

红色音乐文化与高校美育教育的融合性分析

安娜

辽宁科技大学, 辽宁 鞍山 114051

摘 要： 为了深入推进高校美育教育改革创新，充分发挥红色音乐文化的育人功能，本文以红色音乐文化与高校美育教育的融合为研究对象，探索二者的有效融合策略。红色音乐文化与高校美育教育的融合应遵循文化传承、审美育人和实践创新三大原则；在实践路径上，要通过构建红色音乐资源库、开设主题教学课程、组织实践演唱活动、搭建创新展演平台、融入校园文化建设等多种方式推进二者的有效融合。将红色音乐文化融入高校美育教育，不仅能够丰富美育教育的内容和形式，创新教育方法，而且能够通过艺术审美实现价值引导，培养学生的爱国情操和革命精神，对于推动高校美育教育的创新发展具有重要意义。

关 键 词： 红色音乐文化；高校美育；教育融合；音乐教育

Analysis of the integration of red music culture and aesthetic education in colleges and universities

An Na

University of Science and Technology Liaoning, Anshan, Liaoning 114051

Abstract： In order to further promote the reform and innovation of aesthetic education in colleges and universities, and give full play to the educational function of red music culture, this paper takes the integration of red music culture and aesthetic education in colleges and universities as the research object, and explores the effective integration strategy of the two. The integration of red music culture and college aesthetic education should follow the three principles of cultural inheritance, aesthetic education and practical innovation. On the practical path, it is necessary to promote the effective integration of the two by constructing red music resource library, setting up themed teaching courses, organizing practical singing activities, building innovative performance platforms, integrating into campus culture construction and other ways. Integrating red music culture into aesthetic education in colleges and universities can not only enrich the content and form of aesthetic education and innovate educational methods, but also realize value guidance through artistic aesthetics and cultivate students' patriotic sentiment and revolutionary spirit, which is of great significance for promoting the innovative development of aesthetic education in colleges and universities.

Keywords： red music culture; college aesthetic education; educational integration; music education

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》强调，要充分发挥美育的独特育人功能，将美育贯穿高等教育全过程。红色音乐文化作为中国革命文化的重要组成部分，既具有深厚的思想内涵，又蕴含丰富的艺术价值，是高校美育教育中不可或缺的重要内容。在新时代背景下，将红色音乐文化融入高校美育教育，不仅能够丰富美育教育的内容和形式，还能够通过艺术审美实现价值引导，培养学生的爱国情怀和革命精神，实现以美育人、以美化人的教育目标。

一、红色音乐文化与高校美育教育的融合性原则

（一）文化传承原则

文化传承原则是指在红色音乐文化与高校美育教育融合过程中，教师要以传统文化的继承和发展作为教育的基本原则，通过系统化的教学设计和规范化的教学方法，确保红色音乐文化中蕴含的革命精神和时代价值得到准确传递和有效继承^[1]。遵循文化传承原则，不仅能够使红色音乐文化中的革命精神和爱国情怀得到有效传

承，让学生在学习过程中深入理解革命音乐的文化内涵，培养爱国主义情操，增强文化自信，而且能够帮助学生建立正确的历史观和文化观，在传承中实现红色文化的创新发展，使其在新时代背景下焕发出新的生机和活力，真正实现红色音乐文化的永续传承。

（二）审美育人原则

审美育人原则是指在红色音乐教育中，教师要以培养学生审美能力和艺术素养为核心，通过艺术审美体验实现立德树人的教育目标，在红色音乐教育过程中审美体验与价值引导的有机统

一^[2]。遵循审美育人原则，不仅能够通过红色音乐艺术的美感体验培养学生的审美能力，提升其艺术鉴赏水平和审美品位，还能够的艺术审美过程中实现情感熏陶和价值引导，让学生在感受音乐艺术魅力的同时，深刻理解红色音乐所蕴含的革命精神和崇高理想，从而实现美育教育的根本目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）实践创新原则

实践创新原则是指在红色音乐文化教育中，教师要以实践活动为基础，以创新发展为导向，在继承传统的基础上进行创新性探索，通过多样化的实践活动促进红色音乐文化的创新发展和时代传承^[3]。遵循实践创新原则，不仅能够通过丰富多样的实践活动激发学生的创造潜能，培养其创新意识和实践能力，增强红色音乐文化的时代感和生命力，而且能够推动红色音乐文化在新时代背景下的创新发展，使其在保持本质特征的基础上不断丰富表现形式，通过创新性实践真正实现红色音乐文化的活态传承和创造性转化。

