

高校音乐厅的美育职能：挑战与实现路径

吴在昊

(西华大学，四川 成都 611700)

摘要：高校音乐厅是高等教育文化建设的重要组成，担负着高校美育教育的主要职能。素质教育了塑造学生艺术素养和社会责任感。然而，许多高校的音乐厅受限于资源，资金和设施，无法完全发挥教育职能。本文探讨了存在的诸多挑战，比如设施缺乏，学生参与积极性不高以及师资力量短缺之类的情况。此外，本文针对上述的这些困难，提出了融合课程与艺术演出、更新艺术活动形式、扩展外部受众、加大宣传推广力度、改良经营方式、拓展资金来源等解决办法，为改善学生的综合素养和文化素养，促使艺术教育和社会文化提供可持续发展的见解。

关键词：高等教育；音乐厅；美育职能；艺术教育；审美素养

基金项目：四川艺术基金 2025 年度人才培养资助项目

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i1.165

一、引言

高校音乐厅是高等教育文化建设的基石之一，其在美育教育以及文化传承方面占据着十分重要的地位。传统观念认为音乐厅只是个举办演出的地方，现代的美育教育赋予了其塑造学生艺术素养与社会责任感的形态。一些重点高校和艺术类院校已经建起了现代化的音乐厅及文化艺术中心，但是由于资金，资源和经营等方面的限制，部分高校的音乐厅规模较小，甚至缺乏专业的演出设备。截止截至 2025 年 6 月 20 日，中国高等学校共计 3167 所。并非所有学校都配备专门的音乐厅，许多高校使用报告厅代替音乐厅的功能。此外，各校音乐厅的数量和功能差异较大。例如，部分高校把音乐厅当作思政教育的场所，经由文化活动传达爱国主义情怀，塑造学生的社会责任感。因此，音乐厅的美育功能目前尚未被充分讨论，怎样加强音乐厅的教育意义并应对资源短缺的状况，已然成为高校文化建设进程中的一项重大考验。

二、高校音乐厅的教育职能

高校音乐厅在高校教育中担负着多重职能。根据《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见（2020）》的指导^[1]，高校音乐厅的功能得到了进一步强化，成为美育的重要载体。国家政策明确指出，高校应通过艺术活动提升学生的审美和人文素养。音乐厅借助高水平的艺术演出，为学生提供艺术体验，帮助他们提升审美能力，最终达成“以美育人、以美化人”的教育目标。

第一，审美教育功能。高校音乐厅通过组织音乐会、歌剧、交响乐等活动，为学生提供丰富的艺术体验，促进艺术修养和审美素养的提升。音乐厅是塑造学生审美能力与艺术修养的重要场所，凭借不同文化背景下的艺术形式，助力学生拓宽审美范围并改善审美认识。

第二，情感教育功能。音乐具备很强的情感表现力，可以引发学生内心产生共鸣，各类艺术活动可以让学生领略到情感的丰富性，进而加强他们情感表达及认知的能力，这样的情感教育真正地融入到学生的日常生活中以及人际互动当中，从而推动其社会适应能力得到优化。

第三，文化传承功能。高校音乐厅承担着传承文化的责任，通过组织民族音乐、传统戏曲等活动，帮助学生更好地理解和感受中国传统文化，增强文化认同感与自豪感。跨文化艺术活动有益于世界文化之间的交流互鉴，扩大学生的视野，塑造跨文化欣赏素养。

第四，社会责任感培养功能。根据“构建德智体美劳全面培养的教育体系”的要求，经由举办公益演出，开展志愿服务等系列活动，可以促使学生在艺术创作和社会服务过程中提升自己对社会问题的关注度以及承担社会

