

Research on the Aesthetic Characteristics and Collaborative Educational Functions of Music Education

Dan Zhou

Zhejiang Wanli University, Ningbo, Zhejiang, 315808, China

Abstract

As a core component and essential pathway of aesthetic education, music education uses musical art as a medium, centers on aesthetics, and possesses unique aesthetic characteristics and rich educational functions. Based on the development of aesthetic education theories in China and the West, as well as the evolution of music education, this paper conducts an in-depth analysis of its aesthetic features, such as emotional expressiveness, imagery formation, structural formal beauty, and temporal fluidity, exploring its distinctive value within the aesthetic education system. It focuses on examining the synergistic educational relationship between music education and moral, intellectual, and physical education, elucidating the significant roles of music education in fostering virtue, enhancing intelligence, and promoting physical well-being. Aligning with contemporary educational development needs, the study proposes practical strategies to optimize the collaborative educational functions of music education, providing theoretical references and practical approaches for the comprehensive implementation of quality education and the cultivation of well-rounded individuals. Research indicates that through its unique aesthetic experiences and synergistic effects, music education can facilitate the harmonious development of human sensibility.

Keywords

Music Education; Aesthetic Characteristics; Collaborative Education; Quality Education; All-round development

音乐教育的审美特征与协同育人功能研究

周丹

浙江万里学院, 中国·浙江宁波 315808

摘要

音乐教育作为美育的核心内容与重要途径,以音乐艺术为媒介,以审美为核心,具有独特的审美特征与丰富的育人功能。本文基于中西方美育理论与音乐教育发展历程,深入分析音乐教育的情感表达性、形象塑造性、结构形式美、时间流动性等审美特征,探讨其在美育体系中的独特价值;重点研究音乐教育与德育、智育、体育的协同育人关系,阐释音乐教育在辅德、益智、健体等方面的重要作用;结合当代教育发展需求,提出优化音乐教育协同育人功能的实践策略,为推动素质教育全面实施、培养全面发展的人提供理论参考与实践路径。研究表明,音乐教育通过其独特的审美体验与协同效应,能够促进人的感性与理性和谐发展,实现人格的完善与综合素质的提升。

关键词

音乐教育; 审美特征; 协同育人; 素质教育; 全面发展

1 引言

美育是促进人全面发展的关键环节,其核心是借审美活动实现心灵净化与人格完善。席勒在《审美教育书简》中指出,美育可消弭人性分裂,达成感性与理性的和谐统一,助力培养全面发展的人;蔡元培则倡导“以美育代宗教”,将其视作塑造健全人格、提升民族素质的重要途径。音乐教育作为美育的核心内容,凭借独特艺术形式与情感感染力占据不可替代的地位。它有广义与狭义之分:广义上包含家庭

音乐熏陶、社会音乐活动、个人自主学习等,旨在以音乐感染力提升人的内在素养;狭义上特指学校有组织、有计划的音乐教学活动。二者均以审美为核心,以培育审美能力和健全人格为目标。在当代素质教育体系中,德智体美劳全面发展是核心育人目标。音乐教育不仅具备独特的审美育人价值,还能与德育、智育、体育形成协同效应,推动人的全方位成长。本文立足中西方美育理论与音乐教育实践,深入剖析音乐教育的审美特征,探究其协同育人功能,并提出实践优化策略,为音乐教育高质量发展和素质教育全面落地提供理论支撑与实践指引。

【作者简介】周丹(1977—),女,中国吉林通化人,本科,讲师,从事音乐教育、教学方法方面研究。

2 音乐教育的审美特征解析

2.1 情感表达性

音乐是善于表现感情的艺术，能够直接作用于人的情感世界，通过旋律、节奏、和声等元素的变化组合，唤起听众的喜怒哀乐等多种情感体验。早在两千多年前，《乐记》就提出“凡音之起，由人心生也”，描述了音乐以不同声音表达人的各种心情。在西方，亚里士多德认为乐调能反映出愤怒和温和、勇敢和节制等各种品质与性情。音乐的情感表达具有深刻的内涵与普遍性，能够触及人心底最细腻的感受，引发共鸣与反思。不同创作者的作品带有独特的个人风格和情感色彩，反映其生活经历、思想观念和审美情趣；同时，音乐中的爱、恨、离别、重逢等主题具有普遍性，能够跨越时空界限，引起广泛共鸣。音乐教育通过引导学生感受、体验音乐作品中的情感内涵，能够培养学生丰富的情感世界，使学生学会表达与调节自己的情绪，增强同理心。

