

中国古代音乐美学对高校音乐教育的影响研究

叶思博

兰州文理学院, 甘肃 兰州 730000

DOI:10.61369/EIR.2026050036

摘 要 : 现代高校音乐教育以培养专门人才、弘扬音乐文化、形成审美能力为任务,而教学体系中因受西方音乐理论的严重影响,存在着审美同质化现象严重、人文精神内涵缺失、文化底蕴不深厚等弊端。本研究立足中国古代音乐美学的核心内容,挖掘古代音乐礼乐共融、天人合一、虚实相生等美学内涵,并结合当下高等学校音乐教育的具体教学现状,在教学观念、教学内容、审美心理塑造及艺术修养培养等方面深入研究传统音乐美学对高等音乐教育的影响作用,以及当下在融合当中所存在的问题,并提供解决措施和方法,从而推动当今高等音乐教育摆脱西式音乐教育模式的局限性,将中国传统美学思想精神融入现代音乐教育,实现传统文化与当代高等音乐教育的有效结合,能够有效地培育具备良好综合素质与扎实专业知识的人才,并且能够在实际的工作岗位中发挥出应有的专业特长与价值,进而促进我国优秀的传统文化得以继承发展。

关 键 词 : 中国古代音乐美学; 高校音乐教育; 审美培养; 文化传承; 教育创新

Research on the Influence of Ancient Chinese Music Aesthetics on Music Education in Colleges and Universities

Ye Sibó

Lanzhou University of Arts and Science, Lanzhou, Gansu 730000

Abstract : Modern music education in colleges and universities aims to cultivate specialized talents, promote music culture, and develop aesthetic abilities. However, the teaching system is heavily influenced by Western music theory, leading to drawbacks such as severe aesthetic homogenization, a lack of humanistic spirit, and insufficient cultural depth. This study is grounded in the core content of ancient Chinese music aesthetics, exploring its aesthetic connotations, including the integration of rites and music, the harmony between heaven and humanity, and the interplay between reality and illusion. By considering the current teaching situation in higher music education, this research delves into the influence of traditional music aesthetics on higher music education in terms of teaching philosophy, content, aesthetic psychological shaping, and artistic cultivation. It also identifies issues in the current integration process and proposes solutions and methods. The goal is to help modern higher music education overcome the limitations of Western music education models, incorporate traditional Chinese aesthetic thoughts into contemporary music education, and achieve an effective combination of traditional culture and contemporary higher music education. This approach can effectively cultivate talents with comprehensive qualities and solid professional knowledge, enabling them to leverage their professional expertise and value in practical work environments, thereby promoting the inheritance and development of China's excellent traditional culture.

Keywords : ancient Chinese music aesthetics; music education in colleges and universities; aesthetic cultivation; cultural inheritance; educational innovation

引言

音乐美学是音乐教育的灵魂,对音乐教育所培养的目标和方向具有决定性作用。中国古代音乐美学历经先秦百家争鸣、汉唐鼎盛辉煌、宋元明清传承创新而形成自身独特的精神体系,与西方写实型的音乐美学区别开来,跳出了以音乐本身的旋律、节奏等为主要对象来讨论音乐形式美的圈子,将音乐与自然、道德、人文和社会联系起来。在现代高校音乐教育发展规模化、专业化的过程中,大多数院校偏重歌唱演奏技能的训练及西方音乐理论知识的传授,淡化了音乐的人文审美价值取向,致使大学生的音乐审美观呈现出片面化、弱文化文化的倾向。发掘中国古代音乐美学思想精髓并应用于大学音乐教育的始终,可以补全现代音乐教育的人文性缺陷,重建民族音乐审美,使高校的音乐教育既具备专业性又兼具文化性和传承性,并具有一定的创新性,为现代音乐教育改革注入传统精神的力量。

