

公共艺术课程在高职院校中美育价值研究

——以音乐欣赏课程为例

艾诗 严格

鹰潭职业技术学院

摘要:随着我国高职院校教育改革的深入,提升学生的综合素质和美育美德成为当前教育的重要教学目标。因此,本文以音乐欣赏课程为例,通过探讨公共艺术课程在高职院校中的美育价值研究意义,分析其中面临的挑战,如音乐欣赏课程教学目标不明确、教学内容缺少科学规划等,从而提出的应对策略。旨在为学生的综合素质提升提供更多支持。

关键词:公共艺术;美育价值;音乐启蒙

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.09.093

引言

公共艺术课程是学校艺术教育工作的中心环节,是实施美育的主要途径,具有很强的意识形态属性,对于引导学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,提高学生的审美和人文素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格,具有不可替代的价值和作用。2023年12月,《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中提到,构建完善艺术学科与其他学科协同推进的美育课程体系,遵循美育特点,突出价值塑造。充分发挥艺术课程在学校美育中的主渠道作用,深入挖掘各学科蕴含的美育价值与功能,强化教学与实践的有机统一,健全课程教学实施监测与反馈改进机制。然而,高职院校中的公共艺术课程在多个方面仍然存在一定的挑战和不足。因此,有必要深入探讨公共艺术课程在高职院校中如何发挥出美育价值。

一、公共艺术课程在高职院校中美育价值研究意义

(一) 启发学生思想素质

高职院校的学生多数正处于青年这一年龄阶段,个体的生理发展已接近完成,但其心理发展尚未成熟。高职教育不仅要培养学生的技能和智力,同时要注重塑造健康向上的意志品质和道德情操,使学生成为品学兼优、全面发展的综合型人才^[1]。2020年5月,曲阜远东职业技术学院在其官网上分享了五专部“我的课堂有妙招”线上教学优秀案例。案例中,教师马龙根据当代学生现状,进行教学设计和学情分析,通过引导学生了解歌曲中的鱼咬尾,比较流行歌曲、民歌的片段,了解不同音乐各自的风格特点,让学生用心去聆听、去体验、去感受音乐。音乐是一种情感表达的艺术形式,能够帮助学生更好地理解 and 表达情感。通过音乐欣赏,学生可以学会用音乐语言来表达内心感受,培养敏感性和情感表达能力。更重要的是,音乐所蕴含的情感种类极多,几乎包含人

类所具有的一切情感表达,无论是喜悦、悲伤、悦耳、平淡还是愤怒,通过音乐欣赏都能很容易理解,对培养学生素质有一定作用。此外,音乐还带有思想引导性,往往一两句歌词,就能体现出不一样的思想精神。例如,由牧虹作词、卢肃作曲的著名红歌《团结就是力量》开篇“团结就是力量,这力量是铁,这力量是钢,比铁还硬比钢还强”这几句,就透露出慷慨激昂、无畏无惧的团结精神和民族力量。因此,音乐对于启发学生思想素质具有深远影响,不仅能够提升学生的艺术修养,还可以促进其全面发展和综合素质的提升。

(二) 培养学生审美品位

高职院校的宗旨虽然是培养具有一定理论基础和实践能力的实用型人才,但除此之外高职教育还注重学生综合素质、创新精神、道德教育等方面的培养。所以,在高职院校中,德育教育和美育教育是不容忽视的。就以往我国教育领域的发展来看,“德智体美劳”五位一体协同的教学模式一直是我国教育领域为之奋斗的核心^[2]。而从高职院校整体教育来看,学生由于出身、天赋、基础知识、学习能力等方面的不同,审美品位也是天差地别。尤其是受到现代网络流行文化的冲击,甚至影响到了部分学生思考问题的方式和对审美的理解。一个审美品位低下的人,通常沟通能力较弱,学习积极性也偏低。而通过公共艺术课程的音乐欣赏课程可以很好地弥补这个缺点。2023年6月,公务员期刊网分享了“音乐欣赏课教学设计(九篇)”。该文章以熟悉乐曲及主题思想,通过教师的生动讲解和学生的演唱、演奏乐曲主旋律,深化对乐曲的理解。引导学生在欣赏中动脑、动手、动口,拓展思维空间,培养形象艺术思维能力和综合概括能力。启发学生通过音乐欣赏进行文学艺术创作,增强参与意识,培养感受力、鉴赏力、表现力和创造力,促进个性和谐发展,培养审美品位。