2.2 形象塑造性

音乐虽然不像绘画、雕塑那样具有直观的形象性，但能够通过声音的组合与变化，在听众心中构建丰富的听觉意象。这些意象既可以是抽象的氛围、情绪或意境，也可以是具象的自然景色、人物形象等。音乐为听众提供了广阔的联想与想象空间，每个人都可以根据自己的生活经验、文化背景和情感状态，对音乐进行个性化的解读和再创造。例如，古琴曲《流水》通过旋律的起伏与节奏的变化，在听众心中构建出江河奔涌、源远流长的形象；二胡曲《病中吟》以深沉抑郁的旋律，塑造出主人公内心的苦闷与彷徨。音乐教育通过引导学生感知音乐作品中的听觉意象，能够培养学生的想象力与形象思维能力，使学生学会用音乐的语言表达自己的思想与情感。

2.3 结构形式美

音乐的结构形式包括旋律线、节奏型、和声布局等多个方面，这些元素在作品中按照一定的逻辑和规律进行组织排列，形成有序的整体结构，同时呈现出丰富多样的风格特点。在音乐创作中，对比手法（如强弱对比、快慢对比等）的运用能够增强作品的层次感和表现力；统一手法（如重复、变奏等）则有助于保持作品的连贯性和整体性，两种手法的巧妙结合是构成音乐作品结构形式美的关键。例如，莫扎特的《弦乐小夜曲》由四个乐章组成，第一乐章坚强有力、明朗乐观，第二乐章轻柔而富于浪漫气息，第三乐章轻快活泼，第四乐章充满青春活力，四个乐章既相互对比又相互统一，构成了完美的结构形式美。音乐教育通过引导学生分析、理解音乐作品的结构形式，能够培养学生的审美鉴赏能力，使学生学会欣赏音乐的形式美。

2.4 时间流动性

音乐是时间的艺术、流动的艺术、生命的艺术，其物质传达媒介是音响，音响的时间性和流动性使音乐艺术在反映主体对生活的复杂情感变化方面，更少地受到反映对象的

具体制约。音乐能够直接表达整个情感活动的全过程，通过旋律、节奏、和声等元素的动态变化，展现情感的发展与演变。例如，贝多芬的《命运交响曲》以“命运敲门”的节奏贯穿全曲，通过旋律的起伏、力度的变化与和声的推进，展现了主人公与命运抗争的全过程，从最初的困惑、挣扎到最终的胜利、喜悦，情感的流动与时间的推移完美融合。音乐教育通过引导学生感受音乐作品的时间流动性，能够培养学生的时间观念与动态审美能力，使学生学会在时间的维度中欣赏音乐的美。

3 音乐教育的协同育人功能阐释

3.1 与德育的协同：以乐辅德，陶冶情操

音乐教育具有强大的道德教化功能，能够通过音乐作品的情感感染力，传递正确的道德观念与价值取向，陶冶学生的情操。《乐记》记载：“乐也者，圣人之所乐也；而可以善民心，其感人深，其移风易俗，故先王著其教焉。”这表明音乐教育在古代就被视为道德教化的重要手段。在当代音乐教育中，革命歌曲如《义勇军进行曲》《保卫黄河》能够激发学生的爱国热情；公益歌曲如《爱的奉献》能够培养学生的爱心与责任感；民族民间音乐作品能够增强学生的民族自豪感与文化认同感。音乐教育以艺术性与思想性融为一体的方式，潜移默化地影响学生的道德品质，使学生在审美体验中接受道德教育，实现道德情操的升华。同时，音乐活动如合唱、合奏等需要学生相互配合、相互尊重，能够培养学生的团队合作精神与集体荣誉感，促进学生良好道德品质的形成。

3.2 与智育的协同：以乐益智，启迪思维

音乐教育对学生的智力发展具有积极的促进作用，能够培养学生的注意力、记忆力、想象力、思维能力等多种智力因素。雨果曾说：“开启人类智慧的宝库有三把钥匙，一把是数字，一把是文学，再一把就是音符。”这一观点充分体现了音乐教育在智力开发中的重要作用。音乐教育能够提高学生的听觉注意力与记忆力，学生在接触音乐的过程中，需要分辨不同的旋律、节奏、音色等元素，这有助于锻炼学生的听觉感知能力与记忆能力。音乐创作是一种富有创造性的活动，学生在创作过程中需要运用自己的想象力与创造力，将不同的音乐元素组合在一起，创造出全新的音乐作品，这能够激发学生的创新思维。音乐演奏需要学生理解和记忆复杂的乐谱，掌握熟练的演奏技巧，这有助于锻炼学生的逻辑思维与空间想象能力。此外，音乐教育中的歌词、旋律等元素能够帮助学生更好地理解和掌握语言，提高语言能力；音乐的节奏、旋律等元素能够帮助学生建立空间概念，提高空间认知能力。

