

红色经典音乐的数字活化：融入大学生美育的路径探索与成效研究

王崇越，窦天淇，侯珺天

北华大学，吉林 吉林 132000

DOI:10.61369/EST.2025120001

摘 要： 本文所涉及的文献围绕着北华大学的“2025年大学生创新创业训练计划项目：《数字谱红韵—数字赋能红色经典音乐融入大学生美育教育路径及成效研究》”这一课题展开，探索如何将数字化的方式有效地将红色经典音乐融入高校的美育教学中，同时对其效果做出综合性的评价。文章首先对红色经典音乐的历史价值和影响及针对培养学生正确的世界观和人生观的重要性做出阐述，其次着重针对数字化的科学技术所赋予的音乐传播的系列新可能与挑战问题展开论述。

关 键 词： 红色经典音乐；数字活化；美育；路径探索；成效研究

Digital Revitalization of Red Classic Music: Exploration of Pathways and Research on the Effectiveness of Integration into Aesthetic Education for College Students

Wang Chongyue, Dou Tianqi, Hou Juntian

Beihua University, Jilin, Jilin 132000

Abstract： The literature discussed in this paper centers around the project titled "Digital Notation of Red Rhythm: A Study on the Pathways and Effectiveness of Integrating Digital Empowerment of Red Classic Music into Aesthetic Education for College Students" under the "2025 College Students' Innovation and Entrepreneurship Training Program" at Beihua University. It explores how to effectively integrate red classic music through digital means into aesthetic education in colleges and universities, while providing a comprehensive evaluation of its effectiveness. The article first elaborates on the historical value and influence of red classic music, as well as its importance in cultivating students' correct worldviews and outlooks on life. Subsequently, it focuses on discussing the series of new possibilities and challenges in music dissemination enabled by digital science and technology.

Keywords： red classic music; digital revitalization; aesthetic education; pathway exploration; effectiveness research

引言

作为红色经典音乐是革命历史时期孕育生成的文化遗存，蕴含着丰富厚重的革命精神和时代价值观，对于大学生思政教育和美育教育的融合显得尤为有益。在当今世界范围内的数字化发展趋势的强力影响下，红色经典音乐怎样通过数字科学技术的加持将其进行激活处理，从而更好地融入到大学生美育教育中去，则成为高等院校教育工作者十分关心的一个现实问题。为此，根据数字时代的应用需求，立项了“数字谱红韵——数字助力红色经典音乐融入大学生美育教学研究”北华大学2025大学生创新创业训练计划项目，旨在实现红色经典音乐的数字教学法。

课题信息：2025年北华大学大学生创新创业训练计划项目《数字谱红韵—数字赋能红色经典音乐融入大学生美育教育路径及成效研究》（课题号：202510201004）。

作者简介：

王崇越（2006.10-），女，山西省长治市人，北华大学在校学生，学历：本科，音乐学专业。

窦天淇（2003.03-），女，吉林省吉林市人，北华大学在校学生，学历：硕士研究生，声乐演唱专业。

侯珺天（2006.07-），男，辽宁省沈阳市人，北华大学在校学生，学历：本科，音乐学专业。

一、红色经典音乐的数字活化：融入大学生美育的难点困境

高校的美育教育融入红色经典音乐也遇到了挑战，这既是教育自身特质的反应，更是数字时代对教育发出的攻击，其主要弊端就在于教学内容的呈现形式不能达到年轻群体的审美期待。红色经典音乐具有一定特有的历史文化基因，其创作者身份、艺术表达手法可能已经无法契合当下年轻群体的生活体验。传统教学模式往往采取单一的讲授模式，缺乏互动交流参与，学生感受不到心灵的共振，例如讲解《黄河大合唱》等经典时，对作品在历史文化背景下的内容讲解较多，对作品本身的艺术魅力及其情感传达关注太少，导致教育效果不佳。

