

线上线下混合式教学模式在音乐美学课程中的应用研究与实践

董莹

惠州学院, 广东 惠州 516007

DOI: 10.61369/ETR.2026170036

摘 要 : 音乐美学作为音乐学专业的核心必修课,兼具理论深度、跨学科属性与实践导向,是衔接音乐理论学习与艺术实践应用的关键桥梁。研究实践表明,混合式教学模式高度契合音乐美学的学科特性与音乐专业学生的学习特点,不仅破解了传统教学的诸多短板,更形成了可复制、可推广的教学改革经验,为地方高校音乐美育课程的教学创新提供了切实可行的实践范本。本文结合项目具体实践过程,深入探讨混合式教学模式在音乐美学课程中的设计思路、实施路径与实践成效,以期为高等音乐教育的教学改革与质量提升提供参考与借鉴。

关 键 词 : 音乐美学; 混合式教学; 教学模式改革

Exploration and Innovation of Musical Culture by the Huizhou Symphony Orchestra

DongYing

Huizhou University Huizhou, Guangdong 516007

Abstract : As a core compulsory course for musicology majors, music aesthetics features profound theoretical content, interdisciplinary attributes and practical orientation, serving as a key bridge connecting music theoretical learning and artistic practice application. Aiming at the practical problems in traditional music aesthetics teaching, The research and practice show that the blended teaching mode is highly consistent with the disciplinary characteristics of music aesthetics and the learning characteristics of music majors. It not only solves many shortcomings of traditional teaching, but also forms replicable and promotable teaching reform experience, providing a feasible practical model for the teaching innovation of music aesthetic education courses in local colleges and universities. Combining the specific practice process of the project, this paper deeply discusses the design ideas, implementation paths and practical effects of the blended teaching mode in the music aesthetics course, aiming to provide reference for the teaching reform and quality improvement of higher music education.

Keywords : music aesthetics; blended teaching; teaching mode reform

引言

音乐美学是一门兼具哲学思辨性质与跨学科研究特征的理论学科,融合了美学、心理学、音乐史学、社会学等多领域知识,其核心研究音乐艺术的本质、审美规律与社会功能,对音乐专业学生的表演、创作、欣赏等核心能力的培养具有不可替代的指导意义。^[1]作为音乐学院音乐学专业大三学生的专业必修课,音乐美学课程的教学质量直接关系到学生综合审美素养的提升与专业发展的深度。然而,在传统的课堂讲授式教学模式中,音乐美学课程始终面临着诸多难以突破的现实困境:一方面,课程理论内容抽象、思辨性强,而音乐专业学生普遍存在重实践、轻理论的学习倾向,对纯理论讲授的接受度较低,学习兴趣不高,极易产生理解障碍,难以形成系统的理论认知;另一方面,传统教学形式单一,缺乏理论与实践的有效联结载体,学生难以将抽象的美学理论转化为实际的音乐审美判断与艺术实践能力,课程教学的实际效果大打折扣。

同时,音乐作为一门表演艺术,其本质属性决定了音乐学习的全过程离不开艺术实践。学生的音乐专业学习,不仅需要通过书本掌握基础理论知识,更需要通过持续的技能训练、舞台表演、作品赏析等实践活动,培养自身对音乐的感受能力、表现能力与审美判断能力。舞台表演作为实践性极强的综合性艺术活动,更要求学生具备准确的情感体验能力、敏捷的表达能力、果断的判断决策能力以及良

好的心理素养,而这些能力的培养,都需要音乐美学理论的系统性支撑。在此背景下,如何突破传统教学的局限,构建契合音乐美学学科特性、符合音乐专业学生学习需求的教學模式,成为新时代音乐美育教学改革的重要课题。^[2]

随着教育数字化转型的不断深入,线上线下混合式教学成为高校教学改革的重要方向,其将线上自主学习的灵活性、便捷性与线下课堂的互动性、实践性相结合,能够有效弥补传统教学的不足,实现教学效果的提质增效。^[3]基于此,本项目以惠州学院音乐美学课程为研究对象,开展线上线下混合式教学模式改革实践,依托超星学习通等线上教学平台,搭建“线上学习+线下深度研讨+实践拓展”的三段式教学结构,将课程思政、本土文化与教学过程深度融合,不断完善教学资源体系与多元评价机制,旨在实现理论教学与实践教学的深度融合,切实提升课程教学质量与学生的综合素养。本项目由董莹担任负责人,7名教师组成核心教学团队,于2023年8月正式立项,2026年3月完成全部建设内容并进入验收阶段,团队师资结构涵盖教授1名、副教授2名、讲师3名、助教2名,各层级教师分工协作、优势互补,为改革实践的顺利推进提供了坚实的师资保障。

