

数字谱红韵：红色经典音乐赋能大学生美育 的实践路径与效果研究

王崇越, 刘姝彤, 魏默涵

北华大学, 吉林 吉林 132000

DOI:10.61369/EIR.2025100001

摘要： 本文研究重点围绕“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》”项目，寻求数字化赋能的途径让红色经典音乐走进大学生美育教育，并对红色经典音乐与大学生美育教育融合的效果进行评价。开展红色经典音乐赋能大学生美育的实践路径与效果研究，阐述红色经典音乐的历史意义与影响、对学生树立正确的世界观与人生观的重要性。其次，具体探讨了数字化科技带来的音乐传播一系列新的可能性与挑战。

关键词： 红色经典音乐；数字；美育；实践；成效研究

Digital Notation of Red Melodies: Research on the Practical Path and Effects of Empowering College Students' Aesthetic Education through Red Classic Music

Wang Chongyue, Liu Shutong, Wei Mohan

Beihua University, Jilin, Jilin 132000

Abstract： This paper focuses on the "2025 College Students' Innovation and Entrepreneurship Training Program Project: Research on the Path and Effects of Integrating Digital Empowerment of Red Classic Music into College Students' Aesthetic Education," aiming to explore ways to introduce red classic music into college students' aesthetic education through digital empowerment and evaluate the effects of integrating red classic music with college students' aesthetic education. The study delves into the practical path and effects of empowering college students' aesthetic education through red classic music, elucidating the historical significance and impact of red classic music, as well as its importance in helping students establish a correct worldview and outlook on life. Furthermore, it specifically discusses a series of new possibilities and challenges in music dissemination brought about by digital technology.

Keywords： red classic music; digital; aesthetic education; practice; effectiveness research

引言

红色经典音乐是革命历史时期催生的文化结晶，具有丰富的革命思想及时代价值观，对于大学生思政教育和美育教育的结合具有极好的优势性。红色经典音乐如何在当今全球化的数字化大潮推动下，顺应潮流，以数字科技对红色音乐作品加以激活和开发。如何使学生更好地参与高校的美育课程建设中是高校教师重点关注的内容。在这种背景下，针对数字化需求，我们推出“数字谱红韵—以数字技术促进红色经典音乐融入大学生美育课堂教学研究”课题，尝试以数字技术的方式进行红色经典音乐的讲授。

一、融入大学生美育的路径探索难点困境

大学的美学教育浸染了红色的古典音乐也面临着一定的困境，这是教育的特征决定的，也是数字时代的冲击。其中最大的问题是教学方法没能适应新时代年轻人对美的要求。红色的古典

音乐有独特的历史与文化背景，它的作者与表现形式或许不再适应当代年轻人的生活体验。传统的教学方式主要是灌输式教学，没有学生的参与、讨论和体会，也缺少了他们的内心的共鸣。例如在《黄河大合唱》这类经典作品的教学中，单纯注重这种音乐在历史文化背景中的阐述，忽略了它的音乐形式本身的艺术价值

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；

刘姝彤（2002.12-），女，吉林省吉林市人，北华大学在校学生，学历：硕士研究生音乐教育专业；

魏默涵（2006.07-），女，吉林省长春市人，北华大学在校学生，学历：本科音乐学专业。

以及它要表达的感情，不能取得很好的教学效果。在数字时代是存在“信息超载”的，互联网时代学生生活中的信息是非常多的，可能分散了学生的注意力和注意力，怎样才能实现红色经典音乐教育在这个时代引起学生注意？互联网上鱼龙混杂的资源信息也有可能产生“劣币驱逐良币”的后果，影响红色经典音乐教育的传播力。互联网还有个简单但又复杂的问题就是教育信息的整合。红色经典音乐包含了许多历史和政治的艺术信息是跨资源内容的。

当前高校资源的融合度还没有达到支撑课程的程度，导致教学内容散而寡，比如我们在开发红色经典音乐数字化的教学内容时，存在着搜集相关资料、解决版权和高额的技术成本等困难，让我们进程困难重重。问题是教师技术能力不足导致的。绝大多数教师虽然有着扎实的音乐专业背景及丰富的课堂教学经验，但在技术工具有限，不能充分运用其专业优势来优化教和学。这导致了红歌教育改革进度缓慢，效果一般。

二、融入大学生美育的路径探索

该课题主要有三个价值：一是此项目用数字化方法改善红色经典音乐教育，进而实现教学效果与质量的提高；二是该项目提供了一种无声润物的方式把红色经典音乐教育渗透进艺术教育当中，这对于大学生的美感与文化自尊心的教育是有促进作用的；三是该项目的实际成果可以供其他学校的红色经典音乐教育参考，在一定程度上推动了红色经典音乐教育发展。中国红色经典音乐有着独特的红色记忆，它可以作为有效手段来传承与发展中华民族精神，尤其是在当前我们进入数字化变革的社会背景下，我们应该研究利用数字科技焕发红色经典音乐的新生命力，使其积极地融入到大学生们美育教学体系当中去，这是当前高校所肩负起来的历史任务。

