

美育视角下高校表演专业学生音乐素养提升研究

黄雨昕

四川电影电视学院，四川 成都 610000

DOI:10.61369/HASS.2026030048

摘 要： 美育是高校艺术人才培养的核心维度，音乐素养则是表演专业学生提升艺术表现力的关键基础，二者的深度融合是新时代高校艺术教育发展的必然趋势。文章以四川高校表演专业学生为研究对象，深入分析美育视角下该群体音乐素养的现存问题与培育难点，在此基础上提出课程跨界融合、教学模式创新、评价体系重构及产教研协同的培育方法，旨在搭建音乐素养与美育实践的融合路径，为高校艺术类非音乐专业音乐素养培育提供理论与实践参考，推进地方音乐文化传承与高校美育教育协同发展。

关 键 词： 美育；高校表演专业；音乐素养；地方音乐文化

Research on the Enhancement of Music Literacy of College Performing Arts Students from the Perspective of Aesthetic Education

Huang Yuxin

Sichuan Film and Television University, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract： Aesthetic education is the core dimension of art talent cultivation in colleges and universities, and music literacy is the key foundation for performing arts students to enhance their artistic expressiveness. The deep integration of the two is an inevitable trend for the development of art education in colleges and universities in the new era. This article takes college performing arts students in Sichuan as the research object, deeply analyzes the existing problems and cultivation difficulties of their music literacy from the perspective of aesthetic education, and on this basis, proposes cultivation methods such as cross-course integration, innovation of teaching models, reconstruction of evaluation systems, and collaborative production-research-teaching. The aim is to build a fusion path for music literacy and aesthetic education practice, provide theoretical and practical references for the cultivation of music literacy in non-music art majors in colleges and universities, and promote the coordinated development of local music culture inheritance and college aesthetic education.

Keywords： aesthetic education; college performing arts; music literacy; local music culture

引言

美育是提升国民素质的重要途径，也是培育全面发展人才的重要途径，在新时代高校人才培养体系中占据不可替代的核心地位。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出“把美育融入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段”，《“十四五”美育发展规划》进一步强调，要“强化美育育人功能，推动美育与专业教育深度融合”，核心目标直指以美育人、以文化人，全面提升大学生审美素养与人文素养^[1]。表演专业作为艺术类非音乐专业的典型，其学生音乐素养的培育直接影响专业培养质量与艺术人才综合素养提升，而四川拥有丰富的地方音乐文化资源，为音乐素养培育提供了独特素材。

一、美育与表演专业音乐素养培育的内在关联

音乐素养是表演专业学生舞台表现的重要支撑，表演专业的台词、形体、戏剧表现等核心技能，均与音乐的节奏、旋律、情感表达存在紧密联系，良好的音乐素养能够让学生更精准地把握

表演的节奏韵律与情感层次，而美育则为音乐素养培育赋予了文化内核与价值导向，其核心目标是引导学生感知美、理解美、创造美，与音乐素养培育中音乐审美、文化认同的培养目标形成高度统一。从教育实践来看，美育能够打破音乐素养教育的技能化局限，将四川地方音乐文化中的人文精神、审美内涵融入教学，

项目来源：文章为四川省青少年文学艺术联合会，2025年度四川省青少年艺术教育研究课题“《四川高校艺术类非音乐专业大学生音乐素养提升与美育实践研究——以表演专业为研究对象》”研究成果。项目编号（QWLXM252010）。

作者简介：黄雨昕（1993.70-），女，硕士，四川电影电视学院（电影学院）专职教师，讲师。

让表演专业学生在音乐学习中不仅掌握音准、节奏等基础技能，更能理解音乐背后的文化底蕴，进而将这种文化感知与审美体验转化为表演中的艺术表达，同时音乐素养培育也为美育实践提供了具体的实施载体，通过川剧场景模拟、四川民歌改编等音乐实践活动，让美育从理论层面落地为具体的艺术体验，实现美育与表演专业教学的深度融合，推进学生艺术素养与人文素养的协同发展。