一、音乐美学课程混合式教学模式的设计基础

(一) 学科特性与学生教学需求

音乐美学课程具有独特的“一体性”特征,课程内容广泛涵盖音乐技术、音乐史论、音乐创作与作品赏析等多个方面,拥有自身独特的美学评价标准与传播表现形式。^[4]其并非单纯的理论学科,而是与音乐表演、创作、欣赏等实践环节紧密相连,课程中涉及的音乐心理学、审美美学等理论知识,也被越来越广泛地应用于学生的日常表演实践中,对提升学生的表演水平与审美能力具有直接的指导作用。因此,音乐美学教学既需要保证理论教学的深度与系统性,帮助学生构建完整的理论知识框架,又需要注重理论与实践的有机结合,引导学生将抽象的美学理论灵活应用于音乐审美与艺术实践的全过程。^[5]

从学生的学习需求来看,音乐学院大三学生已具备一定的音乐专业基础与艺术实践经验,但缺乏系统的音乐美学理论支撑,在音乐表演与作品欣赏中,往往只能形成直观的审美感受,难以进行深度的理论分析与逻辑思考。同时,高校音乐专业学生的学习特点表现为注重实践操作、擅长具象化学习,对纯理论的课堂讲授接受度较低,需要多样化、具象化的教学形式与个性化的学习路径。基于此,混合式教学模式的设计紧扣音乐美学的学科特性,立足学生的现有知识水平与专业发展需求,力求平衡理论教学与实践教学的比重,通过丰富的教学形式激发学生的学习兴趣,培养学生独立获取知识、分析问题、解决问题的能力,引导学生在音乐创作、表演、欣赏的过程中形成科学的思维方法。

(二) 教学改革的环境与资源支撑

惠州学院音乐学院拥有良好的教研教改氛围,学院领导高度重视教学改革实践活动,将其作为提升教学质量、培养应用型音乐人才的重要抓手,教师之间形成了常态化的教学交流、研讨机制,为音乐美学课程教学改革提供了有力的组织保障。^[6]同时,学院具备完善的艺术实践平台,学院在2011年成立的惠州交响乐团,为学生提供了常态化的舞台表演实践机会;学院还定期邀请省内外知名音乐家、音乐评论家进课堂开展专题讲座,分享创作、表演经验,有效补充了书本理论知识的局限性,为混合式教学中的实践环节提供了坚实的硬件与资源支撑。

此外,教育数字化技术的快速发展为混合式教学的实施提供

了便捷的技术保障。超星学习通、粤港澳大湾区高校在线开放课程平台等线上教学平台,能够实现课程资源的线上发布、学生学习行为的实时数据分析、师生跨时空互动交流等多项功能,为“线上预习+线下深化”的教学路径提供了技术支撑;同时,人工智能等新兴信息技术的应用,也为教学资源的拓展与教学形式的创新提供了更多可能,推动教学模式向的方向转型。

(三) 混合式教学的核心优势

相较于传统的课堂讲授式教学模式,线上线下混合式教学在音乐美学课程教学中具有显著的优势,能够有效解决传统教学的痛点问题:一是有效提升学习效率,线上平台为学生提供丰富的多媒体教学资源,学生可根据自身时间自主安排理论知识的预习,减少课堂上理论讲授的时间浪费,线下课堂则聚焦实践操作、深度研讨与问题解决,形成“线上预习+线下深化”的连贯学习路径,提升整体学习效率;二是充分满足个性化学习需求,学生可根据自身的知识基础与学习兴趣自主选择课程内容,基础薄弱的学生可通过线上资源反复梳理、巩固知识,实践能力强的学生则可更多参与音乐学院实训团(交响乐团、合唱团、舞蹈团)等表演实践活动,在实践中加深对理论知识的理解与应用,实现分层教学、个性化培养;三是全面优化师生互动形式,线下课堂通过合唱排练、乐器演奏、小组研讨等活动增强师生、形成情感联结与交流,丰富互动形式;四是主动适应教育数字化转型,将现代信息技术与音乐美育教学深度融合,推动教学资源的数字化、共享化,拓展教学的广度与深度。同时,混合式教学能够将美学中的丰富理论与音乐艺术实践活动紧密结合,在教学过程中引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,陶冶高尚情操,塑造美好心灵,增强文化自信,契合新时代音乐美育的人才培养要求。

二、音乐美学课程混合式教学模式的构建与实施

将课程思政元素、惠州本土文化内容融入教学全过程,完善多元评价机制与艺术实践体系。经过两年多的实践探索与持续优化,成功构建了一套系统、完善的音乐美学课程混合式教学体系,涵盖教学设计、教学资源、教学组织、评价机制实践演出等多个方面,实现了教学模式的根本性变革。^[7]