数字化背景下信息海量的问题。在互联网时代，学生的生活充满着海量信息，注意力会被广泛地分散掉，如何使红色经典音乐教育在这种状态下凸显出来，并引起学生们的关注。同时，由于网络内容水平参差不齐，一些低劣的、娱乐化的信息会侵蚀红色经典音乐教育的传播影响，进而弱化它的教化功能。一个很难回避的问题是教育资源融合的难度比较大。红色经典音乐包罗了历史文化、政治艺术等诸多内容，需要有跨学科的教育资源作为支撑。目前，大学这方面资源整合的力度还不足以支撑教学内容，导致教学内容支离破碎，不够厚重。例如我们为制作关于红色经典音乐数字化学习资源，在搜集相关的历史文献、面对音乐著作权纠纷、技术实施费用昂贵的情况下，始终走得很吃力。师资队伍和信息化水平不足导致上述问题的出现，虽然绝大部分教师掌握扎实的音乐基本理论知识以及丰富的教学经验，但是其信息科技手段能力较为薄弱，不能充分依托其优势来优化教育教学效果。这直接导致红色经典歌曲教学改革步伐缓慢，效果欠佳。

二、红色经典音乐的数字活化：融入大学生美育的路径探索

本项目的主要意义有三点：一是以数字化的方式，能改变红色经典音乐教学中教师教与学生学的方式，提升其教学的质量水平；二是找到一条潜移默化地将红色经典音乐融入艺术教育的有效渠道，有助于大学生形成审美能力和文化自信；三是项目实施的实效可成为其他院校的借鉴对象，以此来推动红色经典音乐教育创新升级。

中国的红色经典音乐具有鲜明的红色记忆，是传承和发展中华民族精神的有效载体，在数字化转型的当下，我们要思考如何用数字技术激活红色经典音乐，使其主动融入大学生的审美教育体系当中，这是当下高等教育的时代任务。本文将从五个层面展开具体实施策略论述。通过对该课题——由北京大学自主探究的“数字谱红韵——基于数字化推动红色经典音乐教育走进大学生美育教学的路径及其实践的研究”一年来的学习和实践后发现，使用数字化推动红色经典音乐教育具备可行性与可用性，并对高校美育教育教学赋予新理念、新模式。

利用数字技术对红色经典音乐教学的创新带来了新的生机，

让大学生以更加生动和直观的形式呈现红色精神，把红色经典的教育教学变得更加灵活化、多元化和创新化，创新的教学策略有效化解了很多传统教学的难点和痛点，提高了教学有效性和学生的学习能动性。通过此项项目实践也印证了数字手段推进红色经典音乐教学不仅可以增强学生的文化理解和审美能力，更能培养学生自主思考及动手实践能力。然而，该项目建设红歌教育项目组认为，通过技术提高红歌教育教学质量是一个长期的过程，需要长期的探索和改进。未来项目组的人员会继续完善线上学习资料，改进教学模式、方法和工具，拓展使用边界，且会积极谋求与其他高校或者其他单位的合作，分享知识、交流经验，以推进红歌教育数字化的发展。

（一）构建沉浸式数字教学场景，强化情感共鸣

利用计算机技术的多媒体功能，红色音乐教学可给予多维度的沉浸式深度交互感受。通过虚拟现实（VR）技术，学习者可以通过置身于抗日战争的热火朝天的延安窑洞、长征时的茫茫雪地等方式，通过听《黄河大合唱》，在其中感受抗日的热情。上海理工学院“红色音乐时空舱”项目将过去的演出情景用三维模型场景的形式重现，学习者通过肢体的动作跟踪融入到虚拟的合唱中，在参与演唱中感受“游击队歌”的拍子，这是一种基于经验的学习方式，不受课堂教学的时间与空间的限制，可以使一种难以理解的革命理论转变为具体的直观感知和认识。