作者简介：吴在昊(1992—)，男，博士，讲师，研究方向为音乐教育。

通讯作者：吴在昊

责任的意识。

三、高校音乐厅的美育职能面临的挑战

(一) 资源瓶颈限制音乐厅功能

高校音乐厅面临的资源和设施限制影响了其美育职能的发挥。根据《2017年全国教育事业发展统计公报》的统计，全国有91.82%的学校达到了音乐器材配备标准^[2]。然而，这并不代表所有高校的音乐厅都能够得到充分利用。许多高校当前依然面临设施老化、设备不足或缺乏先进的技术支持等问题，从而限制了其教育功能。部分的学校虽然拥有音乐厅，但因缺乏现代化的音响设备、灯光和排练设施，这些空间未能最大化的发挥其作用。福建省《艺术质量监测结果报告》指出，不同学校的艺术设施设备配备存在显著差异^[3]。我国高校在美育资源配置上存在“资源短缺、分布不均、利用率低”的问题，这加剧了艺术设施的利用困境^[4]。统计数据显示，我国高校校园文化设施对外开放的比例仅为12%^[5]，这意味着大部分艺术设施，特别是音乐厅，并未有效服务于学生的日常艺术体验。资源和设施的不足直接影响了音乐厅的多功能性及学生参与的机会，从而限制了其在审美教育中的作用。

(二) 激发学生艺术热情的挑战

学生的参与度是音乐厅美育职能能否充分实现的关键。尽管许多高校都组织了丰富的艺术活动，但学生的主动参与度和活动频次却显得不足。虽然大多数学生认可艺术教育的重要性，但实际在参与率、主动性以及活动体验上却存在较大差距^[6]。学生通常仅以“旁观者”的身份参加演出，缺乏更多参与的机会。此外，设施的高空置率也进一步表明，学生使用这些资源的频率偏低，这在音乐厅中尤为明显。因为音乐厅的活动多以“观看”为主，学生参与组织或互动体验的机会相对较少，进而影响了美育效果的深度与持久性。因此，提高学生的参与度，促使其从“观看者”转变为“参与者”，是解决这一问题的关键。

(三) 音乐厅与时代的距离

目前，许多高校音乐厅的教学内容和演出形式未能与新时代学生需求接轨。目前的艺术课程多侧重传统经典和基础技能的培养，忽视了与现代多元化、跨学科艺术形式的融合^[7]。传统的古典音乐演出和课堂教学方式未必能够吸引对新兴艺术形式感兴趣的学生，导致艺术教育内容在时代背景下产生“脱节”。例如，一些音乐厅的活动过于“教条主义”，缺乏新媒体艺术、互动性或沉浸式体验等形式的结合，学生在活动中的参与感和体验感较为不足。现代学生对跨学科、跨文化艺术形式的需求日益增加，音乐厅的教育功能要紧跟时代发展，创新艺术活动形式，注重学生的主体性和互动性，才能有效推动审美教育目标的实现。

(四) 师资短缺拖慢音乐厅发展

师资力量的不足是当前许多高校音乐厅面临的一个重要问题。高水平的美育教学需要具备跨学科思维和创新教育理念的教师。许多高校在艺术教育领域的专职美育教师供给不足，直接影响了艺术活动的组织与教学质量^[8]。部分学校的教师虽具备演奏和音乐教育方面的专业知识，但缺乏组织跨学科活动和带领学生进行创作体验的能力。这导致学生的艺术体验仅限于欣赏层面，而非全方位的参与与创作，影响了音乐厅教育职能的全面落实。

四、高校音乐厅美育职能的实现路径

高校音乐需要通过精细化的运营管理、多元化的文化活动及有效的观众培养机制，确保美育功能的全面实现。为了真正实现高校音乐厅的美育职能，必须从以下方面采取具体且可行的措施：

(一) 融合课程与艺术演出，提升教育效果

高校音乐厅应与学校的教学课程，尤其是艺术类和素质教育课程，紧密结合。这种结合能够帮助学生将理论与实践结合，提升艺术素养。为此，音乐厅可以在演出前后组织学术讲座和座谈会，邀请艺术家和学者与学生互动，分享创作背景、演出技巧及文化背景。以此帮助学生深入理解艺术作品的内涵，也提升他们的艺术鉴赏力和文化素养。音乐厅也可根据不同课程的特点，针对不同学科的学生定制相关的艺术演出。一方面，对于音乐专业的学生，可以组织大师班、公开课或教学演出，增强他们的实践能力。另一方面，对于非艺术类学生，可以策划更具普及性的音乐会，如经典音乐赏析或民间音乐演出，帮助学生拓宽艺术视野，提升他们的综合素质和文化修养。

