升自身的审美与艺术表现能力^[2]。

二、在高校音乐课程中融入美育对培养学生素养的积极作用

（一）激活感官感知力，筑牢学生审美认知基础

在高校音乐课堂教学过程，中美育教育能够进一步提升学生的感官感知能力，并且通过系统化的教学，可以为学生构建一个更加完整的审美认知体系。传统的音乐教学，大部分情况下都会将就是重点放在乐理知识和技能技巧的训练上，在将美育理念融入音乐课程之后，教师会更加注重引导学生体验更加多元化的多感官联动，来使他们进一步感受到音乐的审美价值^[3]。这种教学方式可以加上传统的教学模式存在的限制打破，使学生能够在听、想和说的过程中逐渐形成独特的音乐审美感知能力，使他们不仅能够更加准确地分辨不同音乐作品的风格特征，也能够亲身体验的过程中准确理解音乐作品背后所蕴含的文化内涵和情感表达，通过这种方式可以潜移默化地为他们建立从感知音乐到理解审美的学习路径，为他们后续的进阶课程打下坚实的基础。

（二）培育创新思维能力，拓展学生审美实践空间

在将美育教育融入高校音乐课程教学的过程中，学生的创新思维能力和情感表达能力也会进一步提高，能够有效拓展学生的审美实践空间。教学课堂上，音乐教师会更加重视以美育为导向，通过为他们设计更加具有开放性和探索性的教学活动来鼓励学生主动参与音乐创作和审美表达^[4]。比如在开设校园音乐创作实践课程时，教师也不会再局限于设定创作主题和形式，而是让学生围绕青春记忆或者城市印象等更加具有开放性的主题，引导学生进行自由创作，并使他们能够从生活中汲取创作灵感^[5]。同时鼓励学生结合现代音乐制作软件，将相关的环境影响和民间音乐片段融入作品中，使他们能够有意识地创作具有个人风格的音乐作品，从而有效培养学生的创作思维。

（三）塑造健康价值观，提升学生审美人文素养

高校音乐课程不仅承担着基础的教学内容，还对学生的健康价值观塑造并提升他们的审美，人文素养都有一定的积极作用。音乐本身就是一种将文化内涵和情感价值融为一体的艺术表现形

式，它也是传递人文精神的重要载体。因此在教学过程中教师会通过引导学生挖掘音乐作品背后的文化背景与人文精神，来使他们能够进一步体验正确价值观在整个未来发展过程中的重要作用^[6]。另外，在讲解各类音乐作品时，教师也可以引导学生欣赏不同国家与民族的音乐作品，让学生在课堂上就能够感受到不同国家之间的音乐文化魅力，使他们能够学会尊重文化差异，树立一个包容开放的文化观念。而这种教育教学方式也可以将审美教育和人文教育相结合，使学生能够逐渐形成尊重他人、追求真善美的健康价值观，从而实现审美素养与人文素养的同步提升。

三、高校音乐课程体系对学生素养的浸润路径分析

（一）明确教学目标，注重核心素养培养

在美育教育的视域下，优化高校音乐教学需要明确整体课程的教学目标，并且每节课程都需要有详细的教学方向，以此来保证教学活动不会偏离核心素养的指导。具体来说，教师需要将关于审美教育、艺术表现、文化理解和创新思维等与核心素养相关的内容融合进去^[7]。一方面，教材内容需要被深度挖掘，教师要明确每堂课课程和教学单元设置的音乐作品和音乐活动的教学主旨，并且要引导学生通过学习基础的理论知识丰富自身的乐理基础，从而为他们后续参加音乐活动打好基础。同时在完成基础教学后，通过带领学生歌唱、演奏和创作等实践活动都可以使学生拥有表达自我的勇气，不断培养他们的艺术表现能力和自信心。另一方面，在完成基础的课程教学后，教师可以鼓励学生尝试进行音乐创作，不断激发他们的想象力和创造力，以此来使他们保持一个长久且富有激情的音乐学习动力^[8]。这样的教学目标设置，可以帮助学生建立一个独特的音乐学习体系，从而真正实现音乐教育与核心素养培养的深度融合。