二、红色音乐文化与高校美育教育的融合性路径

（一）构建红色音乐资源库，深化革命精神认知

音乐教师在构建红色音乐资源库的过程中，需要建立一个包含音频资料、视频影像、乐谱文献、历史档案等多维度内容的数字化资源系统，这一系统不仅能为课堂教学提供丰富的教学资源，更能帮助学生深入理解红色音乐的历史价值和艺术魅力。首先，教师要系统收集各个历史时期的红色音乐作品，包括原始音频资料、历史影像记录、创作手稿、演出视频等多种形式的素材，并对这些资料进行数字化处理和分类整理，建立完整的曲目数据库和相关资料档案，确保资源的完整性和系统性^[4]。然后，教师要对收集到的资源进行深入研究和专业分析，围绕每首红色音乐作品建立包含创作背景、音乐特点、艺术价值、演绎版本等内容的专题资料库，制作相应的教学课件和学习指南，为课堂教学提供全面的资源支持。最后，教师要建立科学的资源管理和使用机制，通过设置检索系统、分类目录、使用指南等功能模块，确保资源库便于使用和维护更新，要定期对资源库的使用效果进行评估和优化，不断提升其在教学中的实用价值。

例如在构建专题资源库时，教师要尽可能的搜集更多的红歌资源，可以从不同时期进行整理，如抗日战争时期、解放战争时期等；可以根据不同地区进行整理，如晋察冀地区、井冈山地区等。教师在构建专题资源库时，还要针对每一首红歌，设计相应的知识矩阵，如构建《黄河大合唱》的资源库时，可以首先收集冼星海创作时期的原始谱本、历史录音、创作手稿等珍贵资料，整理不同历史时期的演出视频和音频资料，包括郭兰英、郭颂、李谷一等艺术家的经典演绎版本，并将这些资料进行数字化处理和系统分类，建立一个涵盖作品发展全过程的资料档案。然后，教师要围绕《黄河大合唱》的艺术特点和思想内涵开展专题研究，详细分析作品的音乐结构、演唱技法、配器特点等专业内容，收集整理与作品相关的历史文献、评论文章、研究论文等学术资料，形成一个内容丰富、结构完整的专题数据库。最后，教

师要对收集整理的所有红歌资料进行系统化的编目和分类，设计科学的检索系统和使用说明，方便师生查找和使用相关资料，并定期更新资源库中的内容，及时补充新的研究成果和演绎版本，确保资源库能够持续发挥其在红色音乐教育中的重要作用。

（二）开设主题教学课程，拓展审美艺术体验

音乐教师在开设红色音乐主题教学课程时，应当通过系统化的课程设计和多元化的教学方法，构建理论学习与艺术实践相结合、音乐欣赏与创作表演相融合的课程体系，让学生在专业学习中深化对红色音乐的艺术认知和审美体验。教师要根据红色音乐的不同类型和艺术特点，设计包含历史背景解读、音乐要素分析、演唱技法指导、艺术表现探究等多个模块的教学内容，采用多媒体展示、示范教学、互动讨论等多种教学手段，帮助学生全面理解和掌握红色音乐作品的艺术特征和表现技巧^[5]；还要在课堂教学中采用理论讲授与实践体验相结合的教学模式，通过组织学生进行声乐演唱、器乐演奏、小组排练、作品改编等多样化的实践活动，引导学生在亲身参与中体会红色音乐的艺术魅力，提升音乐表现力和创新意识；也要注重课程教学的整体性和系统性，通过设置期中汇报、期末展演、创作竞赛等考核环节，全面考察学生在红色音乐学习中的理论认知水平和艺术实践能力，并根据考核结果及时调整和优化教学策略。