(二) 创新艺术活动形式，拓展美育影响力

音乐厅应突破传统音乐会形式，关注观众的多元需求，创新活动内容和表现形式。艺术教育应激发学生和观众的创造力与参与感。音乐厅可以尝试跨学科合作，将舞蹈、戏剧、文学等艺术形式融入演出中。例如，可以策划“音乐与舞蹈的对话”项目，通过音乐与舞蹈的结合，打破传统演出模式，这将帮助学生更全面地理解艺术创作的多样性。音乐厅还可与文学、哲学等学科联合举办讲座和艺术演出的融合活动，通过跨学科的合作，激发学生的创作灵感，提升他们的批判性思维能力。这种跨文化、跨学科的艺术展示，音乐厅的美育职能得以全面扩展，艺术成为连接学生、社会、传统与现代、文化与思想的桥梁。

（三）拓展外部受众，推动艺术普及

音乐厅的美育职能应面向更广泛的社会群体，通过组织多样化的艺术活动，推动艺术的普及，提升公众文化素养。高校音乐厅可以定期举办公益音乐会，为社区居民、低收入群体及特殊群体提供优惠或免费的演出机会。借此，音乐厅能够触及更多观众，并帮助他们感受艺术的魅力。此外，音乐厅还应与社会福利机构合作，为残疾人、孤寡老人等群体提供特别的艺术节目，传递社会关怀。与此同时，音乐厅应加强与周边文化机构的合作，联合举办巡回演出和文化活动，增强其社会影响力。通过与地方文化中心、博物馆等机构的合作，举办“文化之夜”等活动，音乐厅能够吸引不同领域的观众参与，推动文化的多样性与融合。此外，音乐厅还可以利用线上平台，通过直播、网络讲座等形式，突破地域限制，扩大其社会影响力。

（四）加强宣传推广，提升观众参与度

精准的宣传策略和有效的观众互动机制有助于增强参与度和扩大影响力。随着信息技术的发展，音乐厅应充分利用社交媒体平台、学校官网及微信公众号等现代传播渠道，及时发布活动预告和演出亮点，吸引观众的关注。通过图片、视频、访谈等多媒体形式，丰富宣传内容，并利用社交媒体的互动功能，增强观众的参与感和自我表达。音乐厅还可以与学生社团合作，利用学生的社交网络扩大宣传，形成口碑效应。设立“学生推广大使”项目，激励学生在社交平台上转发活动信息，从而进一步扩大受众面。此外，音乐厅还可设置学生成员志愿者项目，让学生参与到活动的策划、排练和现场服务中，通过实践提升他们的组织能力、沟通能力和对艺术活动的理解。结合线上与线下活动以推动美育职能的全面实现。

（五）优化管理模式，提升运营效率

音乐厅的管理体系直接影响美育职能的实现。除了拥有专业的管理团队，学校还应鼓励学生参与日常管理，推动管理模式创新。学生的参与能够提高他们的综合能力，激发对艺术活动的兴趣，并培养责任感与团队协作精神。学生成员志愿者岗位的设立，让学生参与策划、场地布置、观众接待等环节，积累管理经验。通过这一方式，学生不仅能提升沟通和协作能力，还能深化他们对音乐厅的归属感。此外，学校应定期组织管理人员的培训，提升其在艺术策划、观众服务等方面的专业能力，确保音乐厅活动的顺利进行。为进一步提升运营效率，学校还可引入第三方艺术管理专家，帮助优化管理流程，提升策划水平，增强市场竞争力。