（二）创新数字化教学方式，提高美育效果

在数字化赋能教育领域的基础上，音乐专业美育教学的相关教学方式也会得到进一步优化，这对于提高美育效果有十分重要的推动作用。教师在上课过程中可以借用先进的数字化教学手段，将比较抽象的音乐知识和相关概念变得更加具有直观性。比如在使用多媒体技术时可以通过将教学内容中的音频和动画、视频等各种功能进行融合，以当前学生的学习特点为参考使他们能够更加直观地了解到所学的音乐作品。比如教师在讲解贝多芬的《命运交响曲》时，教师可以通过专业的音乐教学软件将其复杂的曲式结构进行动画化的展示，使学生能够更加直观地理解具体音符的流动轨迹和旋律的集成转合方式^[9]。学生也可以在这个过程中观看到激昂的音符随着旋律不断推进的过程，从而体会到色彩和动态的变化，进一步了解音乐创作中的具体内涵和体会到作者作品中所蕴含的与命运作斗争的精神，以此来达到美育的教育效果。同时这种方式也能够帮助学生迅速把握音乐的整体架构，从而很大程度上提高他们的学习效率，进一步将美育中所蕴含的精神融会贯通，为他们后续的学习打下坚实的基础。在民族音乐课程中，教师可以通过多媒体设备来展示出不同民族音乐中所蕴含的五声音阶，通过将其在旋律走向和情感表达上的不同进行对

比,来让学生更加直观地感受到民族音乐所蕴含的丰富内涵,从而体会到音乐中所蕴含的各种不同的精神,完成美育育人的教育闭环。

（三）增强实践比重，提高学习效果

在增强美育教育效果的视域下，随着时代不断地发展与进步，民族音乐文化的相关研究也正在变得越来越深入。对于学生群体而言，民族音乐具有十分独特的美育教育效果，同时部分学生选择学习民族乐器的人数也正在变得越来越多，大部分学生会利用业余时间学习民族乐器，而他们对这些音乐作品的实践兴趣也会更加高涨，这对于落实美育教育也有十分重要的推动作用。通过学习相关的技巧和文化内容，学生在日常生活中也能够进一步规范自身的行为，从而表现出更高的个人素养。因此为了能够更加有效地推动美育教育，高校和音乐专业教师必须重视理论与实践的结合，通过不断增加学生在学习过程中的实践比重，来让学生在亲身参与的过程中深刻体验到民族音乐的价值。具体来说，高校可以组织丰富的民族音乐实践活动，来增强学生的学习体验。比如可以定期举办民族音乐演奏活动，让学生自己组织

相关演奏团体，并在一定范围内选择演奏曲目来深入学习，通过这一个完整的体验流程可以让学生感受到民族音乐所蕴含的各种情感^[10]。高校还可以为学生举办专门的民族音乐创作比赛，在学生完成一定的民族乐器学习后，可以为学生划分专门的比赛场地，来鼓励他们创作具有民族特色的音乐作品，以此来激发他们的创作热情，从而不断提高学生的创新能力和学习效果。

四、结论

在每日视域的引导下，高校音乐课程体系需要根据现有的发展趋势进行优化和调整，从教学目标、教学方法以及实践活动等各个方面入手，挖掘教学过程中的美育切入点，同时借助先进的教学技术和各种有特色的学习资源，来进一步丰富学生的学习体验，使他们能够在学习音乐的过程中，潜移默化地提升自身对于音乐作品的鉴赏能力。在这个过程中也能使他们认识到不同时代背景下不同音乐作品所蕴含的深刻内涵，以此来浸润他们的个人素养，使学生能够朝着更加全面的方向发展。

参考文献

[1] 赵晓伟,花端阳.浅谈思政视域下高校音乐教育实践育人改革[J].时代青年,2025,(14):71-73.
[2] 李忠霖.双创时代高校音乐教育模式的革新与实践探索[J].戏剧之家,2025,(09):184-186.
[3] 张梦真.高校音乐专业课程体系的构建与实践探索[J].戏剧之家,2025,(06):184-186.
[4] 杨柳,范琳娜.课程思政下高校音乐教育协同育人体系研究[J].时代报告(奔流),2024,(09):140-142.
[5] 王小杭.高校音乐学专业课程思政体系建设策略研究[J].国家通用语言文字教学与研究,2024,(04):188-190.
[6] 卢雪珊.高校音乐教育专业课程思政体系构建研究[J].民族音乐,2024,(01):86-89.
[7] 张璐.新文科背景下高校音乐课程体系研究[J].中国高等教育,2022,(23):60-62.
[8] 曾娜妮.高校音乐学专业课程思政体系建设研究[J].时代报告(奔流),2022,(03):106-108.
[9] 王涛.高校音乐教育专业声乐课程体系创新研究[J].大观(论坛),2021,(12):122-123.
[10] 姜薇.高校音乐教育学校核心课程体系构建研究——评《高校音乐教育学校核心课程构建的理论研究》[J].高教探索,2020,(08):137.