

Strategies for Improving Students' Comprehensive Quality through Music and Aesthetic Education in Vocational Colleges

Youya Zeng

Xinjiang Agricultural Vocational and Technical College, Urumqi, Xinjiang, 831100, China

Abstract

As an important means of education, musical aesthetic education plays an important role in the improvement of students' comprehensive quality. This paper studies the application strategy of music aesthetic education in higher vocational colleges, and discusses how to improve students' comprehensive quality through music aesthetic education. The results show that higher vocational colleges can make strategic improvements through the curriculum setting of music aesthetic education, teacher training and student participation, so as to effectively improve the comprehensive quality of students.

Keywords

music aesthetic education; comprehensive quality; higher vocational colleges; strategy

运用高职院校音乐美育提升学生综合素质的策略

曾苻雅

新疆农业职业技术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 831100

摘要

音乐美育作为一种重要的教育手段, 对学生的综合素质提升具有重要作用。论文通过研究高职院校音乐美育在高职院校中的应用策略, 探讨了如何通过音乐美育提升学生的综合素质。研究表明, 高职院校可以通过音乐美育课程设置、师资培养和学生参与等方面进行策略性的改进, 从而有效提升学生的综合素质。

关键词

音乐美育; 综合素质; 高职院校; 策略

1 引言

音乐美育以其独特的魅力, 让学生们在欣赏音乐作品的过程中, 领略到音乐的语言和韵律之美, 从而激发他们对美好事物的热爱和追求。通过学习和演奏乐器, 学生可以培养出勤奋、自律和团队合作的品质, 同时在不断的练习中形成坚毅和顽强的精神。艺术类高职院校的音乐美育作为一种培养学生全面发展的教育手段, 在高职院校中得到了广泛应用。通过音乐美育, 学生可以培养音乐审美能力、情感表达能力和团队合作精神, 提高综合素质。论文旨在研究高职院校如何运用艺术类高职院校音乐美育提升学生的综合素质, 并提出相关策略。

【课题项目】2023年度新疆农业职业技术学院资助课题

(课题编号: XJNZYSK202319)。

【作者简介】曾苻雅(1994-), 女, 硕士, 助教, 从事高等职业院校美育教育研究。

2 中国高职院校音乐美育的现状

当前的高职院校音乐教育已经逐步加强美育的渗透和融合, 但在实践中仍然存在一些问题。例如, 许多学生对于音乐的理解仍然停留在浅层次上, 仅仅满足于流行歌曲和通俗音乐的欣赏, 对于民族音乐等其他类型的音乐缺乏深入的了解和欣赏。此外, 学生对于音乐教育的态度也存在着一些问题, 部分学生只是因为学校开设了音乐选修课而去上课, 并不是出于对音乐的热爱或者对音乐美育的追求。

从教学质量上来看, 许多高职院校的音乐教育也存在着一些问题。例如, 音乐选修课往往只是停留在表面形式上, 没有真正贯彻国家对音乐课的教育方针。音乐课的课堂纪律自由涣散, 课程内容枯燥无味, 教学质量参差不齐, 这些都导致学生对音乐失去兴趣, 无法充分发挥音乐的美育功能。

从教学资源的角度来看, 许多非音乐专业的学生在学校期间很难接触到音乐乐器。而在学校的公共活动中, 积极参加音乐表演的也大多数都是有音乐特长的学生。这种情况在一定程度上限制了音乐教育的普及和发展。

从教育模式上来看, 当前的高职院校音乐教育仍然存

在着过于追求“高、精、尖”的现象。这种现象不仅导致人才培养模式与社会人才需求脱节,也会使得许多学生难以找到适合自己的发展方向。因此,我们需要改变这种教育模式,更加注重学生的个性发展和实践能力的培养。

3 高职院校音乐美育对于提升学生的综合素质具有重要作用

音乐美育可以培养学生的审美意识和审美情趣。通过欣赏音乐作品和参与音乐活动,学生可以学会发现美、感受美、创造美,从而提升自己的审美素养。

音乐美育可以提高学生的文化素养。音乐作品往往与历史文化、民族精神等相关联,通过学习音乐作品,可以了解相关的文化背景和历史事件,从而拓宽学生的知识面和视野。音乐美育还可以培养学生的团队合作精神。音乐表演需要团队协作,需要互相支持和配合,通过参与音乐表演和音乐比赛等活动,学生可以学会如何与他人合作、如何协调人际关系,从而提升团队合作精神和领导能力。

音乐美育对学生的创新精神和创造力也有极大的提升效果。音乐是一种创造性的艺术形式,通过学习音乐创作、音乐表演等技能,可以培养学生的创造力和表现力,从而增强学生的创新意识和创造能力。

