

音乐社团在美育教育中的作用和影响

王亚文¹ 王国强²

山东省烟台第二中学

摘要：随着时代的发展与进步，音乐社团在培养学生音乐技能、促进合作与团队精神、提高自信和表现力、培养审美意识以及促进情感表达方面发挥着关键作用，此外，音乐社团还对学术表现产生积极影响，有助于学习和提高学业成绩，也在社交和情感发展中扮演着重要角色，培养社交技能、提升情感智力，并改善人际关系。然而，音乐社团也面临一些挑战，包括资金不足、招生和保持学生参与的难题，以及社会认可度不足。尽管如此，我们认为音乐社团在美育教育中的重要性不可忽视。因此，呼吁社区、学校和家长共同努力，为音乐社团提供更多支持和资源，以确保其继续在学生全面发展中发挥积极作用。

关键词：音乐社团；美育教育；作用；影响

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.01.154

引言

美育教育一直被认为是塑造学生全面发展的不可或缺的部分。音乐作为艺术的一种表现形式，在美育中扮演着独特角色，音乐社团作为音乐教育的一部分，旨在提供学习音乐、表现音乐、体验音乐的平台，汇聚着对音乐充满热情的学生，通过集体合作、创作和演出，为学生提供独特的成长机会。本文深入探讨音乐社团在美育教育中的作用和影响，审视音乐社团的定义和类型，分析其在培养学生音乐技能、促进合作与团队精神、提高自信和表现力、培养审美意识以及促进情感表达方面的作用。同时，我们将讨论音乐社团在社交和情感发展中的作用，以及其对个体性格塑造的主要影响。

一、音乐社团的定义和类型

音乐社团的定义和类型对于学生理解其在美育教育中的作用和影响至关重要。首先，学生需明确音乐社团的定义，音乐社团是由一群对音乐有热情和兴趣的个体组成的组织，旨在共同探索、学习和表演音乐，这一定义强调音乐社团的核心特征，包括团队合作、音乐学习以及音乐表演。

音乐社团类型多种多样，适应不同风格和流派的音乐。其中一种常见类型是合唱团，它是由一群歌手组成，共同演唱合唱曲目，合唱团可以进一步分为大合唱、小合唱、童声合唱等，每一种类型都有其独特的声音和表现方式。另一种类型是交响乐团，它由各种乐器的演奏者组成，包括弦乐器、管乐器和打击乐器，通常演奏经典的交响乐作品。此外，还有管乐队、爵士乐团、室内乐团和合奏团等不同类型的音乐社团，它们各自侧重于不同的音乐风格和演奏形式。

这些不同类型的音乐社团提供了多样性的音乐体验，使学生有机会接触和探索不同音乐流派。它们不仅鼓励学生在自己感兴趣的领域中深入学习，还培养学生

的多元化音乐技能。此外，通过参加这些社团，学生还能获得与其他音乐爱好者互动和合作的机会，有助于建立长久的友谊和团队合作精神。

二、音乐社团在美育教育中的作用

首先，音乐社团作为学生学习音乐的重要场所，为学生提供了发展音乐技能的机会。在这个环境中，学生可以学习音乐理论、技巧和表演技能。无论是唱歌、演奏乐器还是创作音乐，音乐社团都为学生提供了一个独特的学习平台，鼓励学生不断提高音乐技能，通过参与音乐社团，学生能够培养音乐感知和表达能力，这对于美育教育至关重要。

其次，音乐社团培养学生合作与团队精神。在音乐社团中，学生需要协作演奏或合唱，确保整个表演和声音和谐统一，促使学生培养团队合作技能，学会倾听、协调和相互支持。这种合作经验不仅在音乐方面对学生有很大帮助，还在生活中的团队工作和社交互动中起到了积极作用。

再次，音乐社团有助于提高学生的自信和表现力。当学生在音乐社团中表演时，经历了自我表达和展示的过程。这有助于学生建立自信心，不仅在音乐领域表现出色，而且在其他领域也能更好地自信自愿，音乐社团为学生提供了一个安全的空间，鼓励学生克服舞台恐惧和表现焦虑。

最后，音乐社团培养学生的审美意识。通过接触不同类型的音乐和参与创作过程，学生逐渐培养出对音乐的欣赏能力，学会辨别不同风格的音乐，理解音乐的情感和表达，有助于学生培养更加广泛的审美观点，不仅在音乐中，也在艺术和文化其他领域十分有益。

总之，音乐社团在美育教育中发挥多重作用，包括音乐技能培养、合作与团队精神的培养、自信和表现力的提高，以及审美意识培养，这些作用对于学生的全面

发展和美育教育的实现都具有重要意义。

三、音乐社团在美育教育中的挑战

(一) 资金和资源不足

资金和资源不足是音乐社团在美育教育中面临的一项严峻挑战。音乐社团通常需要各种各样的资源来确保其正常运作和发展。这些资源包括但不限于乐器、音响设备、音乐书籍、场地租赁以及比赛和音乐会的费用。