（一）总体教学设计思路

基于音乐美学的学科特性与学生的学习需求，本项目构建了“线上学习 + 线下深度研讨 + 实践拓展”的三段式混合式教学结构，主要承担问题探究、理论深化与实践应用功能；实践拓展则贯穿整个教学过程，将艺术实践与理论学习紧密结合，实现理论知识向实践能力的转化。

教学设计严格遵循学生的主体的认知规律，将音乐美学中抽象的理论知识转化为可感知、可讨论、可实践的具体学习任务，从知识层、能力层、素养层三个维度设定清晰的教学目标：如“音乐的本质与特征”“形式与情感的关系”“中西音乐美学史的差异”等；能力层注重培养学生的音乐作品分析能力、批判性思维能力与理论应用能力，引导学生能够运用美学理论分析、解读音乐作品；素养层旨在提升学生的审美敏感性、跨学科视野与文化自信，培养学生的社会责任感与人文素养，切实落实“以学生为中心”的教学理念。

（二）线上教学模块的设计与资源建设

线上教学是混合式教学的基础环节，主要承担知识输入的功能，依托超星学习通平台搭建了基础、拓展、互动三大教学模块，为学生提供丰富、系统的数字化学习资源。^[8]目前，课程线上资源全面覆盖课程全部教学内容，以自建资源为主体，适当引用校外优质课程资源，形成了系统、完善、优质的线上教学资源库，为学生的自主学习提供了坚实的保障。

（三）线下教学环节的组织与实施

线下教学是混合式教学的深化环节，主要承担问题探究、体验验证与实践应用的功能，通过多样化的教学形式，将学生线上学习的理论知识转化为实际的审美能力与实践能力，聚焦学生高阶思维的训练与培养。线下教学以主题研讨为核心形式，结合作品分析、音乐鉴赏、小组辩论、实践演出总结等多种形式，深化

学生对理论知识的理解与应用。^[9]在资源类型与内容上，文本类资源包括《乐记》《声无哀乐论》《琴赋》等中国音乐美学经典典籍，宗白华《美学散步》、蔡仲德《中国音乐美学史》等经典著作，以及《音乐美学基础》《音乐美学教程》等逻辑清晰、案例丰富的高校通用教材。3.5 教学评价机制的完善

教学评价是保障教学效果、引导学生学习的重要环节，本项目突破传统的应试考核模式，构建了多元化、全过程的混合式教学评价机制，将形成性评价与结果性评价相结合，线上学习与线下表现相结合，理论知识与实践能力相结合，全面、客观考查学生的综合素养。

三、音乐美学课程混合式教学模式的实践成效

经过两年多的不懈努力，线上线下混合式教学模式在惠州学院音乐学院音乐美学课程中取得了显著的实践成效，有效解决了传统教学的诸多短板问题，显著提升了课程教学质量与学生的综合素养，同时形成了可复制、可推广的教学改革经验，为音乐美育课程改革提供了切实可行的实践范本。^[10]

四、结论

本项目以惠州学院音乐美学课程为实践载体，开展线上线下混合式教学模式改革创新研究与实践，实践结果表明，混合式教学模式高度契合音乐美学的学科特性与音乐专业学生的学习特点，能够有效激发学生的学习兴趣，提升学生的理论素养与实践能力，切实解决了传统教学中理论与实践脱节、学生参与度低等问题，同时实现了课程思政与美育的深度融合，在教学过程中落实了立德树人的根本任务。

参考文献

- [1] 周怡杉.何为“美”——关于《音乐美学》课程教学的思辨[J].当代音乐,2023(11):67-69.
- [2] 李鸣.以音乐美育为导向的高校声乐教学模式探索[J].艺术科技,2025,38(14):180-182.
- [3] 肖银洁,吕宏山.教育数字化赋能高校教学新形态的风险审视与纾解路径[J].大学教育科学,2023(2):24-32.
- [4] 张秉昌.浅析美学视域下声乐艺术的内涵及建设路径[J].明日风尚,2023(1):56-58.
- [5] 李希先.美学视角下的音乐课堂教学设计与实施——评《音乐教育理论与音乐教育教学实践研究》[J].科技管理研究,2023,43(14):10016.
- [6] 刘衍辉.高校器乐专业课程改革研究——基于实践性音乐教育视野[J].大观(论坛),2024(8):139-141.
- [7] 黄陈沙杨.高校音乐专业声乐艺术指导教学创新研究[J].匠心,2024(10):64-66.
- [8] 陈淑爱.基于超星学习通的混合式教学模式研究与实践[J].知识窗(教师版),2024(5):30-32.
- [9] 丁凡.美育课程视角下的高中音美艺术统整教学策略[J].山海经(下旬),2025(9):0295-0297.
- [10] 刘衍辉.高校器乐专业课程改革研究——基于实践性音乐教育视野[J].大观(论坛),2024(8):139-141.