

“美育浸润”格局下高校乐团建设之美育实施思考

刘丽丽

(呼伦贝尔学院, 内蒙古 呼伦贝尔 021008)

【摘要】本文以高校美育教育为切入点,针对高校乐团“美育浸润”内涵建设的意义、深化高校乐团教学改革的方法以及高校乐团建设的有效方法等进行研究。以美育教育为底色,文章强调“美育浸润”的育人效果,针对乐团建设的美育育人实效、教学模式的创新、乐团实践的提质等提出个人观点。

【关键词】高校; 乐团建设; 内涵建设; 教学改革; 美育实施; 路径

为深入学习贯彻党的二十大精神,2024年1月3日,教育部发布关于全面实施学校美育浸润行动的通知。通知的主要精神以美育浸润大、中、小各阶段学生教育,全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养,丰富学生的精神文化生活,让学生身心更加愉悦,活力更加彰显,人格更加健全。无独有偶,高校作为高等人才培养的主要阵地,将美育教育与学科教育以及校园文化活动教育教学活动环节并联,潜移默化地彰显立德树人育人实效^[1]。就高校美育教学而言,从“思政课程”到“课程思政”的重大变革,让我们清楚地认识到仅仅依靠单个学科、单个层面难以实现以育人为核心的人才培养目标。

一、高校乐团加强“美育育人”内涵建设的意义

近年来,随着美育教育教学质量全面提升,在文化育人阵地建设中,美育教育的育人成效日渐突出。各高校开始从不同维度在高等教育阶段开展美育教育。在此背景下,高校乐团发展日渐规模化,在各类艺术实践展演大放异彩^[2]。丰富多彩的艺术创作和演出实践赋予美育教育更鲜活的生命。在我国美育教育蓬勃发展的形势下,针对高校乐团建设在美育内容的挖掘提升和内涵不断提升的深入研究十分有必要。构建科学的乐团建设与实践模式,发挥出高校乐团美育育人的重要作用,以乐团建设为路径,以健康、高雅的音乐审美趣味为美育助力,美育浸润,培养党和国家所寄予厚望的新时代大学生。

高校组织大学生乐团的初衷,旨在为学生搭建一个能够发挥音乐技能、团队合作、自我提升、对同行业进行更深入认识的平台,为专业能力提高做好理论与技能的积淀,同时为就业和未来职

业发展打下良好的基础^[3]。目前,我国大部分高校所开设的音乐教育、音乐学和音乐表演专业,相对于其他学科而言,依靠主修专业学生和选修专业学生能够组织建立合唱团、管乐团、民乐团等学生乐团相对容易。但乐团培养模式、教学质量的提升以及学生一专多能、综合性全面发展以及凸显就业上的优势是高校管理者和任课教师思考的问题。乐团作为校园文化建设和社会实践的重要载体,活动的范畴由学校渐入社会,在校园美育教育和社会美育教育中发挥了重要的作用。实践证明,高校乐团在美育教育范畴的影响力不再局限于丰富校园文化生活。乐团在社会实践过程中将美育的触角通过服务地方、高雅艺术进校园、校地融合等方式延伸至更多领域,充分发挥大学生的艺术特长,在提升学生的组织能力、团体协作能力、实践能力的同时,将美育教育的内化于心,外化于心。乐团在排练、打磨作品时初次升华,再将美育浸润后的艺术成果送到大众的视野得到二次升华,对高校全面开展音乐教育、促进大学生综合素质的发展起到重要作用^[4]。因此,加强高校乐团建设,从不同维度推进高校文化建设,将乐团建设作为美育教育的重要阵地,对于“美育浸润”的育人模式起到积极的推动作用。

二、“美育引领”高校乐团深化教学改革的思考

高校乐团建设作为高校美育教育的主要抓手,只有不断深化乐团教学改革及时创新,方能为乐团建设不断注入活力,笔者认为以下几点尤为重要。

(一) 重视美育育人实效

首先,学生综合能力的提升。乐团实践课的育人功能是多元的,主要通过课内排练和校内外演出

实践两部分完成。它包含社会、科学、民族、道德、人文、政治等多方面因素,涉及了人生诸多方面和人文社会的各个层面。不仅能够体现对学生个体素质,社会群体素质的培养,而且对社会精神文明的发展和提高起到积极推动作用怎样发挥音乐学科的优势,深入挖掘乐团的美育育人元素,合理嵌入育人要素,将乐团建设与课程建设科学化不断挖掘乐团教学内容的广度与深度,强化乐团教学实施的综合性,夯实理论与技术基础,创新教学方法,丰富课程资源,使其得以优质的可持续发展^[5]。其次,高校乐团形成的“以演促练”“以练促学”的教学模式,通过排练、演出不同风格的音乐作品,以鲜明的节奏、优美的旋律、丰富的和声、美妙的音色来表情达意,能直接触动学生情感中枢,震撼学生心灵,从而帮助学生树立正确的思想观、价值观和人生观,从而进一步提高了学生的沟通协作能力、学科素养、服务社会等能力。