3.3 与体育的协同：以乐健体，促进健康

音乐教育与体育教育具有密切的联系，能够相互促进、协同育人。音乐是心灵上的体操，体育是健与美的结合，二

者在节奏、和谐等形式上具有共通性。许多体育项目如自由体操、广播体操、花样游泳、花样滑冰、武术等都需要在音乐的伴奏下进行,动人的音乐旋律、节奏与运动员的体形、线条、技巧融为一体,能够塑造出优美的艺术形象,提高体育表演的观赏性与艺术性。音乐教育能够促进学生的身心健康发展,优美的音乐能够使人愉悦、心旷神怡,缓解生理上的疲惫和心理上的压力,促进身心和谐。瑞士作曲家、音乐教育家达尔克罗兹首创的"体态律动学",以身体为乐器,通过身体动作体验音乐节奏的速度、力度、时值等变化,能够促进学生的听觉、运动觉与大脑机能的协调发展。此外,歌唱、演奏乐器、指挥等音乐活动也是一种全身心的运动,能够锻炼学生的身体协调性与灵活性,促进学生的身体健康。

4 优化音乐教育协同育人功能的实践策略

4.1 树立协同理念,整合教育资源

学校应树立协同育人理念,明确音乐教育与德育、智育、体育的联动关系,将其纳入整体教育体系,推动跨学科融合。语文课堂可结合诗文开展音乐欣赏,兼顾文学素养与审美培育;历史教学可依托不同时期音乐作品,助力学生理解历史文化;体育课程可搭配音乐提升教学趣味性。同时,学校要强化资源整合,一方面加强音乐师资队伍建设,提升教师专业能力与协同育人素养,配齐音乐、体育教学设施,夯实融合教学的物质基础;另一方面深化家校社合作,凝聚育人合力,为学生全面发展筑牢保障。

4.2 创新教学内容,锚定协同导向

音乐教学内容的选取需紧扣协同育人目标,优先选择兼具思想性、知识性、艺术性与健身性的作品。既要强化革命歌曲、民族民间音乐的教学,厚植学生爱国情怀与文化认同感;也要适度引入包含科普知识、历史内涵的音乐,拓宽学生知识边界、提升智力水平;还可挑选节奏明快的曲目作为体育教学伴奏,助力学生身体健康。此外,教学内容需贴近生活,开展校园歌曲创作活动,鼓励学生围绕校园生活、同窗情谊、理想追求等主题进行创作,在实践中培养创作能力与生活感悟。

4.3 丰富教学方法,推进协同实施

教学方法应注重多元创新,以满足协同育人的需求。可运用情境教学法,创设特定场景,将音乐欣赏与德育、智育、体育锻炼相结合,让学生在沉浸式体验中接受综合教育;借助合作学习法,组织合唱、合奏等活动,培养学生团队协作与集体荣誉感;依托体验式教学,引导学生通过演唱、体

态律动等方式感受音乐情感与节奏,促进身心协调发展。同时,要善用现代教育技术,通过多媒体呈现音乐背景与演奏视频,利用虚拟现实打造沉浸式演奏场景,借助人工智能提供个性化指导,全方位提升教学实效。

4.4 完善评价体系,保障协同效果

需要构建科学的教育评价体系,以全面衡量音乐教育的协同育人成效。评价内容应覆盖音乐素养、道德品质、智力水平、身体健康等多个维度,既要关注音乐技能的掌握,更要重视学生的综合素质发展。评价主体需包括教师、学生、家长及社会各方,形成全方位的评价网络;评价方式要融合形成性评价与终结性评价、定量评价与定性评价,通过课堂表现、实践活动、作品展示、问卷访谈等多种形式收集信息。同时,应建立反馈机制,及时将评价结果传递给相关方,帮助学生改进不足,为教师优化教学提供参考依据,让家长精准了解学生学习情况,从而保障协同育人工作落地见效。

5 结语

音乐教育作为美育的核心内容与重要途径,具有情感表达性、形象塑造性、结构形式美、时间流动性等独特的审美特征,这些特征使其在美育体系中具有不可替代的价值。同时,音乐教育与德育、智育、体育具有密切的协同关系,能够通过以乐辅德、以乐益智、以乐健体等方式,促进学生的全面发展。在当代素质教育体系中,应充分重视音乐教育的审美特征与协同育人功能,树立协同育人理念,整合教育资源,创新教学内容与方法,完善教育评价体系,不断优化音乐教育的实践路径。通过音乐教育的高质量发展,培养学生的审美能力、道德品质、智力水平与身体健康,实现人的感性与理性的和谐统一,促进人格的完善与综合素质的提升,为推动素质教育全面实施、培养全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚实的人才支撑。

参考文献

- [1] 范昕.高校应用型音乐教育人才培养模式与策略研究:向度、问题及路径[J].黄河之声.2025(13):126-129.
- [2] 汪昱歆.美育思政融合驱动:音乐教育价值重构与协同育人机制探究[J].中国音乐教育.2025(05):82-88.
- [3] 王白露.高校音乐教育与心理健康教育的协同育人[J].中国学校卫生.2024,45(09):1212+1369.
- [4] 陈音池.音乐教育多元化论文综述[J].黄钟(中国.武汉音乐学院学报).2006(S1):224-227.
- [5] 张君.普通高校公共音乐教育发展的历史回顾与现状[J].北方音乐.2012(06):47.