（三）树立学生健康心态

在不完善的职业教育中培养出的人才往往只具备技术和应用能力，容易被其他人替代。真正具备强大审美能力、健康心态和正确价值观的人才，才是高素质的德才兼备者，也是社会建设和时代发展所需的重要人才资源。而公共艺术课程不仅仅是为了提升学生的思想素质和审美品位，还可以帮助学生树立健康的心态和良善的价值观。随着信息时代到来，很多学生经常接触内容粗制、品质低下、内涵庸俗的作品，导致对作品的艺术价值和社会价值比较模糊，从而影响到对世界的认知，价值观的扭曲。所以，高职院校需要通过音乐欣赏课程，树立学生健康心态。河南职业技术学院综合服务平台中，提供了音乐之美点燃“课程思政”之光的课程资源。其中包括《声乐》《音乐鉴赏》《钢琴》课程案例。案例包括PPT文本资料、微课视频，兼顾了案例形式的多样性，并用于实际教学中。将思想政治教育和音乐专业知识传授融合，把思政教育巧妙融入专业教学过程，再通过理论联系实际，可以充分提炼音乐专业课程蕴含的育人因素，巧妙融入爱国情怀，实现知识传授和教书育人相结合。由此可知，音乐教学与课程思政的充分融合，能有效提升学生对美的感知能力，树立一个健康的心态，端正价值观念。审美精神愉悦过程中，人将会扬弃个人得失，陶冶情操、心灵净化，是一种高尚的审美享受^[3]。

二、公共艺术课程在高职院校中美育价值研究中面临的挑战——以音乐欣赏课程为例

（一）音乐欣赏课程教学目标不明确

很多高职院校的培养目标和教学计划更多的是围绕学生专业应用技能上的培养，缺少对音乐欣赏课程教学的重视^[4]，从而导致音乐欣赏课程的教学目标不明确。具体可从以下三个方面分析。一方面，缺乏统一的指导思想，有些高职院校在制定音乐欣赏课程教学目标时可能缺乏统一的指导思想，导致目标不够明确。这可能与高职院校的领导层、教师团队对于音乐教育理念的认知和理解有关。另一方面，课程设计简单、粗糙，有些音乐欣赏课程在设计上缺乏系统性，可能更注重对音乐作品的简单欣赏，而忽视了对学生音乐素养和审美能力的培养。另外，美育价值认知不足，部分教师或教育管理者对于美育的理解可能不够深入，未能充分认识到音乐欣赏对于学生审美情感、文化修养和全面素质的培养作用，从而影响了教学目标的明确性。

（二）音乐欣赏课程教学内容缺少科学规划

在过去的高职院校音乐欣赏课程中，缺乏科学规划是渗透德育和美育思维的常见问题之一。这种不足可能导致教学效果的降低，阻碍学生对音乐艺术的全面理解和感悟。导致这个问题的原因有以下几点。首先，教师

素质不足，部分高职院校缺乏专业的音乐教师，现有的任课教师在音乐欣赏方面的知识、能力和经验有限。其次，课程内容不合理，由于在高职院校中，音乐欣赏课程被视为非主要课程，排课时间短，教学内容零散，导致学生上课通常觉得平淡无味。此外，教学资源匮乏，某些高职院校中缺乏音乐资料、音频、视频等音乐欣赏教学资源，使得教学内容受到限制，难以进行科学规划。