（二）开发交互式数字课程体系，促进深度学习

高等学校应建设“基础—提高—创作”三级数字化教学体系。初级阶段可通过智能树网提供《红色的音乐欣赏》基础课程，通过“微视频、弹幕互动”，教会学习者实时点评《我的国家》等。中级阶段开设《红色的音乐创作工作坊》，通过一些数字化音效仪器，进行《南泥湾》再版创作，并转换为电子音乐等方法，让学习者深化领悟革命精神新表达。“红色旋律数坊”可以在此创新层开设，引领学生使用AI作曲引擎编创出具有现代气息的红色旋律。山西农业大学开发的“红色旋律基因库”，通过对《长征组歌》旋律特征进行计算机分析，推出了年轻人喜闻乐见的改编版本，使之迸发了生机活力。这种“守旧”加“改良”的教育教学，不仅守护住了红色旋律的魂，而且契合了网生人群的学习需求。

（三）打造云端红色音乐社区，激发主体参与

高校可开设“红色音乐网络APP”，实现代替红色音乐的“创—享—评”的循环。高校大学生可以上传自己制作的红色歌曲视频作品，通过人工或者机器向同好的人推荐《唱支山歌给党听》等翻唱作品，广西艺术大学推出了“红音圈”APP，APP中设置“红色音乐竞赛”板块，大学生通过成功完成对《没有共产党就没有新中国》这首歌曲的演唱获取相应分数，形成正面竞技氛围。另外，“红色音乐数字档案”也需要建立各类不同时期保存的乐谱初稿、演出视频等稀有材料。使用区块链对《黄河大合唱》的数字版谱增加创作点评，形成溯源的红色音乐传承链。这种合作式的素材生产方式实现了红色音乐的教学“被动学习”向“主动创新”。

（四）创新数字艺术展演形式，拓展美育空间

高校借助5G和8K技术打造“红色音乐云剧场”，实现不同

地点同步演出。观众可以利用 VR 设备从各个角度感受《白毛女》歌舞剧 8K 全息影像呈现，与演员进行互动交流。“红色音乐数字化复制品系统”是中国音乐学院打造，能够还原历史音响场景，使听众体验《东方红》乐曲的时光穿越效果，推进“红色音乐数字策展”的新尝试。学生可以通过 Unity 引擎建立虚拟博物馆，对《长征组歌》手稿和表演服装等物化形态进行 3D 扫描，在设计出互动漫游路线的基础上实现“可触摸”的场景表达。这是一种突破传统物理空间限制、实现全球文化传播和共享的展示方式。

（五）建立数字评价反馈机制，优化教育成效

高校要形成“过程测评”“结果考核”的大数据测评体系，通过表格化等形式录取学生的生理数据来评估学生在聆听《松花江上》时内心波动的幅度；通过机器语言形式审视学生在红色音乐论坛上文字表情的情绪状态来认识其价值观的接受程度。高效可以利用大数据技术分析红色音乐教育地域差异，把不同地区学生唱《我和我的国家》的次数通过大数据作为影响红色音乐教育选址的因素之一，来改变教学资源分配的策略，以此实现红色音乐教育的“数据变行动”。将红色经典音乐进行数字化加工是新时代高校美育教育教学的改革。我们可以通过创设情境、导入活动、组建网络社区、丰富艺术表演、建立评价方式达到从“回忆历史”到“体验现在”的转变。这种教学模式不仅强化学生对美的感知，也能够植入青少年“红色”的思想基础，提供培养肩负国家未来的合格人才的力量。

三、红色经典音乐的数字活化：融入大学生美育的成效研究

本研究团队决定采取虚拟技术进行突破。

第一，建立一个沉浸式的虚拟仿真体验平台，依托 VR 技术复原红色歌曲创作场景，让学生仿佛“亲身”回到了那个年代。如在教学《长征组歌》时，学生能戴上 VR 眼镜，“瞬间”来到红军长途行军的境地，去感受歌曲里的革命精神，以求达到沉浸式教学，提高学习兴趣的目的。