(二) 不断挖掘乐团育人的广度与深度

高校乐团作为以学生为主体的音乐团体,其蕴含的丰富育人元素是毋庸置疑的。首先,构建乐团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。充分发挥高校乐团在学校美育中的作用,重视课程内涵建设,深入挖掘各学科蕴含的美育价值与功能,强化乐团建设与实践的有机统一。其次,与校内课程和校外实践形成联动效应和常态化联动实践机制,将教学与实践相结合,提升乐团美育教育的引领力,实现乐团课程美育育人功能最大化。主要体现在,其一,深度挖掘音乐作品所蕴含的美育内涵,将专业技能与情感有机结合,准确表达音乐作品。其二,表现音乐时二度创作的内外升华,以及将美育浸润观众的再度升华^[6]。在演出实践过程中向观众表情达意时进行反向教育,能够更加珍视自己的人生价值,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,从而潜移默化地彰显美育育人的效果。

(三) 教学模式的创新

音乐教学的育人功能是多元而又统一的,乐团作为一门多学科理论与音乐专业技巧相融合的课程,学生必须掌握相应的乐理知识、和声知识、曲式结构等理论知识与技能技巧。

首先,深刻研究新时代音乐教学规律,以新定位、新要求、新任务开拓高校乐团实践教学内容与形式,以多学科视角深入研究地域音乐的文化精髓,促进乐

团内涵建设。其次,运用“对话”机制和任务驱动乐团教学模式,在实践演出过程中实现师生智慧的碰撞。再次,引入雨课堂、慕课等多种多样的新型教学平台和教学方法,加强课上课下、线上线下的师生互动和交流。最后,拓宽乐团社会实践路径。高校乐团建设,意在探索怎样发挥专业优势与特色,发挥艺术学科的担当和职能,进行美育育人的同时完成高校校园文化建设、校地合作、同行业合作等实践活动。

三、高校乐团美育实施地有效路径

目前,高校音乐艺术学科相关的乐团发展取得的可喜的成绩,但是相对于其他学科的学生而言参与率较低,还没有实现人人的常态化艺术体验,大学生艺术活动覆盖面、参与度以及在美育育人实效等方面仍存在不尽人意的的问题。以美育育人为前提,针对高校乐团美育教育的实施措施,本人思考具体如下:

(一) 乐团管理规范化思考

1. 将乐团编制化规范管理

将乐团纳入人才培养方案,建立一系列的乐团规章制度,乐团实践成果与第二课堂、评优加分等有机结合,乐团成员的综合素养得到充分地提升与展现的同时,利用加分、评优等有效奖励机制吸引学生。重视乐团在校内、校外美育教育方面的引领作用,在乐团建设过程中形成良好的规范化管理,彰显乐团育人成效。

2. 乐团排练时间的合理调配

以呼伦贝尔学院为例,在乐团构建过程中,曾遇到同一乐团学生时间难以统一的问题。为保障学生乐团活动的顺利进行,反复进行课程改革,调动学生主观能动性,避开通识教育课、专业技巧课等课程安排的时间,利用晚课时间进行排练,以兴趣为引领,让学生根据合理安排休息和学习的时间自觉进行训练,最终实现课业、休息与训练的平衡。

(二) 重视乐团教师队伍队伍建设

美育浸润,在乐团教学过程中,充分发挥教师职业的美育功能,提升全员美育意识和美育素养,塑造人格魅力,涵养美育情怀。学校加强美育教师队伍建设,强化乐团教师的美育意识和美育素养,提升教学与专业能力,完善教师美育教学工作机制。抓好乐团教学教师源头培养,加强乐团美育教学内涵研究,改革和创新教师评价办法,充分激发乐团教师美育育人的能力。