（三）音乐欣赏课程教学方式偏形式化

有的院校只停留在表面上、形式上，美育实践难以开展和落实，更谈不上实践活动有成就有创新^[5]。通过对多所高职院校音乐欣赏课的走访发现，高职院校音乐欣赏课程教学方式普遍偏形式化。音乐欣赏课程教学方式偏向形式化可能有以下几个原因。第一，缺乏创新意识，由于多数教师都会按照自身习惯开展教学，而不是学生需求，这会导致课堂变得单一、僵化。第二，应试教育影响，一些高职院校对课程教学的评估方式可能过于功利化，强调考试成绩而忽视了学生对音乐真正的理解和欣赏能力的培养。第三，互动和实践不足，音乐不是一个空泛的概念，而是在现实中有具体的、可互动、可实践的存在，教师在教学过程中未通过音乐与学生互动、让学生参与实践，教学方式很容易就偏向形式主义。

三、公共艺术课程在高职院校中美育价值研究的应对策略——以音乐欣赏课程为例

（一）以美育目标为导向，重视音乐启蒙

音乐欣赏是高职院校提升学生思想品质的重要教学方式之一，高职院校、教师需要以美育目标为导向，重视学生音乐启蒙，深入了解美育价值。

首先，以美育目标为导向。高职院校需要以培养具备较强审美能力、鉴赏能力、艺术素养和创造精神的人才为导向，确立音乐欣赏课程的教学目标，如学生对不同音乐风格和作品的理解能力、审美能力，以及培养学生的音乐情感、创造力和表达能力。

其次，重视学生音乐启蒙。教学的主体应当是学生，音乐欣赏课程的设计也需要围绕学生开展。因此，音乐欣赏课程需要系统化、由浅入深进行教学。教师可以先从最基本的音符、节奏、音阶等概念入手，以著名音乐家贝多芬、肖邦、巴赫等人物故事为背景，延伸至具体音乐歌曲如贝多芬的《命运交响曲》、肖邦的《钢琴协奏曲》、巴赫的《勃兰登堡协奏曲》等。用一首首沁人心脾、扣动人心的曲目对学生进行音乐启蒙，让他们充分感受到音乐的力量，从而提高学生的音乐素养和审美能力。

此外，深入了解美育价值。要想以美育目标为导向，重视学生音乐启蒙，音乐教师和教育管理者要先深入了

解音乐美育价值对学生的影响。为此,高职院校需要邀请音乐美育专家定期来校开展美育价值讲座,让音乐教师和教育管理者深刻认识到,音乐美育对学生的影响是多维度的,不仅有助于情感表达与情绪管理,还能提升审美能力、社交技能、认知发展、创造力、身心健康等方面,为其全面成长和发展提供有益支持。

(二) 合理选择教学内容, 扩宽音乐视野

高职院校要想强化美育教育作用,需要通过音乐欣赏课程合理选择音乐作品,通过引导加深学生对作品的了解。因此,为合理选择教学内容,扩宽学生音乐视野,高职院校要综合评估教师素质、深化内容情节、扩展教学资源。

第一,综合评估教师素质。高职院校需要定期从教学能力、专业水平、教学经验、学生满意度等方面对音乐教师进行综合评估。并针对教师的不足之处提供相应的培训和支持,提升其教学水平和专业素养。

第二,深化内容情结。针对课程内容不合理的情况,高职院校音乐教师应当重新审视课程内容,结合学生的实际需求和未来发展趋势,深化内容情结。教师可以结合课程思政教育,让音乐在陶冶学生情操的同时,也能加深学生思想政治素养,从作品中体会政治情怀,从思政理念中感知作品的内涵。例如,屠洪刚演唱的经典歌曲《精忠报国》深刻反映了南宋抗金名将岳飞的英勇事迹和戎马一生。歌曲以激昂的旋律和铿锵有力的歌词,歌颂了岳飞在保卫国家、捍卫民族尊严中展现出的精忠报国的崇高精神。这首歌曲激励着人们继承和发扬爱国主义传统,弘扬民族精神,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。