（六）拓宽资金渠道，保障可持续发展

作为非营利性艺术场所，高校音乐厅的可持续发展需要从“依赖学校财政拨款”转向“多样化的资金渠道”。音乐厅可以通过与企业合作，举办赞助性质的音乐会，争取商业资本的支持。音乐厅还可以设立艺术基金或奖学金，吸引社会捐赠，鼓励校友和文化企业的参与。这些资金的投入将为音乐厅的运营提供保障，增强其艺术教育功能。音乐厅还可以开设音乐培训班、文化讲座等附加服务，拓宽收入来源，提升艺术活动的可持续性。通过与地方政府合作，争取文化扶持资金，参与政府主办的文化艺术项目，音乐厅可以减轻运营压力，提升其在地方文化建设中的作用。

五、结论

高校音乐厅是艺术表演的场所，也是学生美育教育的重要组成部分。音乐厅的美育职能在提升学生艺术修养和文化素养方面发挥着关键作用。音乐厅为学生提供了丰富的艺术体验，帮助他们提高审美能力和艺术表现力。教师和管理人员应重视音乐厅在美育中的作用，结合现代艺术元素，扩展音乐教育的内容，激发学生的艺术兴趣。通过将音乐厅与课堂教学相结合，组织实践活动，学生的艺术鉴赏力得以提升，从而充分发挥音乐厅在美育教育中的作用。

致谢

感谢所有为四川艺术基金2025年度人才培养资助项目“西南剧院运营管理人才研修班”顺利开班的领导、

专家和同仁们。特别感谢西南剧院运营管理人才研修班项目总负责人王义平董事长、班主任刘雅菲老师等领导的支持和指导。同时，也要感谢四川音乐学院和成都城市音乐厅的组织和支持，使得本次研修班得以顺利启动。此外，感谢小组成员杨雯璐、张陇渝、刘倩、张天禹、曹永杰的辛勤工作和合作。

参考文献：

- [1] 张倩.对初中生美术审美感知能力培养的研究——基于《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[D].沈阳师范大学,2023.
- [2] 国家统计局.2017年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].[2018-07-19].
http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/201807/t20180719_343508.html
- [3] 福建省教育厅.艺术质量监测结果报告(社会公开版)[EB/OL].[2022-11].
<https://jyt.fujian.gov.cn/xxgk/zywj/202211/W020221115571433417625.pdf>
- [4] 陶然,潘梓萌.美育视域下高校戏剧美育的教学困境及"破局"路径探析——以华中科技大学戏剧团为例[J].艺术教育,2025(3):212-215.
- [5] 北京市海淀区教育督导室.大会发言材料汇编[EB/OL].[2021-06-26].
https://hdzx.bjhd.gov.cn/2019/tzgg/201906/P020190626764063585449.doc?utm_source
- [6] 吴鹏,李英.中国普通高校公共艺术教育课程现状调查研究——基于大学生的课程实践体验[J].한중언어문화연구,2021,59: 327-348.
- [7] 张璐.新文科背景下高校音乐课程体系研究[J].中国高等教育,2022(23):60-62.
- [8] 张盼.高校美育现状分析及对策思考[J].中国电力教育,2010(8):4.

The Aesthetic Education Function of University Concert Halls: Challenges and Implementation Pathways

Wu Zaihao

(School of Music and Dance, Xihua University, Chengdu China)

Abstract: University music halls are a fundamental component of the cultural framework of higher education, assuming a central role in aesthetic education within universities. Quality education plays an essential role in the development of students' artistic literacy and sense of social responsibility. However, many university music halls face limitations in terms of resources, funding, and infrastructure, hindering their ability to fully fulfill their educational potential. This paper examines the challenges encountered, including inadequate facilities, low student engagement, and a shortage of qualified teaching staff. Furthermore, it offers solutions to mitigate these challenges, such as integrating the curriculum with artistic performances, revitalizing artistic activities, expanding external audiences, enhancing publicity, improving management practices, and diversifying funding sources. These strategies aim to enhance students' overall and cultural literacy, while fostering the sustainable development of arts education and cultural progress.

Keywords: Higher education; Concert halls; Aesthetic education functions; Arts education; Aesthetic literacy