首先,乐器和设备对于音乐社团至关重要。不同类型的音乐社团可能需要各种乐器,如钢琴、小提琴、各种管乐器和打击乐器。这些乐器的购买、维护和更新需要大量经费。同时,音乐社团还需要音响设备,包括扬声器、麦克风和录音设备,以确保音乐会和排练的质量。

其次,音乐社团需要音乐书籍和教材,这些教材包括教学用的乐谱和教育性的音乐书籍。这些资源的获取也需要经费。

此外,为进行排练和演出,音乐社团可能需要租用适当场地,这通常需要支付租金。还有比赛和音乐会的费用,包括报名费、场地租用费等。

然而,很多学校或社区机构的预算都有限,无法提供足够经费来支持音乐社团需求。这可能会妨碍正常活动和发展,限制学生在音乐领域的学习和表现机会。

(二) 招生和保持学生参与的难题

招募和保持学生参与音乐社团是一个需要认真应对的难题。学校或社区机构在这方面可能面临多重挑战。

首先,学生对音乐的兴趣和参与度可能因个体差异而有所不同。有些学生可能天生对音乐有浓厚兴趣,而另外一些学生可能更倾向于其他活动或学科。

其次,学生的时间表和承诺也是一个挑战。许多学生在学术、体育或其他社交活动中都有自己的承诺,这可能会限制学生在音乐社团中的时间。

此外,学生可能担心参加音乐社团会增加学术负担,特别是在考试和作业期间。因此,音乐社团需要向学生和家长传达参与音乐社团对学术表现的积极影响,以减轻这些顾虑。

(三) 社会认可度和支持的问题

社会认可度和支持问题也是影响音乐社团发展的原因之一。有些人可能未能理解音乐教育对学生综合发展的积极影响,导致低估音乐教育的价值,限制了音乐社团在学校和社区中的地位。

四、如何利用音乐社团积极开展美育活动

在我国素质教育发展进程中,音乐教育具有不可替代的地位和作用。音乐教育可使学生感受到音乐艺术的

魅力,让学生感受到美。因此,音乐社团在学校的美育教育中发挥着非常重要的作用。音乐社团中,学生可通过集体活动感受音乐魅力,让自己在学习音乐知识、技术的同时培养情感、意志等方面素质,发展自己的个性。同时,对学生进行德育教育和审美教育也是必不可少的。通过艺术社团活动,学生可以更加了解、认识到不同艺术形式和艺术种类。在音乐社团中,学生可以根据自己的兴趣爱好选择喜欢的乐器和学习内容,进行不同风格、不同类型的练习。在学习乐器和演奏中,可使学生感受到成就感,也可培养学生对美的鉴赏能力以及审美情趣。同时,社团活动中,也能增强学生之间的合作意识、集体意识以及相互帮助和支持精神。

(一) 培养学生审美能力

审美教育是美育的核心,是对学生进行德育教育的重要内容,也是对学生进行审美能力培养的重要途径。在音乐社团中,通过各种不同的音乐教学活动,可以培养学生对音乐作品中所包含的美的理解、感受、鉴赏和表现能力。学生可在社团中以听音乐、听演奏会、唱歌曲、欣赏艺术作品等方式感受美。教师在音乐社团中可根据不同学生的能力和兴趣爱好安排教学内容和教学方式。比如,在乐器演奏中,可以安排演奏不同风格的乐曲;在音乐欣赏中,可以让学生对不同时代、不同国家、不同民族的作品进行鉴赏和比较,提高学生审美能力。在社团活动中,教师还可以通过欣赏音乐作品来提高学生们对音乐作品的理解和感知。

例如,在欣赏歌曲《茉莉花》时,教师可让学生感受到歌曲所表达的意境和情感。通过这样的学习和练习,学生可以更好地理解歌曲所表达出的情感,并且能够沉浸在这样的情景当中。同时,还可以提高学生对于音乐作品的鉴赏能力以及音乐作品的欣赏能力。

(二) 提高学生情感体验

音乐是情感的艺术,音乐作品的表现内容和情感是相互关联的。因此,在音乐社团活动中,要引导学生感受音乐作品的情感,理解音乐作品内涵。比如,在学习歌曲《草原小妹妹》时,要引导学生感受歌曲中所表现出来的情感。通过分析歌词,学生会发现歌曲表达出蒙古族人民对美好生活的向往、对祖国的热爱之情。在学习歌曲《我们的中国梦》时,要引导学生感受到中国共产党带领着全国各族人民向着美好未来前进的决心和信心。在学习歌曲《我和我的祖国》时,要引导学生了解祖国发展所取得的伟大成就,以及这些成就是如何得来的。