第二，设计一个在线的交互数字音乐平台，收集、整理红歌红色经典音乐材料，提供点播式学习路径。平台采用人工智能技术，根据学习者主观偏好和学习过程推送相应乐曲和学习材料。同时具备互动功能，如学生自创歌曲或模拟团队歌唱，鼓励学生红歌红色经典音乐再创作的同时进行分享。

第三，跨学科教学改革尝试将红色的古典音乐运用到其他学科进行授课，如用音乐来讲解事件史实、或将红色音乐作为思政课的一部分，挖掘红色革命力量和红色价值观，有利于拓宽课堂内容和学生参与度与综合能力的提升。

基于实践应用，笔者团队创新性推出了红色经典音乐数字化

激活教学方案，通过模块设计，每个模块实现一部红色经典音乐教学，通过数字化教学手段，对红色经典音乐进行历史、艺术、红色理论的全方位解读。该项目推出后，学生对教学过程的热情大大提升。项目活动作为校园文化活动的开展，所有项目活动都进行实施。活动内容涉及“红色旋律”数字音乐节、VR 红色音乐展览等。这些活动都有效激起了学生的热情度，使学生对红色经典音乐更加多元化地进行理解，进而增加对红色经典音乐的了解和接收。通过结果分析发现，学生对红色经典音乐认识的角度更多样化，参与过活动的学生对文化认同感提升有一定作用。

项目的创新之处在于我们为该项目设置线上与线下相结合的教学模式。通过搭建网络化学习平台，使学生随时随地自主选择时间、地点自学红色经典音乐的有关课程，参与线上讨论与交流，并且还会开展各种课堂外的讲座、座谈会等活动增加学习广度和深度。这样的做法摆脱了传统教育上的时空局限，让教育变得更为大众化、弹力化。

此项目提出当前红色经典音乐融入美育教育过程中的实质性问题，如内容的单一性呈现形式、学生主体参与度低、教学素材的有序化整合难等问题。针对以上问题的解决，项目组成员提出了以数字为引领的混合式策略，如深度体验式的虚拟仿真空间、交互式音乐数字空间、融合式跨学科创新技能等。从实践层面，该项目借助数字技术对红色经典音乐作品进行激活，并进行了一系列校园文化、线上线下联动学习等教育活动，达到了较为良好的效果。通过分析，发现这种数字技术的应用不仅提升了红色经典音乐教育的品质，而且进一步加强了同学们的文化认同及艺术审美能力，也为高校美育教育开拓了一种具有借鉴意义和可参考性的思路和办法。

红色经典歌曲以动听的音色、抒情的歌词、感人的故事，把发生在党的领导下中国革命的战斗历程和社会主义建设的成就生动地描绘出来，具有强大的感染力和深刻的教育意义。然而传统的灌输教学方法难以激起学生学习的热情和共鸣。随着数字媒体技术的发展，也为红色经典歌曲教育的探索提供了一个新入口，如利用 VR、AR、AI 等现代媒体技术为受众营造一种沉浸式、互动性学习情境，让红色经典歌曲适应于新时代大学生的理解和喜好。

四、结束语

开展融入大学生美育的路径探索与成效研究，红色经典音乐作为中国民族的宝贵文化遗产，在新的时代背景下，通过对红色经典音乐等进行数字化科技赋值与激活，并以此作为音乐美育教育方式为高校德智体美劳全面发展的人才培养，即中国特色社会主义事业的建设者和接班人带来更直接的影响。北华大学将进一步做好这个工作的研究与贯彻，从而为发扬红色传统、增强革命精神效力做出进一步地贡献。

参考文献

- [1] 曹彦莉. 推动荆楚红色音乐的现代化转译[J]. 湖北社会科学, 2025(10): 123-129.
- [2] 王芳. 红色音乐作品融入高校美育体系的创新路径[J]. 艺术教育, 2025(6): 78-83.
- [3] 张毅. 美学教育与大学生成长研究[M]. 北京大学出版社, 2023.