对实际运用的具体方法从五个方面进行说明：一年的研究和实践表明，在“‘数字谱红韵’数字化推进红色经典音乐教育融入高校美育教学的方法及其应用的实证研究”这个项目中，数字化推进红色经典音乐教育是实用的、可行的，也为高等院校开展美育教学带来了新的思维和教学模式。通过数码技术促进红色经典音乐教育教学改革创新，以一种更活泼生动的形式生动展现红色经典实质，从而使得红色经典教育教学更加丰富、多元、新颖化，新的教育教学方法切实解决了许多传统教学中难以解决的难题和问题，取得更好的教育效果，更好地调动了学生学习的积极性。本研究的实践证明，运用数字化技术促进红色经典音乐教育教学对增强学生文化美育感悟能力、锻炼独立思考和动手能力有着积极作用。对红色歌曲教育教学的高质量化有一个期待，认为需要长时间不断的技术完善环节和寻找改良的契机，今后的组员会不断充实线上课程内容，对教学方法、手段和技术设备作出调整，加大适用面，也会主动寻找其他校内的或者校外协作，实现信息共享、相互学习，以促进红色歌曲教育教学数字化的发展。

（一）给予多维度的沉浸式深度交互感受

电脑科技的多样化也能给红歌教育一个全方位深入的互动体

验，通过VR虚拟现实技术的使用，可以让学员以不同的方式进行沉浸式的体验，例如置身于激烈战场上延安的土窑里，在飞雪漫天的长征路上听《黄河大合唱》，感受抗日斗争的热情和激昂。“红色音乐时空舱”项目的开展则使以往的演出以3D建模形式呈现出来，通过人体的动作来追踪融入虚拟合唱团中，去感受“游击队歌”的脉搏。该方法属于实践性学习，它克服了传统教室教学在时间与空间上的局限性，将看似晦涩难懂的革命理念变成可感、直接的一种认知感觉。

（二）转换为电子音乐等方法引导学习者深化领悟革命精神新表达

高校应建设“基础知识—技能提升—创新实践”三级式数字教育体系。初级部分可以运用智能互联网平台讲解《红色音乐鉴赏》基础知识，用“小视频和弹幕互动”的方式引导学生对《我的祖国》等作品的即刻反馈。中级部分为《红色音乐创作研讨班》，利用数码音频工具，将《南泥湾》重新录制制成电子音乐等形式，让学生更深度体会崭新的革命精神表达方式。

创新层面打造“红色的音乐工厂”，让学生利用人工智能创作工具创作体现时代风格的红色歌曲。“山西省农学院”开发的“红色旋律基因库”项目，借助电脑技术解析《长征组歌》音律特征后，推出一种受年轻人青睐的新版翻唱版，从而增添了“新鲜血液”。这样授课即保留了传统，又做了适当的创新，既能守住红色歌曲魂魄，又迎合了网生代的需要。

（三）开设“红色音乐网络APP”

高校可以推出一款“红色音乐网络APP”代替传统上的“创—发—评”，学生在APP上上传自己制作的红色歌曲视频并借助于人或人工智能将其传播到对相关曲目感兴趣的圈子，比如《唱支山歌给党听》的改编版本等。广西艺术学院设计出一个“红音圈”的移动程序，在程序上设立“红色歌曲比赛”模块，通过表演得好“红音圈”的网友的歌曲获得相应的分数，产生竞争意识。“红色音乐数字档案”需要建立不同年代遗留下的珍贵乐谱手稿、演出视频等。通过区块链的机制给《黄河大合唱》的数字化进行注释，因此能够建立一条《黄河大合唱》数字溯源档案。这样的合作性素材生产机制改变了以往红歌教育中的“学习至上”为“创出成果”时代。

（四）借助5G和8K技术打造“红色音乐云剧场”

例如，高校借助5G和8K技术打造了“红色音乐云剧院”，能够同时在不同地方进行线上表演，观众能够佩戴VR眼镜全景欣赏《白毛女》舞蹈音乐会的高清全息影像，和剧中人开展对话。中国音乐学院设计的“红色音乐再现模拟系统”，能够模拟以往的音场环境，聆听者在聆听音乐作品《东方红》时能够体会到历史的回声，这是一种发展“红色音乐数字展示”新体验的尝试。

学生可以利用Unity引擎完成虚拟博物馆的搭建，对《长征组歌》手稿及演出服饰等实物形直接进行三维扫描，设计互动式行走路线实现“可触摸”的空间形态，超越了地域博物馆的范围，实现世界文化的共享。

（五）形成“过程测评”“结果考核”的大数据测评体系

大学要建立“程序测评”“产品考核”的大规模评估平台，

运用表格等办法获取和检验学生生物信号以考查学生听《松花江上》时的心跳频率强度；运用机器人言语方式监控学生在红歌论坛中的语言文字表达情感状态以体会学生价值取向接纳程度。