作者简介: : 叶思博(1977.06—),男,汉族,甘肃兰州人,学历:研究生,职称:讲师,研究方向:音乐表演、音乐美学。

一、中国古代音乐美学的核心精神内涵

中国古代音乐美学思想是一个严密完备的思想体系，贯穿于中国传统音乐的整个发展过程。其核心精神可以概括为三大特性。它是影响现代音乐教育的核心。

（一）天人合一的自然美学理念

天人合一，是中国传统哲学的重要理念，也是中国古代音乐美学的基本观念。古人认为音乐来自自然、顺从于自然，是天地万物声音节奏的提炼。音乐的本源不在于人的苦心经营，而是自然之声与自然节奏的升华。传统作乐与品乐寻求人与自然相融相通，排除人为地刻意造作，追求浑然一体。这一思想主张音乐的生命力在于对自然之真的体现，反对过分注重形式上的繁饰而失去了音乐本应有的意蕴，为中国音乐重神轻形，淡化技艺的艺术审美特点奠定基础，指明了方向，并成为今天在音乐教育领域如何回归艺术审美特质的重要的导引^[1]。

（二）礼乐相成的德育美学倾向

礼乐思想贯穿中国古代音乐美学的主流及音乐发展的先秦到明清时代。中国古代的音乐与礼是形影相随，相伴而生的。乐以礼为其服务的方向和内容，礼以乐为其增添活力和动力。形成乐以载道的主流审美观。从而使中国音乐成为一种陶情养性，教化世人，规范社会秩序的精神手段和工具。传统音乐美讲求乐者德之华也，认为高尚的音乐可以净化人的心灵，涵养人的性情，培育人的道德情操。它具有一种良好的审美及德育功能。这一观点突破了一般意义上的艺术、技巧的狭隘理解，使中国音乐具备了人文教化功能，并且建立起德育与技艺融合统一的音乐审美观^[2]。

（三）虚实相生的意境美追求

意境是中国古代艺术的共同追求，是中国古代音乐美学的重要特征。同西方音乐中对事物直白地描写不同，中国传统音乐追求“意蕴境界”，崇尚含蓄空灵、虚实结合。创作和演奏不是对最强度声响的追求，而是讲究言有尽而意无穷，在较少的旋律线条与平缓的节奏中传达出丰富的情感内容和精神意境。人们可由乐曲的音韵联想到人的情感、人生和自然，获得人乐合一的精神享受。重意境、重感悟、重共鸣是中国传统音乐的特色^[3]。

二、中国古代音乐美学在高等教育领域积极的影响

中国古代成熟的音乐美学思想，可以有力地弥补当前高校音乐教育中的种种不足，从教育观念、审美教育、人才素质和文化弘扬四个方面为现代高等音乐教育提供一条新的思路。

（一）转变教育观念，改变功利性教学

目前我国的大学生音乐教育存在着严重功利主义色彩，只重视技巧训练、考级比赛、技能测试等形式化内容，把音乐教育视为一种技能培训。学生虽然能熟识各种演奏演唱技巧，但是对音乐本身缺乏了解和欣赏能力，重技轻道。乐以修身，乐以载道是古代中国音乐美学的核心思想，强调的是音乐教育就是心性的培养、品格的塑造、美感的提高，而非仅仅是掌握某种技艺^[4]。通过传统美学思想来指导我们的教学工作能够让我们大学教育树立

正确音乐教育观念，发挥美育功能，并且能够有效平衡技术性教学与人文素质教育之间矛盾关系，让音乐教育不再只是单一的技术练习，从而形成道德艺术兼修的综合式培育，有利于我们对现代音乐教育中出现的功利主义进行有效矫正。

（二）丰富审美体系，打破西式审美独裁

当前我国高校音乐教育的理论、教学规范及审美评价标准等都是以西方模式为基础进行借鉴与移植，从基本乐理到演奏技术以及对美的评判都是以西方音乐体系为准，并造成了学生音乐审美的高度一致和对学生传统音乐了解欣赏能力的匮乏。学生习惯了结构严谨，旋律简单明了，节奏鲜明的西方音乐，而对传统音乐的意境美、含蓄美、空白美难以理解。中国古代音乐美学建立了独特的自身审美标准，其天人合一的自然美、虚实结合的意境美、礼乐相成的德育美拓宽了高等音乐教育的审美视野，改变了单一西式审美标准垄断的局面，让学生构建国际化的审美格局同时又具有本源性的审美理念。提高了学生的音乐审美水平及包容度^[5]。