例如在教学《长征组歌》时，教师可以首先通过多媒体展示红军长征的历史影像和文献资料，详细讲解作品创作的时代背景和艺术特点，并运用专业的音乐分析方法，带领学生深入探究作品中的曲式结构、旋律特征、和声编配、配器技法等音乐要素，帮助学生从专业角度理解这部作品的艺术价值。然后，教师要将全班学生分成若干小组，每组负责不同乐曲的排练和演绎，在教师的专业指导下，学生们需要反复研究作品的演唱技巧和表现手法，探索如何运用声音的力度、速度、音色等变化来展现作品的思想内涵和情感特征。最后，教师要组织全班学生开展一场以《长征组歌》为主题的音乐会，每个小组不仅要展示自己的排练成果，还要分享对作品的理解和演绎心得，通过这种方式让学生在实践中深化对红色音乐的艺术认知和审美体验，培养他们的音乐表现力和艺术创新意识。

（三）组织实践演唱活动，培养艺术表现能力

音乐教师在组织红色音乐实践演唱活动时，应当通过科学的活动设计和系统的训练安排，培养学生的声乐演唱技巧、团队协作能力和舞台表现力，使学生在实践活动中全面提升音乐艺术素养^[6]。教师要根据演出规模和形式制定详细的排练计划，包括确定参演人员、制定训练时间表、划分声部小组、设计舞台队形等基本工作，并针对不同演出曲目的艺术特点和表演要求，分阶段安排声乐训练和形体排练。教师要组织学生进行分部排练和合练，通过声部配合训练、声音融合练习、队形变换演练等多样化的排练形式，提升团队的整体演唱水平和舞台表现力。最后，教师要组织带妆彩排和舞台适应性训练，通过模拟演出环境、调试舞台设备、完善表演细节等综合性排练，确保正式演出的艺术效果。

例如在组织《红军阿哥你慢慢走》合唱团专场音乐会的排练时，教师首先要组建一支120人的大型合唱团，按照声部特点将其分为女高音（40人）、女中音（40人）、男高音（20人）、男低

音（20人）四个声部，并设计三个月的系统训练计划：第一个月重点进行分声部基础训练，女高音声部重点训练高音区（f2-a2）的气息支撑和声音张力，女中音声部着重练习中音区（c2-e2）的音色统一和声部协调，男高音声部强化高音区（d1-g1）的共鸣定位和咬字吐字，男低音声部则重点训练低音区（G-c1）的声音厚度和声部平衡；第二个月开展重点段落合练，特别是对作品中“走过那高山峻岭（降B大调）”部分的四声部和声配合、“还有那深山沟沟（降E大调转调）”段落的声部层次变化、以及结尾“阿哥你慢慢走（力度对比）”处的声音处理进行反复磨合；第三个月进行舞台综合排练，包括设计“V”字型、扇形、方阵等多种队形变化，配合作品的不同段落情绪，并结合舞台灯光、音响设备进行全方位的彩排，最终呈现出气势恢宏、声情并茂的艺术效果。

（四）搭建创新展演平台，提升音乐创作水平

音乐教师在搭建红色音乐创新展演平台时，应当通过构建多层次的创作实践体系和展演机制，为学生提供丰富的音乐创作和展演机会，激发学生的创作灵感和艺术创新意识，培养其音乐创作能力和艺术表现水平^[7]。教师要建立包含作品创作指导、编曲改编训练、音乐制作实践等多个环节的创作培训体系，通过个别辅导与集体研讨相结合的方式，指导学生掌握红色音乐作品的创作方法和编曲技巧，帮助他们运用现代音乐语言对红色音乐进行创新性改编。教师要搭建多元化的展演平台，包括组织主题音乐会、举办创作比赛、开展作品研讨会等多种形式的展演活动，为学生提供展示创作成果和交流创作经验的机会，通过专业评审和同伴互评相结合的方式，帮助学生不断提升创作水平。最后，教师要建立作品孵化和推广机制，通过与专业音乐团体合作、参加校园文化活动、举办专题音乐会等方式，推动优秀创作成果的展示和传播，激励学生持续进行音乐创作实践^[8]。

在指导学生进行《歌唱祖国》进行改编创作时，教师首先要带领学生深入分析原作品的音乐结构特点，指导学生运用现代作曲技法对作品进行创新性改编，如可以将传统的进行曲风格改编为爵士乐风格，运用九和弦、十一和弦等现代和声手法丰富其和声色彩，或者采用变拍子的写作方式增添作品的节奏活力；接着，教师要指导学生运用数字音频工作站（DAW）软件进行音乐制作，包括编写MIDI音轨、录制现场乐器、调整音色效果、混音处理等专业制作环节，在保持作品主题思想的基础上，赋予其更加现代的音乐表现形式；最后，教师要组织一场以“红色经典新编”为主题的作品展演会，邀请专业音乐家和资深教师组成评审团，对学生的创作成果进行专业点评和指导，通过现场演出和在线直播相结合的方式，扩大作品的传播范围和影响力，让更多人感受到红色音乐的创新魅力。

