

“新工科”背景下理工类高校音乐美育培育研究

徐素莹¹ 杨智昕¹ 陈微文²

(1. 江西理工大学, 江西 赣州 330013;

2. 江西环境工程职业学院, 江西 赣州 341002)

摘要: 基于高校教育改革的“新工科”建设人才培养需求, 科学与艺术之间的跨学科融合是大势所趋, 良好的审美情趣可提升学生人文素养, 活跃的艺术思维能激发科技创新能力。本文从理工类高校开展音乐美育育人的可行性角度, 从构建学生全员参与的音乐教育活动, 打造提升形象气质的合唱品牌, 策划符合地域特点的音乐思政课等三个维度, 结合某高校的教育实践成果, 以期为加强新时代理工类高校美育工作提供思路与建议。

关键词: 新工科; 音乐教育; 美育育人

2024年, 习近平总书记在全国教育大会上指出: “建设教育强国是一项复杂的系统工程, 需要我们紧紧围绕立德树人这个根本任务, 着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。近年来各高校在“新工科”建设背景下, 将“德智体美劳”五育融入到新工科人才培养方案中, 把美育通识教育和专业教育相结合, 在课程改革、师资力量整合和美育评价体系方面进行了诸多探索。

美育是审美教学与美感教学的结合, 通过各类艺术教育和熏陶可提升大学生认识美、理解美、欣赏美、创作美的能力。理工类高校中, 以音乐教育为支点开展美育, 具有覆盖面广、操作性强等优势, 音乐作为一种传播性广、感染力强的艺术形式能很好的表达思想情感和进行交流互动, 其中合唱艺术作为团体项目能开发学习者的综合潜能, 不仅可以培养学习者在音乐领域掌握基本的识谱能力和演唱技巧, 更是能在人文思想上逐步养成安静、聆听、分享、尊重和揣摩等品格, 这是其他教育形式无法代替的。

一、“新工科”背景下音乐美育在理工类高校的价值

“新工科”的提出旨在培养全面型的工科人才, 而美育教育将重点放在“新工科”人才审美能力与创新能力的培养上, 力求成为人才培养的重要基础和有益补充, 音乐教育中富含诸多以美育人、以美化人的元素, 在实施音乐教育的过程中, 学生浸润在音乐的氛围里感受美, 挖掘发现美的潜力, 结合音乐带来的愉悦感来创造更多工艺作品。目前音乐教育中蕴含的美育功能, 可以归结为以下几点:

(一) 音乐教育有助于提高人文素养

《礼记》云: “诗书礼乐以造士。”亚里士多德曾经说过: “音乐是培养社会中优秀男女青年公民的一项基本手段。”就中西方教育传统而言, 音乐都有着陶冶情操、培养人才的教育功能, 是对学生的思想素质、人文修养、审美能力、精神境界的升华。当代青年学生身处娱乐媒体的传播之中, 本不缺音乐的影响, 但当今音乐圈和娱乐圈混杂, 音乐质量良莠不齐, 在各个自媒体平台中也有低俗的音乐混入其中, 高雅音乐反而因为阳春白雪与广大学生产生了距离, 导致大部分学生未能从音乐中吸收到正能量来反哺于思想情感中, 这样的音乐教育, 无法真正培养大学生的音乐鉴赏能力。

大学的音乐教育, 不仅要通过通识性音乐赏析弥补学生在基础教育阶段音乐审美的缺失, 还要担负起美育化人, 引导学生完善人格和强化人文素养的作用。音乐艺术带来的灵感和启发往往能让理工科的学生获得心灵的解压, 打破固有思维的桎梏, 在专业领域中加强对作品内涵的思量, 使其思维更加活跃、联想更加丰富, 理解能力更加透彻。优秀的音乐文化在歌词的选择和旋律上往往含有丰富的文化精神内涵, 可以让理工科学生在感受到音

乐的愉悦之际, 还有文化上的熏陶, 尤其是当音乐和中华传统诗词文化、红色文化结合时, 无疑比说教式的文化课程更能让学生耳濡目染的接受。

(二) 音乐教育有助于提高审美追求

音乐教育作为美育的一种方式理工类高校来开展, 所面临的主要问题是理工科学子审美能力不足, 审美境界较低的现状, 正是需要教师引导学生形成正确的审美价值观。

在音乐教育中, 通过对古典音乐、流行音乐的听音辨乐, 丰富学生的精神生活; 通过对音乐乐谱和演唱技巧的学习, 理解美的创作旋律; 通过优秀音乐作品讲述的故事, 感受作者蕴含的丰富情感和语言魅力, 促进学生养成良好的审美品位。同时音乐教育作为一种具体的艺术实践, 可以在欣赏过程中不断深入理解对美的内涵, 在训练过程中感知到美的形式、语言和规律, 进而延伸到在生活中去关注到之前被忽视的美好场景和真实情感, 通过音乐的感染力来发现美和创造美, 从而达到学生审美直观鉴赏力的提升, 养成更高的审美追求。