（三）培养素养，提高学生的综合艺术素养

现代大学的音乐教育重视专业技能和理论知识的培养，却忽略了学生的共情能力、感悟能力、文化理解能力等综合艺术素养能力的提高，从而使学生的艺术创造缺乏灵魂、艺术表现缺乏情感。中国古代音乐美学强调了音乐与感情、自然以及人文之间的紧密关系。需要赏者有意境、奏者有情怀、作者有思想。将传统音乐美学思想运用于教学之中，有助于让学生脱离技巧的束缚，并对音乐所承载的文化内涵、情感意境外延及其精神价值进行感知，提高学生的艺术感悟、想象力和创造力。并且传统美学中的谦和、中正以及平和之美，可以影响并培育学生的艺术心态，让学生摒弃浮躁的艺术追求，树立沉稳内敛且充满温度及深度的艺术修养。

（四）促进文化传承奠定音乐教育文化基础

大学音乐教育不仅要培养人才，还担当着传统音乐文化的传承和发展重任。目前绝大多数高校的音乐课堂对传统音乐文化浸润较少，古琴、古筝、戏曲、民歌等传统音乐艺术形式，学生接触少、了解浅、认识浮泛，对传统音乐美学思想就更加缺乏认知。这导致我国传统音乐文化的传承断层现象。中国古代音乐美学是传统音乐文化的精神内核，它包含了传统音乐的创作理念，审美规范和文化内涵。大学音乐教育将中国古代音乐美学融进课堂，让学生从源头认识理解传统音乐的创作思维及其艺术价值，能主动地接受并热爱传统音乐文化，自觉参加传统音乐的传承与创新，使大学成为传播中国传统音乐美学思想的重要阵地，也为我国现代音乐教育奠定传统文化基础。

三、高等学校音乐教育中古代音乐美学融合的现存问题

一些高校已初步开始对传统音乐美学进行利用，但程度不高、方法不多，并存在着一定的现实问题而影响传统美学思想的育人价值。

（一）课程体系缺乏整合，内容分散

传统音乐美学思想还没有成为多数高校系统的课程，其知识

只零星、分散地体现在中外音乐史课、音乐欣赏课中。还没有形成一套完整和独立的教学内容和教学规划。在内容上仅仅满足于对传统音乐曲目、古代音乐掌故的简单介绍,没有深入讲授天人合一、礼乐相成、虚实相生等美学思想,更没有在演奏课、演唱课、创作课等渗透传统音乐的美学观念。零散的内容灌输使得学生的传统美学体系残缺不全,并不能理解和有效地利用传统美学思想去指导自己的学习和艺术创造。

（二）教学形式僵化，缺少浸润式审美培养

目前高校音乐教学主要采取讲授、示范、训练等传统教学方式,教学环节突出知识灌输与技能传授,缺失感受式教学。古代的音乐审美讲究体会,让学生在倾听、感受、沉思中体会意境和深意。固化式的教学方式不利于传统美学培养特点的发挥,只能被动接受理论知识,不能真正感受到传统音乐中的意境之美,人情之美。导致传统美学培养流于形式化教学,达不到传统教育思想渗入和人文素质提高的根本目的。

（三）教师专业素养不足，融合意识薄弱

师资是传统音乐美学思想与现代音乐教育相结合的关键。目前高等院校中音乐教师的培养均来自西式教育体系,专业素质偏重于西方乐理和西洋演奏演唱技能的学习。对中国古代音乐美学的系统理论、精神内涵和文化根源研究不深,大部分教师所拥有的只是一些传统的音乐常识,而不能深入挖掘传统美学思想的精髓,在专业教学中很难把美学思想和技能技巧教学融会贯通在一起,无法带领学生进行传统审美实践。因此影响了结合的效果。