高职院校音乐美育对于提升学生的综合素质具有重要作用。通过培养学生的审美意识、文化素养、团队合作精神和创新精神等方面,可以提高学生的综合素质和能力,促进学生的全面发展。

4 音乐美育在高职院校的应用

4.1 音乐审美课程

高职院校可以通过音乐审美教育,使学生接触到更多的音乐作品,并从中提升自己的音乐欣赏能力。通过对不同类型和风格的音乐进行深入剖析和欣赏,学生可以更好地理解音乐的内在美和表现力。同时,学生在欣赏过程中,也能够感受到音乐带来的愉悦感和情感寄托,从而更好地领悟音乐的魅力。

4.2 音乐历史和文化的课程

音乐不仅是一种艺术形式,也承载了历史和文化的背景。通过对不同国家和地区的音乐发展历程、风格特点和代表作品的学习,学生可以更全面地了解音乐的历史和文化内涵。这不仅能够拓宽学生的知识面,也能够加深学生对多元文化的认识和理解,从而更好地适应社会的发展和变化。

4.3 学生的审美情趣课程

音乐审美教育不仅能够培养学生的音乐素养,还可以提高学生的审美情趣和人文素养。通过欣赏和分析不同类型的音乐作品,学生可以感受到不同的美感和情感体验,从而更好地培养自己的审美情趣。同时,学生在学习和表演音乐的过程中,也能够锻炼自己的表现力和创造力,从而更好地展示自己的个性和才华。

4.4 陶冶情操,净化心灵课程

音乐审美教育有助于陶冶学生的情操和净化心灵,通过欣赏美好的音乐作品,学生可以感受到音乐带来的愉悦感和美好体验,从而更好地调节自己的情绪和心态。同时,学生在学习和表演音乐的过程中,也可以锻炼自己的意志力和合作精神,从而更好地适应社会的发展和挑战。

所以音乐美育在高职院校的应用具有重要意义,可以提高学生的音乐欣赏能力、加深学生对音乐历史和文化的了解、培养学生的审美情趣以及陶冶情操、净化心灵等方面发挥积极作用。因此,应该重视音乐审美教育在高职院校的推广和应用,为学生提供更多的音乐学习机会和实践平台。

5 音乐美育提升学生综合素质的策略

5.1 制定具体的教学计划

首先,音乐美育教学的目标应当明确。除了提高学生的音乐欣赏水平,还应注重培养学生的审美素养和创造性思维。通过音乐美育教育,让学生能够更好地了解 and 掌握音乐知识,同时提升学生的艺术修养和综合素质。

其次,音乐美育教育的内容应当注重全面性和系统性。教学内容应当包括音乐基本技能、音乐历史、音乐理论等方面,同时应当注重与其他课程的联系。通过系统性的教学内容,让学生全面了解音乐的艺术价值和历史文化背景,提高学生的音乐鉴赏能力和表现能力。具体的教学安排应当根据学生的实际情况和教学目标来确定。例如,每周可以安排一定数量的课程,包括音乐基本技能训练、音乐欣赏、音乐史等。教师应当具备相关专业背景和教学经验,注重与学生的互动和反馈。学生作业应当具有针对性和挑战性,能够反映学生的学习情况和需要进一步提高的技能。

最后,音乐美育教育的评估方法应当多样化、客观化和科学化。考试、考核和评价是常用的评估方式,但同时也应当注重评估方式的多样性和客观性。例如,可以采用课堂表现、作业完成情况、小组讨论、音乐会演出等形式进行评估。评估结果应当能够客观反映学生的学习情况和教师的教学效果,为进一步提高教学质量提供参考。

5.2 培养学生的创新能力

高职院校应注重培养学生的创新能力。通过开展创新性的音乐美育教学活动,如创作音乐作品、设计音乐表演等,可以激发学生的创造力,提高综合素质。在教学中,教师需要营造一个民主、宽松的教學环境,充分信任学生并尊重学生的自主地位。在这样的环境中,学生才敢于质疑和标新立异,有利于培养其创新意识。

在音乐课堂教学中,应重视合唱课,积极鼓励不同专业、同专业组、师生组的共同合作,创新课堂教学,使学生在合作中提升音乐能力。同时,也可以借助网络平台和现代信息技术,将音乐知识转化为图文并茂的课件,让学生更容易理解和掌握音乐理论。

借助本院校特色美育系列工作室平台,通过工作室培养,美育实践课程的培养,可以开展“沉浸式”教学,提升学生的学习主动性,同时促进音乐课程的多方面融合,如歌曲创作、舞台表演等,锻炼学生的实践能力,提升学生的创作能力和音乐素养,从而增强音乐教育的实效性。