(三) 促进学生个性发展

这样的社团活动对学生来说,既是一种挑战,也是一种自我发展的机会。在参加音乐社团活动时,学生可以根据自己的兴趣爱好选择乐器和学习内容,这样不仅可以让学生更好地了解音乐艺术,同时也能激发学生的学习热情。在音乐社团中,学生可根据自己的兴趣爱好选择音乐曲目,并在学习中发现自己的不足,在不断改进和学习中发展自己的个性。在练习过程中,学生不仅可以感受到音乐艺术带来的魅力,还能培养学生对音乐艺术和美的鉴赏能力。同时,学生在练习时也会感受到成功感和愉悦感。在这种积极、愉快的氛围中,学生可以放松心情,缓解学习和生活上带来的压力。

(四) 陶冶学生情操

音乐社团是一个以学生为主体的审美教育机构,是一个艺术的天地。在音乐社团中,学生可以通过音乐艺术去感知美,创造美,使学生在参与社团活动中提高自己的审美能力和文化素养。在音乐社团中,学生可以通过欣赏优秀的音乐作品陶冶自己的情操,培养自己对美的鉴赏力。在音乐社团活动中,学生可以欣赏到不同风格的乐曲和演奏曲,让他们能够感受到音乐之美和艺术之美。同时,学生还可以通过各种形式去感受、理解不同国家和民族的音乐文化,能够更好地了解世界。通过对各种艺术形式和文化的學習,可使学生增强自己的文化自信和文化自觉意识,促进学生人格完善与全面发展。通过社团活动可激发学生对艺术的兴趣爱好,培养学生对美的鉴赏力,提高学生对艺术知识、艺术技能等方面的学习水平。同时也能陶冶学生们的情操、培养学生们良好的道德品质、审美情趣及优秀品德等。

(五) 丰富学生文化生活

在音乐社团中,学生可以将自己喜欢的歌曲和乐曲记录下来,然后以小组的形式进行练习。这样不仅可以丰富学生们的文化生活,还可以锻炼他们的协作能力和语言表达能力。在学习音乐的过程中,学生会产生浓厚的学习兴趣,在提高自身素养和艺术修养的同时,也可以增强自身的自信和能力。音乐社团中,学生会参加一些比赛来展示自己。这样不仅可以提高学生对音乐知识和技能的掌握程度,还能培养学生积极参加比赛的热情。同时,比赛也可培养学生之间相互竞争以及合作的意识与能力。音乐社团中有许多表演项目,如合唱、独唱、器乐演奏等。在这些项目中,每个人都有自己的优势和劣势。如果教师能充分发挥每个人的优势与长处,那么学生就能在集体中展现自己的实力,展现出自己的风采。这样不仅能提高学生之间相互合作和配合能力,还可培养学生互相尊重、互相支持和理解他人等良好品

质。通过美育教育可让学生更好地感受到生活中处处有美、人人都是艺术家等思想理念。同时,音乐社团活动也能让学生感受到音乐艺术在日常生活中的重要性和意义。

(六) 传承和发扬中华优秀传统文化

我国是一个拥有悠久历史的国家,具有丰富的传统文化。我国音乐文化具有丰富多彩的特点,音乐活动也是我国传统文化的重要组成部分。在音乐社团中,学生可以接触到各种不同风格、类型的音乐作品,学习到不同国家、不同时期、不同民族的优秀音乐作品。学生通过音乐作品和其他艺术形式来感受我国的传统文化。通过参加社团活动,可以让学生学习到更多中国传统文化知识,使学生树立起民族自豪感。学生可以在音乐社团种接触到更多优秀的乐器和其他艺术形式,了解到更多中国传统文化知识。因此,学生在社团中能够学习到更多优秀的中国传统文化知识,增强学生对我国优秀传统文化的热爱之情。

结语

总而言之,音乐社团在美育教育中扮演着不可或缺的角色,为学生提供了一个独特的学习和成长机会,培养学生的音乐技能,增强团队合作和领导能力,提高自信和表现力,同时也促进学生的审美意识和情感表达。音乐社团的积极影响不仅局限于音乐领域,还延伸到学术、社交和情感方面,为学生的全面发展打下了坚实的基础。音乐社团的存在不仅丰富了学校和社区的文化生活,也为年轻一代的成长提供了宝贵机会。通过各方力量共同努力,确保音乐社团继续为美育教育做出积极贡献,为学生的未来奏响美好乐章。

参考文献

- [1] 施国华. 中学合唱教学的美育功能及实现途径[J]. 北方音乐, 2017(37): 220.
- [2] 韩宏. 发挥音乐综合艺术功效, 落实美育核心育人功能——浅议音乐课堂中的舞蹈教学[J]. 音乐天地, 2017(9): 14-19.
- [3] 唐姝婕. 提升美育教育水平, 助力学生幸福成长[J]. 青海教育, 2019, 522(2): 43-44.
- [4] 郭梦娟. 关于音乐教学中实践美育教育的几点思考[J]. 当代继续教育, 2018, 28(1): 75-76.

基金项目: 本文系烟台市教育科学“十四五”规划美育专项课题《核心素养背景下学校音乐社团的育人价值研究》(YJGHMY145042)阶段性成果; 山东省2020年教育教学研究课题《文化自信视域下的中小學生艺术实践工作坊育人机制研究》(2020JXQ055)阶段性成果。