四、中国古代音乐美学融入高校音乐教育的实践路径

（一）完善课程体系，构建系统化融合教学内容

高校应结合育人目标重建音乐教育课程,改变零散教学状态构建系统的传统音乐美学教学体系,在开设中国古代音乐美学的必修或选修课中讲解传统音乐美学的发展、思想、特征,讲解先秦诸子的音乐思想、礼乐美学与意境美学,以使其对传统音乐理论有较完整的认识。在各种形式的专业课程(如声乐课、器乐课、作曲课、音乐赏析等)中灌输传统美学思想,在技艺训练中要求达到意境表达,在作品赏析中解读传统美学观念,在作品创作教学中运用传统虚实观及天人合一审美观等等,将传统音乐美学的思想全面地融入专业教学活动中。

（二）创新教学模式，打造沉浸式审美课堂

改变灌输式的单一教学形式,运用传统音乐美学感受、体验的特点采用多样化的教学方法。结合传统古琴、古筝、竹笛等民

族乐器的曲目进行聆听和体验式的欣赏教学,让学生在聆听和赏析中对传统音乐的空灵感与人文情怀有深切的感悟。通过古典诗词、传统书画艺术、传统礼乐文化等相关内容的教学活动设计实施跨界教学,挖掘传统艺术之间审美共通性,从而更好地体会传统虚实结合的艺术观念和中和温润之感。增加体验环节,引导学生结合自然意境以及人文情怀创作和即兴发挥,让学生在这种实践中去体验传统美学思想,提升学生的感知能力及创造美的能力。

（三）强化师资建设，提升传统美学教学能力

高等院校需要建立定期培训制度,有效地对教师进行传统音乐美学教育。通过组织相关的培训和讲座、交流会以及研究性学习,使音乐教师系统学习传统的音乐美学思想及传统文化的历史渊源,提高音乐教师的文化修养。邀请专家和民间艺人到高校开展讲座和指导教学,增长教师的见识和教学视野,鼓励教师对传统音乐美学与现代教育的融合做课题性研究。让教学研究促进课堂教学实践,同时在教学实践中推动自身的教学研究工作,提高音乐教师将美学思想转化为资源并且融入教学的能力。

（四）立足文化传承，推动美学精神创新发展

高校音乐教育将创新与传承有机结合在弘扬传统美学精髓、体现现代艺术趋势的基础上,鼓励学生根据古代音乐美学中的中和、自然及意境之美,运用现代化音乐创作方法、现代审美趋势进行创新,使中国古代的音乐美学精神适应现代艺术发展需要。另外通过校园文化活动、艺术实践活动及公益活动等平台来展示具有中国传统音乐美学特点的音乐作品,传播中国传统的音乐美学文化。让学生在实践活动中做到经典与时尚相结合,并实现新的突破,从而完成对中国古代音乐美学精神的传承与发扬。

五、结语

中国古代音乐美学思想体现了中华优秀传统文化精神理念,包含了先进的美育思想与重要的人文价值,为中国高校音乐教育改革提供了丰厚的文化资源与思想指导。其天人合一的自然审美、礼乐相成的德育审美、虚实相生的意境审美有效解决当下中国高校音乐教育功利化发展、审美单一化发展、人文弱化的发展困局,推动高校音乐教育回归美育属性、回归文化根脉、提高育人水平。中国高校音乐教育应该深入发掘传统音乐美学的时代意义,以完善课程体系、革新教学模式、加强师资建设、推动创新发展为抓手,将传统音乐美学精神与现代音乐教育进行深度融合,培养具有专业技能和审美情趣的新一代高素质人才,使得中华传统音乐美学精神在新时代焕发新的光彩。

参考文献

- [1]杨晶晶.现代音乐美学视域下高校声乐教学策略[N].中国文化报,2026-02-24(007).
- [2]胡超然.高校合唱教学中学生音乐美学素养的培养策略研究[J].流行歌曲,2026,(02):161-165.
- [3]沈星维.音乐美学视角下高校音乐鉴赏课程教学创新研究[J].流行歌曲,2025,(22):166-168.
- [4]付亚楠.音乐美学视角下高校音乐鉴赏课程的教学创新策略研究[J].流行歌曲,2025,(21):136-138.
- [5]郑育.中国古代音乐美学对高校音乐教育的影响研究[J].黄河之声,2020,(21):32-33.