二、美育导向下表演专业音乐教育的现状分析与价值定位

从高校表演专业人才培养的整体布局来看，音乐始终是艺术专业教学体系中不可或缺的组成部分，音乐素养的培育与表演专业核心能力提升息息相关，更是美育落地实施的关键抓手。现阶段表演专业音乐教育已贴合专业培养需求开展了基础布局，整体教学围绕专业实操需求推进，但在实践过程中，部分院校与课程或多或少陷入了“重技能传授、轻审美培育”的教学误区，而舞台氛围的营造与角色情感的渲染以及剧情节奏的把控都依赖于音乐审美能力的支撑，审美育人的核心功能被弱化，未能充分发挥音乐教育在美育层面的滋养作用。

从教学实施层面来看，现有音乐相关课程虽已注重针对表演专业做个性化设计，贴合舞台表演、台词形体、角色塑造等核心技能需求调整教学内容，课程与专业教学的衔接性逐步提升，但美育与音乐教育的融合深度仍有不足。而强化美育导向下的音乐教育，能够引导学生树立正确的审美观念，让学生自觉抵制低俗、庸俗的审美倾向，培育高尚的道德情操与坚定的文化自信，让音乐审美教育真正成为滋养学生精神世界、提升综合艺术素养的重要路径，同时也能进一步优化表演专业人才培养体系，助力高校美育工作走深走实。

三、四川地方音乐文化融入音乐素养培育的美育价值

四川地方音乐文化种类丰富、特色鲜明，川剧的唱腔韵律、身段节奏，四川民歌《槐花几时开》的婉转旋律，盐场号子的质朴情感，以及邛都洞经古乐的古韵风格，均具有极高的艺术审美价值与文化内涵。将这些地方音乐文化融入表演专业音乐素养培育能够丰富音乐素养教学的审美素材，打破传统音乐教学以经典西洋音乐、通用民族音乐为主的局限，让学生接触到具有地域特色的音乐美，培养多元化的审美观，这与美育中丰富学生审美体验、塑造高尚审美情趣的目标高度契合。与此同时，地方音乐文化与四川的地域历史、民俗文化深度绑定，学生在学习川剧、民歌的过程中，能够深入了解背后的地域文化故事，感知巴蜀文化的精神内核，实现音乐审美与文化认知的同步发展，增强文化认同与文化自信，这正是美育中以文化人、培育民族精神的重要体现。除此之外，四川地方音乐文化具有极强的实践性与表演性，川剧的唱念做打、民歌的即兴演唱，与表演专业的舞台表现需求高度契合，学生在参与地方音乐实践的过程中，能够将音乐

的节奏、情感与表演的形体、台词相融合，提升舞台艺术表达能力，实现音乐素养与专业技能的互哺。

四、美育视角下表演专业学生音乐素养提升的策略

（一）课程内容深度融合，构建“音乐+”跨界课程体系

音乐素养提升的基础在于课程内容的创新，基于美育目标和表演专业需求需突破学科界限，搭建以四川地方音乐文化为核心的“音乐+”跨界课程体系，促成音乐素养同表演专业、思政教育、地方文化的深度交融^[2]。