(三) 音乐教育有助于激发创造能力

伟大的物理学家爱因斯坦以相对论学说为科学发展做出了巨大贡献, 在他的人生历程中, 音乐和科学形影不离, 相辅相成, 他曾说: “想象力比知识更重要, 正是音乐赋予我无边的想象力”。长期演奏钢琴的训练拓展了他的右脑思维能力, 也促进了其左右脑思维的均衡性。众所周知, 人类的大脑主要由左右两个半球组成, 左脑主要负责语言、阅读、数学逻辑和推理等理性活动, 而右脑则负责形象、想象和欣赏等感性活动, 左右脑频繁交替活跃使用是产生创新作品的生理基础。在学习音乐或舞蹈的过程中, 学习者要自觉激发大脑的潜能来识别音律和音韵, 同时也激发创新思维。

对音乐的美学研究表明, 音乐结构具有其内在的审美原则与特征, 虽然音乐的创造性思维是以感性为主导, 但音乐创作须要遵循音乐结构的一般审美特征。由此, 不能排除和忽视理性在音乐创造性中的作用。即音乐不是纯属感性发挥而成, 科学也绝非全部基于理性逻辑, 两者之间有其共性特征, 音乐教育以个性化的音符和旋律来代替专业学习中具象性的代码和定理, 依靠学生个人感受来与创作者产生共鸣, 再融入个人特色进行表达。由此可见, 理工科学子不仅能在音乐教育中获得精神愉悦, 在音乐氛围中活跃思维。拓展想象力, 还能在音乐的旋律的和谐与秩序中获得灵感, 进而将音乐知识潜移默化运用到专业领域中, 创造出具有个人特色的作品。

二、“新工科”背景下音乐美育在理工类高校的培育措施

在《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中提出, 要构建面向人人的常态化学生全员艺术展演机制, 大力推进全员

参加的合唱、合奏、集体舞、课本剧、艺术实践工作坊等，并在不同的班级、年级、院系、校级间开展展示性交流活动。J学校作为一所典型的理工类高校，美育实施主要以校级艺术公选课和团委组织的艺术活动为主。为此，学校以音乐美育为突破，坚持班级革命歌曲大合唱比赛三十六载，着力打造一支以合唱艺术为主的音乐品牌剧目，推进红色精品音乐思政课进课堂进校园，引领全体学生积极参与进行音乐实践活动，将美育渗透于日常活动中，让学生在繁重的课业压力下感受校园艺术文化的熏陶，创建出富有影响力的校园美育文化。

（一）坚持全员参与音乐活动，发挥育人功能

以合唱艺术为支点，建立起年年唱、班班唱和人人唱的班级革命歌曲大合唱比赛，覆盖全体学生，持续三十余年，通过参与合唱排练可以使理工科的青年学子大致了解指挥、声乐、韵律等方面的基本知识并具备一定的音乐素养。“合唱是任何教育工作都不可替代的重要形式”。许多的发达国家和地区都将学校的合唱活动当成培养学生高尚情操和团队精神的一项重要教学工作。对理工科高校来说，合唱教育具有“投资少、易操作、普及广、意义大”等特点，大力开展合唱教育活动能培养学生对高雅艺术的兴趣，提高团队合作意识和责任意识，丰富爱党、爱国主义教育途径，启迪心智、净化心灵。

班级革命歌曲大合唱比赛以“爱党爱国爱校”教育为出发点，培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥校园文化熏陶作用，通过歌唱红色（革命）歌曲、校歌，引导青年坚定“四个自信”，牢筑理想根基，实现美育育人的功能。此项活动延续了三十余年，通过一代又一代学生的坚持，成为了学校广大师生、校友挥之不去的深刻记忆。在举办方式上，开展校院两级合唱比赛动员全校班级参与，选拔出优胜班级参与校级决赛；合理制定比赛规则鼓励全体学子登台合唱。比赛规则不仅将合唱演绎水平作为评分的重要依据，还考察参赛班级学生参与率，让每一名理工学子都能有机会登台。

科学求真也求美，艺术求美也求真。科学与艺术的内在联系和共同之处在于都需要献身精神、创新意识和美学追求，科学与艺术的交叉和融合有利于各自领域的延伸和创新，同时具备科学精神与审美素养，是培育面向未来引领学科交叉、培养复合型“新工科”人才的重要途径。