第三,扩展教学资源。为应对教学资源匮乏问题,高职院校需要积极扩展教学资源,与其他院校、音乐机构或文化机构交流合作,共享教学资源和设备,例如,借用其他学校的音乐教师、乐器设备,或是邀请外部专业音乐人士来校指导,丰富教学内容,提高教学质量,扩宽学生音乐视野。

(三) 创新多元教学方案, 强化实践环节

高职院校音乐欣赏课程教学中,应当树立以学生为本的教学理念。教师在教学中需要真正了解学生的内在学习需求,考虑他们的独立思维,站在他们的立场思考。为此,高职院校、高职音乐教师需要引入新的教学方法、评价方式多样化、开展实践活动,做到在教学方案上创新多元,在实践环节上丰富多样。

一方面,引入新的教学方法。音乐欣赏课程主要在于欣赏音乐,而欣赏的方式多种多样,教师可以采用歌唱教学法、创作教学法、互动教学法等多种教学方法。

歌唱教学法,教师可以通过现场歌唱、带唱、同唱的方式,激发学生对音乐的热爱和兴趣。创作教学法,教师通过作曲练习、编曲练习和演奏自己的作品等方式,可以让学生感受到音乐中的创新精神。互动教学法,教师可以通过多种方式互动,如“名人歌曲猜谜”“经典歌曲接龙”“即兴歌曲改编”等,师生互动、生生互动来教授音乐知识。

另一方面,评价方式多样化。为减轻应试教育只注重纸面成绩对音乐欣赏课程的影响,教师需要采用多样化的评价方式,如“录音歌唱作业”“小队群唱比赛”“课堂情境表现”“期末翻唱演出”等,全面评价学生的音乐欣赏能力和实践水平。

此外,开展实践活动。高职院校可以与地方音乐协会、文化机构等合作,组织学生参加音乐会、音乐节、艺术展览等文化活动,通过音乐实践增强学生音乐欣赏能力。

结语

综上所述,公共艺术课程在高职院校中具备培育出审美能力、鉴赏能力、艺术素养和创造精神的高素质人才的美育价值。为了在公共艺术课程教学中发挥出美育更大价值,高职院校和音乐教师需要以美育目标为导向,重视音乐启蒙;合理选择教学内容,扩宽音乐视野;创新多元教学方案,强化实践环节。以上应对策略,可以促进学生的美育素养和艺术修养的提升,为高职院校的教育事业贡献力量。

参考文献

- [1] 鲁芬霞. 构建公共艺术课教学平台提升高职学生美育素养[J]. 科教导刊(下旬), 2018, (18): 50-51.
- [2] 王蓓蓓. 高职院校音乐欣赏课中的德育和美育功能[J]. 北京印刷学院学报, 2021, 29(S1): 169-171.
- [3] 李佳. 美育视阈下高职院校公共艺术课程实践研究——以红色话剧《初心》为例[J]. 大众文艺, 2021, (13): 163-164.
- [4] 许月. 分析音乐欣赏教学对高职院校美育教育的价值[J]. 艺术评鉴, 2021, (21): 137-139.
- [5] 陈淑娟. 高职院校美育工作存在问题及对策探析[J]. 财富时代, 2021, (08): 190-191.

作者简介: 艾诗, 1992年8月, 女, 汉族, 江西省鹰潭市人, 本科, 讲师, 研究方向: 音乐教育、音乐学。
严格, 1996年5月, 女, 汉族, 江西省鹰潭市人, 硕士研究生, 讲师助理, 鹰潭职业技术学院, 研究方向: 音乐。

基金项目: 江西省高校人文社会科学研究一般项目(青年项目)“公共艺术课程在高职院校中美育价值研究——以音乐欣赏课程为例”(课题编号: YS23227)。