教师可依据跨学科教育理论，结合表演专业核心技能需求，对音乐素养课程内容进行重构，如将四川地方音乐文化嵌入课程模块设计，一方面将四川地方音乐文化有机融入专业课堂，阐释川剧节奏韵律、民歌情感表达和表演专业的结合之处，引导学生将川剧身段节奏融入形体表演，把民歌情感内涵融入台词表达^[3]。另一方面同时搭建“音乐+戏剧+思政”跨界课程模块，挖掘四川地方音乐文化里的红色资源、时代精神、革命精神，推动思政教育、美育熏陶与专业实践有机融合。例如可选取川陕革命根据地流传的《盼红军》《尖尖山》等红色民歌，以及四川本土红色革命故事为核心素材，一则可拆解红色民歌的旋律节奏、情感基调，让学生掌握音乐情感表达技巧，二则在于将民歌背后的革命历史、军民情深、理想信念融入教学，指导学生改编创作红色音乐短剧、情景朗诵片段，把民歌演唱、台词表演、形体动作相结合，还原革命年代的动人场景，让学生在音乐赏析、技能训练、舞台表演的全过程中，既提升音乐感知与表演能力，又接受红色文化洗礼、厚植家国情怀，同步实现音乐素养提升、美育审美塑造与思政价值引领的三重目标。

（二）创新教学方法，打造沉浸式体验教学模式

在音乐素养培育效果的提升方面，教学方法的优化起着关键作用。鉴于美育的体验性特征和表演专业的实践性需求，传统理论讲授的教学模式需要突破，可依据体验式学习理论，打造线上线下相融合的沉浸式体验教学模式，以此来强化学生的音乐审美体验和实践能力。

教师可依托标准化多媒体教室开展沉浸式赏析与场景教学，整合川剧经典剧目、四川民歌传唱、非遗音乐表演的高清视频、音频、舞台纪实片段，搭配专业曲谱与背景讲解，开展沉浸式视听赏析，拆解川剧唱腔韵律、身段节奏与表演的融合技巧，比如播放川剧《白蛇传》《变脸》等经典舞台片段，逐段分析音乐节奏与表演身段的配合逻辑，搭配分段跟学、模仿演绎，让学生直观感知地方音乐与表演的契合点。与此同时，线上线下混合教学模式也需强化，线上应搭建四川地方音乐文化资源库，收录川剧、民歌的音频、视频、曲谱等资料，为学生提供自主学习的平台，线下则在于设计川剧场景模拟、四川民歌改编、音乐与表演融合创作等实践活动，让学生在动手实践的过程中提升音乐理解力和创新思维^[4]。参与式教学方法的引入也十分必要，教师应组织学生开展以地方音乐为主题的表演创作活动，让学生以四川民歌为背景进行戏剧片段创作，将音乐的情感与节奏融入表演设计，在

实践中实现音乐素养与表演能力的双重提升，推动美育的审美体验与创造美目标得以落地生根。

（三）重构评价体系，建立多维度动态评价机制

在传统的音乐素养评价中，存在着偏重知识掌握与技能考核的情况，而学生的个性化发展与创新能力的未得到足够重视^[5]。从美育视角出发，有必要引入多元智能理论对评价体系进行重构，建立一种涵盖艺术创作、文化认同、审美体验等多维度的多维度动态评价机制，以此来实现评价的导向性与发展性。表演专业学生的考核重点，在于其把音乐元素融入表演实践的能力和对四川地方音乐文化的理解与表达能力^[6]。

在评价方式方面，采用过程性评价和终结性评价相结合的模式，过程性评价会借助课堂表现、实践活动参与、地方音乐采风报告、音乐与表演融合创作作业等形式，对学生的学习过程和成长轨迹进行记录，而终结性评价则通过期末展演、课程论文等形式，对学生的音乐素养综合水平进行考核。与此同时，还需引入多元化的评价主体，将教师评价、学生互评、实践导师评价相结合，教师主要对学生的理论知识和技能掌握情况进行评价，学生互评侧重于艺术创作和团队协作表现，还需邀请川剧演员、民间艺人等实践导师，对学生对地方音乐文化的理解与表达能力进行评价，以此达成评价的全面性和客观性。借助这样科学的评价体系，引导学生关注音乐素养的全方位提升，同时加强审美体验和文化认同的培养。