5.3 加强校内外资源合作

高职院校可以与社会音乐机构、乐团等进行合作,共同举办音乐比赛、音乐会等活动。通过这种合作,可以拓宽学生的音乐视野,提高综合素质。

5.4 改革音乐教学方式与课堂设置

音乐是一种实践性强的艺术形式,除了基本的理论知识与技巧外,更重要的是培养学生的实际运用能力和音乐鉴赏能力。因此,需要改变传统单一的教学方式,采用多元化的教学方式,如组织音乐比赛、音乐会、音乐讲座等,让学生更多地参与到音乐活动中来,提高学生的音乐实践能力。

还可以优化课堂设置,增加实践性强、与生活联系紧密的教学内容,如民间音乐、现代音乐等,以吸引学生的注意力,提高他们的学习兴趣。同时,应该注重学生的个性差异,因材施教,让每个学生都能在音乐学习中找到自己的位置。

5.5 注重培养团队合作精神

在音乐美育教学中,可以通过引导学生欣赏和理解音乐作品,培养学生的审美能力和情感共鸣。同时,强调音乐作为人类共同的语言,能够跨越文化和语言的隔阂,拉近人与人之间的距离。音乐表演往往需要合作才能完成,可以通过合奏、合唱等形式,让学生在实操中学会如何与他人合作,如何协调个人与团体的关系。此外,可以开设一些关于团队合作的课程或讲座,让学生更深入地理解合作的重要性。

在音乐美育中,学生往往被分成不同的声部或小组进行练习和表演,这可以培养学生的集体意识和责任感。每个人都必须全力以赴,为整个团队的表现负责。可以通过这种方式强化学生的集体荣誉感。

音乐是一种交流和分享情感的方式。在音乐美育中,应该鼓励学生之间的交流和分享,让他们学会倾听他人的想法和建议,同时表达自己的观点和感受。这有助于提升学生的沟通能力和社交技巧。

5.6 增强学生的文化素养与审美情趣

音乐是一种文化现象,每个时代的音乐都反映了当时

的文化背景和价值观。在音乐美育的教学过程中,可以介绍音乐作品背后的文化内涵和历史背景,帮助学生了解不同地域和民族的音乐文化,从而扩大他们的文化视野,提高文化素养。音乐美育通过教授音乐的基本元素和表现方式,帮助学生培养对音乐的感知能力。通过对音乐作品的分析和欣赏,可以培养学生的审美情趣,让他们学会鉴别和评价音乐的美。例如,《春江花月夜》这首古筝名曲,展现了一幅美丽的山水画卷,通过演奏古筝,学生可以领略到中国传统文化的韵味和古筝艺术的魅力,从而加深对对中国传统文化的理解和认识。《茉莉花》这首歌曲是中国的民歌,表达了对茉莉花的喜爱和赞美,同时传递了人们对纯真爱情的向往和追求。通过学习和演唱这首歌曲,学生可以了解到中国民间音乐的风格和特点,并培养出对中国传统文化的热爱和欣赏。

音乐美育还可以通过介绍不同国家和地区的音乐风格和代表作品,让学生了解世界各地的文化和风土人情。例如,通过学习印度的《吉特巴》或者非洲的《鼓舞》,学生可以了解到不同国家和地区的音乐特色和文化内涵,从而拓宽文化视野。音乐是一种情感表达的艺术形式。在音乐美育中,学生可以通过表演和欣赏音乐作品来表达和调节自己的情绪。同时,他们也可以通过音乐理解他人的情感,从而提高情感智慧。

6 结语

高职院校可以通过运用高职院校音乐美育课程设置、师资培养和参与等方面进行策略性的改进,从而有效提升学生的综合素质。这些策略包括制定具体的教学计划、培养学生的创新能力和加强校内外资源合作。通过这些努力,高职院校可以更好地运用音乐美育提升学生的综合素质。

参考文献

- [1] 李维.运用艺术类高职院校音乐美育提升学生综合素质的策略[J].艺术评鉴,2022(14):141-144.
- [2] 董鹤.新时代下高职院校在音乐美育中提升学生综合素质的策略研究[J].时代教育,2022(3):163-165.
- [3] 程晓.刍议音乐教育对提升高职院校医学生人文素质的作用及对策[J].大众文艺:学术版,2018(4):2.
- [4] 高鹏.以“衍纸艺术”课程为美育载体的高职院校学生综合素质提升路径探析[J].宁波工程学院学报,2023,35(1):122-127.
- [5] 肖瑾.高职院校音乐教育质量提升的策略[J].当代音乐,2020(6):2.