（五）融入校园文化建设，强化美育熏陶效果

音乐教师在推进红色音乐融入校园文化建设的进程中，应当通过构建多维度的活动体系和长效运行机制，将红色音乐文化渗透到校园文化建设的各个层面，营造浓厚的艺术氛围和文化环境^[9]。教师要建立包含主题音乐会、艺术节、红歌比赛、音乐沙龙等多种形式的校园文化活动体系，通过制定详细的活动方案、组建专业的指导团队、设置合理的活动流程，将红色音乐元素有机

融入各类校园文化活动中，为学生提供丰富的艺术实践机会。教师还要构建线上线下相结合的音乐文化传播平台，通过开设音乐公众号、建立网络音乐社区、组织在线音乐会、开展直播互动等多种方式^[10]，扩大红色音乐文化的影响范围和辐射效果，让更多学生参与到红色音乐文化的传承与创新中来。

例如在开展“纪念长征胜利主题月”系列文化活动时，教师首先要组织成立由音乐学院教师和学生代表组成的活动策划团队，制定包含开幕式文艺演出、长征组歌大合唱比赛、红色音乐创作工作坊、革命历史音乐讲座等丰富内容的活动方案，通过校园广播、社交媒体、宣传海报等多种渠道进行全方位宣传，调动全校师生参与活动的积极性；接着，教师要指导各学院组建参赛队伍，通过开展声乐培训、合唱指导、舞台编排等专业辅导，帮助参赛团队提升演唱水平和艺术表现力，并在比赛过程中邀请专业评委对参赛作品进行点评和指导，促进校园艺术水平的整体提升；最后，教师要组织策划团队对整月活动进行全面总结，包括分析各项活动的参与度、收集师生的反馈意见、整理活动的影像资料、评估活动的实施效果等工作，在此基础上形成完整的活动档案，为今后开展类似活动积累经验和参考。

三、结束语

综上所述，教师在开展红色音乐文化与高校美育教育融合的教学实践中，应当始终坚持文化传承、审美育人和实践创新三大原则，深入挖掘红色音乐文化的思想内涵和艺术价值，通过构建资源库、开设主题课程、组织实践活动、搭建展演平台、融入校园文化等多种路径，实现红色音乐文化与美育教育的有机融合。未来，教师需要进一步加强红色音乐文化的理论研究和实践探索，创新教学方法和手段，充分运用现代信息技术，增强教学的时代感和吸引力，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出积极贡献。

参考文献

- [1] 马思其. 红色文化与高校美育工作融合发展研究[J]. 教育教学论坛, 2022(51):149-152.
- [2] 喻娇. 中华优秀传统文化与美育教育的融合实践探索——以“《岭南古筝演奏基础艺术》”课程为例[J]. 中国民族博览, 2022(19):75-77.
- [3] 郭超. 培根铸魂：红色文化融入高校美育教育的实践路径[J]. 武夷学院学报, 2023, 42(7):73-78.
- [4] 张茵. 红色文化融入高校美育教育的实践路径分析[J]. 经济与社会发展研究, 2023(25):0232-0234.
- [5] 田贺. 论高校美育教学与红色文化艺术相融合的创新性研究[J]. 中国科技期刊数据库 科研, 2022(9):4.
- [6] 罗成津. 高校音乐美育在校园文化建设中的渗透路径探析[J]. 中国文艺家, 2021(10):147-148.
- [7] 周君. 江西音乐文化传承视角下的高校美育教学[J]. 时代教育:中旬, 2021(6):0195-0196.
- [8] 燕仲飞. 新时代高校美育教育背景下的河西走廊裕固族传统音乐文化传承——以兰州大学为例[J]. 当代音乐, 2021(8):3.
- [9] 王梦蝶. 赣南本土音乐文化融入高职院校美育的现状与思考[J]. 赢未来, 2021(10):187-188.
- [10] 梁威. 红色经典音乐融入高校美育的路径与策略[J]. 戏剧之家, 2020(15):2.