（二）持续打造合唱音乐品牌，展示学子形象

2007年，依托学校长期举办合唱比赛取得的成效和经验，校团委创建八角之声合唱团。建团十余年来，这支理工科院校的非专业合唱团从抗日救亡的年代唱到了建党100周年，从长征第一渡唱到了天安门广场，从学校大礼堂唱到了中央电视台，累计培养了2000余名合唱团员，已成为学校对外交流的靓丽名片：连续5次受CCTV邀请赴北京录制合唱春晚、全国之最，与中国国家交响乐团联袂举办专场音乐会、系全国首家，在全省范围内巡演、先后举办了20余场合唱音乐会。

学校的音乐品牌紧紧围绕“以美育入”的人才培养目标，在合唱训练中，引导团员沉下心来，培养思想价值上的“六个懂得”，即懂得控制，对音量、音高、音色能收放自如；懂得协作，对团员、团队、团建能融入其中；懂得理解，对情景、情绪、情感能感同身受；懂得感恩，对党、国、家之恩情铭记于心；懂得平衡，对学业、生活、人际能游刃有余；懂得付出，对时间、心血、真情能无私奉献，这些品性是日常课堂教学中难以传授的，却能在音乐实践中潜移默化地习得，助推学生人格完善。

在合唱教学中，指导老师对学生的基本功进行反复打磨，学

视唱、练声韵、提体能，通过课堂的示范讲授，纠正体态，达到音乐和动作的协调一致，记录下训练时的照片和视频，参加不同类型的比赛，使学生逐步看到自己在个人形象和音乐演唱上的变化，通过合唱教学形成的大方得体气质，在台上展演时的自信和优雅，有助于理工科学生从幕后走到台前，逐步提高自信心，敢于表现自己。在八角之声合唱团中，原本内向腼腆的理工科学子逐渐变得外向开朗，在每年一度的“校园十佳歌手大赛”“毕业生十大典型人物”中屡获佳绩，在就业和考研面试中，大部分团员依靠自然得体的发言和落落大方的表现被录取到心仪的单位，同时因合唱经验丰富在公司各类文艺活动中很快崭露头角，助力于职业发展，这就是音乐给理工科学生带来的潜移默化的美育教育成果。

（三）精心打磨精品音乐思政课，坚定文化自信

根据学校所处的地域特点，学校因地制宜，引导学生去挖掘当地的传统文化和红色文化因素，集全校思政教师和艺术专业老师的力量，在遵循青少年成长规律、教育规律、艺术规律、美育规律的基础上，打造一台生动的“精品音乐思政课”，在“优美旋律”中教给青少年正确的思想，培养可堪大任的高素质人才。在各个学院中，发掘选拔优秀学子组建团队，进行精品音乐思政课的排练，将城市文化、红色文化、阳明文化、创新文化融入音乐课程，用“新工科+音乐思政”的模式引导学生坚定政治信仰，实现“有灵魂的工程教育”，引领同学们在真切感受“真善美”的音乐氛围中拓展国际和历史视野，认识到自己在新时代所担当的使命和责任。

在学校美育中心和校团委的大力推动之下，音乐精品思政课的选材内容横跨经典与流行、纵览传统与现代，在学校各大舞台和各地开展主题音乐思政课20余场。演出曲目包括红色革命歌曲、当地民歌和时代经典作品，兼具思想性、时代性和艺术性。成员们在进行歌曲训练时，要对歌曲的创作背景进行了解，在传唱的过程中，除了对曲调的认知，更要对歌曲背后的创作背景、歌词的含义及创作者表达的思想感情进行理解。在一次次精品思政开展演中，不仅演员本身受到红色文化洗礼，莘莘学子也能够音乐熏陶中养成良好品格和正确价值观。为推进中国式现代化建设不断培养具有“家国情怀”的卓越人才。

三、结语

中华民族伟大复兴战略全局和百年未有之大变局的新发展阶段，培育复合型、创新型、国际化新工科人才之路任重道远。在新工科的通识教育课程体系中融入美育因素，侧重点不是培养优秀的艺术人才，而是要引领学生认识美、欣赏美并成为“美”，在引导学生寻找美的过程中逐步建立自信，切实落实立德树人根本任务，以美化人，从而达到新工科人才培育目标。

参考文献：

- [1] 蒲清平,雷洪鸣,王馨瑶.新发展阶段、新发展理念、新发展格局视域下新工科建设的三重逻辑[J].重庆大学学报,2021.03.005
- [2] 王轶卿,张翔.新工科建设中实施课程思政的理论与实践[J].河北师范大学学报(教育科学版),2020(6):59-62.

基金项目：江西理工大学教学改革研究课题：“新工科”建设背景下美术教育的价值维度和实践路径

作者简介：徐素莹，江西理工大学，硕士研究生，江西理工大学机电工程学院，讲师。