(三) 拓宽乐团实践路径

众所周知,高校乐团主要有课内教学和课外实践

两大主体。教师应始终遵循“从实际出发，因人因材施教”，依托地区音乐文化资源优势以及与同行业的密切合作，强调“课堂实践”与“舞台实践”，做到了从“课堂实践”来，到“社会实践”去。学生将乐团排练成果展示出来时，提升其成就感、责任感和服务意识，使乐团美育育人的成效得以显现^[7]。乐团在实践过程中应更多思考进一步拓宽对地方音乐文化的传播、传承作用的路径，并以此加强地方行业间的合作，构建地方音乐文化建设共同体，借助地方行业间经济实力相对雄厚，所持有的资源较多等优势，发扬高校教育的责任感，与地方文化主管部门、相关行业形成互惠合作，构建学校与地方音乐文化建设的共同体。

（四）“美育浸润”乐团实践内涵提质

乐团的这种独特实践功能其他学习手段无法复制的，所蕴含的美育育人实效也是不言而喻的。以呼伦贝尔学院为例，乐团的训练与演出是音乐学科学生学习的一部分，内容与形式主要包括举办音乐会、参加校内外各种文艺演出，参加大学生艺术展演、艺术活动月等参加各种比赛。通过类似艺术实践活动，使学生能充分展示自己的艺术才华，同时在团队活动中养成刻苦、团结、奋进的优秀品质，使之成为自己人生的宝贵财富^[8]。规范管理、正确引导各类学生艺术实践活动，充分发挥乐团实践活动的特质，创新开展集审美赋能、创意实践、人文升华的社会实践活动，多途径、多渠道提高学校的影响力，增强乐团学生的主人翁意识。

四、乐团建设展望

高校艺术教育学生群体既是学校审美教育的直接受益者，也是未来审美教育的具体实施者。高校在人才培养过程中应重视美育教育课程体系的设置，加大美育的分量，以培养学生的审美能力、艺术修养和人文素养为人才培养目标，培养高素质的复合型人才。进一步提升高校乐团质量水平，高校乐团要跟上时代的步伐，将乐团建设科学纳入公共艺术教育课程体系，做到内容丰富且重点突出，各乐团分隔有序，将美学、美育理论和鉴赏理论学习与艺术实践结合，课上学习与课下实践结合，加大乐团实践实训模块的设置，加强实践教学成果输出，深化乐团课程教学内容，而不再局限于知识学习和作品欣赏。乐团教学的多维度教学内容和方式在帮助学生把握知识的同时，让其深层感受艺术的魅力，按照新时代高校美育课程改革方向进行提升，展现出当代大学生更高的

水准和面貌。

高校乐团建设不仅是高素质教育的重要组成部分，也是校园文化和检验教学能力水平的重要平台。乐团训练能够培养学生的协作能力、艺术素养、人文精神和道德情操等多方面能力是显而易见的。笔者在从事乐团教学过程中清楚认识到，通过乐团课程建设的方式丰富学生的艺术知识储备，助力审美素养、技能技巧综合素养是一劳永逸的。需要举各级部门之力，高度重视乐团教学、实践与管理，积极付诸人力和经费支持，以乐团建设为路径，提高学科的竞争力和办学的影响力。

结论

总之，美育浸润，通过建立具有中国特色的现代化大学美育体系，以音乐为载体，全面提升大学生对文化全方位的理解、审美感知、创意实践等核心素养，丰富大学生的精神文化生活，让其身心愉悦，活力彰显，人格更加健全是高校人才培养质量的重要内容之一。高校乐团作为高校素质教育的重要组成部分之一，发挥乐团的作用，深度挖掘其在美育育人范畴的作用，有助于高校人才培养工作的改革创新，全面提升人才培养的质量。笔者认为，充分发挥高校乐团的美育功能，加强美育与德育、智育、体育、劳动教育的交融，挖掘和运用艺术学科丰富的美育资源，以“乐为媒”“乐团为介”进行内外转化，促使学生审美和人文素养得到普遍提高，校园美育氛围更加浓郁，最终实现高校育人高质量的目标。

参考文献：

- [1] 张静波. 大学生乐团建设的基本要素 [J]. 江苏高教. 2001(6).
- [2] 李亚梅. 高师音乐院校乐团建设探索 [J]. 四川戏剧. 2015,(05).
- [3] 邓元双. 地方高校乐团建设与管理探索 [J]. 音乐时空. 2015(18):164.
- [4] 詹呈智. 论普通高校室内乐团的建设 [J]. 北方音乐. 2016(16):181-182.
- [5] 陆璐. 高校管乐团建制模式比较探析——以南京审计大学女子管乐团为例 [J]. 大众文艺. 2020(07):233-235.
- [6] 李北. “大思政”视域下的音乐专业院校演出艺术实践活动研究——以天津音乐学院为例 [J]. 乐器. 2021(06):44-46.