五、音乐素养与美育实践融合的保障路径

（一）深化产教融合，拓宽学生美育实践与素养提升路径

在表演专业学生的音乐素养培育与美育实践贯通中，产教融合作为关键渠道发挥着重要作用。高校与地方文化主体之间的这种协同联动模式，能够为学生构建起更贴近艺术本源、更富有文化温度的学习平台，从全方位角度对课堂教学存在的局限性进行弥补，进而达成音乐素养、审美能力以及文化感知力的同步提升目标^[7]。

学生依托高校与地方川剧院、民间音乐协会、非遗保护中心等机构搭建的协同育人平台，能够跳出课本与教室的局限，近距离接触原生态的四川地方音乐文化，获得沉浸式的美育体验^[8]。借助共建的地方音乐文化教育实践基地，学生可以直面川剧表演艺术家、民间音乐传承人等一线从业者，直观感受地方音乐的表演韵味与文化底蕴，在面对面的交流学习中，精准把握川剧唱腔韵律、民歌情感表达、民俗音乐内涵，打破对地方音乐的陌生感，逐步建立起对本土艺术的审美认知与文化共情。

（二）优化师资跨界素养，筑牢学生美育与音乐学习支撑

对于表演专业学生而言，兼具表演专业功底、音乐素养与美育教学理念的教师，能够更精准地贴合学生学习需求，将音乐知识、审美感悟与表演训练自然融合，避免学生陷入单纯学技能、无审美滋养的学习困境^[9]。

在日常教学中，能够把音乐节奏、旋律审美、地方音乐文化内涵，自然融入台词、形体、角色塑造等表演核心教学环节，用更贴合学生接受习惯的方式，传递音乐审美知识，引导学生感知音乐与表演的内在关联，逐步提升音乐感知力与审美鉴赏力，帮助学生树立正向审美观念^[10]。而音乐专业教师与表演专业教师形成协同教学合力，更能实现教学优势互补，针对学生音乐基础薄弱、审美感知不足的问题精准施教，让学生既能夯实音乐基础技能，又能在学习中获得美育浸润，慢慢摒弃低俗、片面的审美倾向，涵养高尚艺术情操。

六、结束语

在高校表演专业的音乐素养培育工作当中，美育与之存在着深度的价值共生关系，而四川地方音乐文化为这二者的融合发展提供了丰富的文化载体与实践素材。在未来的实践中，高校在跨学科教育改革方面还需要持续深化，在艺术教育的学科壁垒打破上进一步推进，使音乐素养培育能够和表演专业教学、地方文化传承进行深度融合，让美育切实融入艺术人才培养的整个过程，从而培育出既具备专业技能又拥有文化自信的新时代表演专业人才。

参考文献

[1] 田芳,王猜猜.新时代高校“APAPIDI-5A”音乐美育体系构建与实施路径[J].大视野,2023,(06):37-43.
[2] 郭璇璇.高校舞蹈专业学生音乐素养培养问题研究[J].戏剧之家,2024,(36):140-142.
[3] 唐子涵,姚思来.高校音乐教育中学生综合素质培养的策略探讨[J].中国民族博览,2024,(23):124-126.
[4] 夏靖,鲍颂来.新媒体时代大学生音乐素养培育的价值和实现路径[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2024,45(04):77-80.
[5] 李博千.高校声乐教学中音乐素养的培养与实践研究[J].嘉应文学,2024,(01):128-130.
[6] 张震.综合素养语境下高校音乐表演专业建设的认识与实践[J].当代音乐,2023,(09):4-6.
[7] 李倩.高校教育专业学生音乐素养的提升路径研究[J].艺术评鉴,2022,(16):105-108.
[8] 韩荣荣.构建高校音乐表演专业实践教学体系的路径探究[J].当代音乐,2021,(10):57-59.
[9] 魏莉丽.高校音乐表演专业人才培养新思路探索[J].戏剧之家,2021,(21):88-89.
[10] 李丽娟.高校音乐表演专业学生实践与创新能力培养研究[J].戏剧之家,2021,(16):106-107.