大数据技术有分析红歌教学生存地域差距的能力，有将各地红歌生演唱《我和我的祖国》的次数列为红歌教育地选取因子的因素分析能力，有优化、调整和改进红歌教学资源的策略和方向，有走向红歌教学的“数化于行”。数字化的处理红歌精品资源是目前高等院校实施的审美教育改革风向标之一。

通过提供情境、设定任务、建立网络共同体、提高审美能力、设计评价方式达到由“今昔对比”向“活在当下”过渡的教学方式，这是在开展爱国主义教育的过程中学生既可以提高艺术审美的能力，又可以为下一代打造牢固的“红色的”基础理念，培养未来国家的优秀接班人。

三、采取虚拟技术进行教学

创建虚拟情景空间，运用VR技术重创意红歌创作的背景，让学生们仿佛置身于那个时代，如在教学《长征组歌》时，学生佩戴VR设备就“即刻”行走红军万里长征的路程中，深刻领悟音乐中的战斗精神和革命精神，最终完成深度学习，激发学习兴趣的目的。建立数字化音乐网络交互式平台，收集整理红色题材经典音乐信息，并有选择地播放和学习。利用智能技术，根据学生的个人爱好以及学习情况来为学生播放不同的曲调和课程。具备交互性，如让学生自己创作歌曲或模仿集体演唱方式等，从而让学生对红色题材的经典歌曲进行二次演唱并进行互动。不妨在交叉类教学改革中，把红色经典音乐融入到其他领域的教学中，如借助音乐讲述历史故事，或是把红色音乐融入思政课的内容之一，挖掘红色革命力量和红色革命思想，对丰富课堂的内容、提升学生成为更有能力的人是具有重要作用的。

课题组依据需求创新设计了红色经典音乐数字化教育法，该教育法从数字化红歌的角度将教学内容设计为模块化结构，一种红歌一个模块，均应用数字化手段综合演绎其史话、艺术价值和红色精神理念，将此推广运用，学生参与度大幅提高。此外，此活动也成为本校文化建设的一个组成部分，在有条不紊地开展中。依托红色经典音乐的作品形式，如“红色旋律”数字音乐节和虚拟现实中的红色音乐展的活动主题，很好地激发了学生兴趣，让学生通过更加多元的形式来对红色经典音乐进行认知和了解，在研究成果的评定过程中，我们发现，在活动中学习过的同学更加认可文化。我项目最突出的特点是线上与线下相结合的形

式。首先构建了线上教学环境，便于学生自主安排学习时间、地点完成对红色经典音乐的相关知识在线学习，并积极参予讨论及在线互动。同时有针对性的学生课外活动研讨、座谈等形式推进加深对红色经典音乐的理解。突破了传统教学形式，教育普及便捷化。

该项目主要是如何将红色经典音乐元素有效融入到美育教、学、研实践中去等问题，如内容单一的形式化表现、被动的学生主体作用、对教学资源的有效整合难度高等。为解决以上问题，团队成员提出综合数字化导向的方法加以解决，如深度融合的沉浸式虚境模拟环境、交互性的音乐数码平台、多元化的跨域创新技巧等。本项目的实施运用数字化技术唤醒红色经典音乐，并以一系列校内文化与网络线下互动式教育教学活动，产生出显现出不错的效果。经研究认为，本项目中使用数字技术不仅仅提升了红色经典音乐教育质量，而且提升了学生的文化认同感和艺术鉴赏力，也让我们高等学府的美育教育多了一种启示性的借鉴方法。被公认为红色经典的歌曲，曲调优美，歌词质朴感人，述说党领导下的中国进行的斗争史和建设成果的歌曲，均可以产生震撼力，取得很好的教育效果。传统学习方式难以激发学生的兴趣和共鸣。随着数字化技术发展，在红色经典歌曲教育研究上会看到一种新视角，例如通过使用虚拟现实、增强现实和人工智能等技术，创建一种可以让学生体验、参与其中的环境，使红色经典歌曲符合当代大学生的认知习惯和偏好。

四、结束语

开展红色经典音乐赋能大学生美育的实践路径与效果研究，红色古典音乐是中华民族宝贵的财富，也是新时代新的传承。本课题通过实施性的探索，成为大学生美学教育的新途径：创新教学方法融合数字技术，增强学生实质性参与；扩大实践范围，激发创造性投入；深入文化内涵，培育家国情怀。得到了明显的成效，使大学生美育素养得到明显提高，并把红色精神铸入新一代的心灵。当然，文化多样性的考验促使我们应当再努力，如加强师资教育、训练，丰富馆藏，并进一步整合学校、社区。红色古典音乐必将在未来美学教育中继续成为德育教育的重要内容，培育富有道德品质与社会责任的当代新人。本课题研究为高等院校实施美育教育的革新探索提供实施性意见，也呼唤着更多的实施性行动付诸实践，让红色音乐在新时代继续发挥强大的育人效应。

参考文献

[1] 赵丹, 李蕊. 红色文化融入高校课堂教学改革研究——以红色经典音乐作品为例[J]. 大众文艺, 2024, 21(12), 104-107.