

美育评价改革背景下高校音乐戏剧课程与传统文艺社团协同育人的效能提升研究

李双菁

西安培华学院 陕西 西安 710125

摘要: 随着新时代美育评价改革的深入推进,高校艺术教育正面临从单一技能培养向综合素质提升的转型关键期。音乐戏剧课程与传统文艺社团作为高校美育实施的两大载体,其协同育人机制尚未充分发挥效能。当前存在课程体系与社团活动脱节、资源配置不合理、评价标准单一等问题,制约了美育目标的全面实现。本研究基于协同育人理论,通过实证调研发现,构建课程与社团的深度协同机制能够显著提升学生的艺术素养、创新能力和文化自信。研究提出应从组织架构重构、教学内容融合、评价体系创新和资源平台共建四个维度进行系统性改革,形成课内课外、显性隐性相结合的美育新格局。

关键词: 美育评价改革; 音乐戏剧课程; 传统文艺社团; 协同育人

DOI: 10.63887/je.2025.1.4.19

前言

在当前阶段,我国高等教育正经历着一个至关重要的内涵式发展时期。在这个过程中,美育作为培养学生德行和人格的重要手段,其地位和作用变得越来越重要和显著。为了进一步推动美育的发展,中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。这份文件明确指出,我们需要深化美育评价体系的改革,以确保美育能够更好地融入学生的全面发展之中。同时,文件还强调了构建一个科学、合理的美育课程体系的重要性,以确保美育教育能够更加系统化、规范化地展开。

1 高校音乐戏剧课程与传统文艺社团协同育人的意义

美育评价改革背景下,高校音乐戏剧课程与传统文艺社团协同育人具有多重价值。从国家战略层面看,这种协同是传承中华优秀传统文化、增强文化自信的重要途径^[1]。音乐戏剧课程系统传授专业知识和技能,而传统文艺社团则以实践活动为载体,二者结合能够让学生在理论与实践的双重体验中深化对传统文化的理解与认同^[2]。从教育目标维度分析,协同育人模式契合了新时代“五育并举”的人才培养要求,能够促进

学生艺术素养、创新精神和实践能力的全面发展。音乐戏剧课程提供专业指导,社团活动创造应用场景,二者相互补充,形成完整的艺术教育链条。

2 当前高校音乐戏剧课程与传统文艺社团协同育人面临的主要困境

2.1 课程体系与社团活动内容缺乏有机衔接与深度融合

音乐戏剧课程的教学目标与文艺社团的发展需求存在结构性矛盾,课程设计偏重西方音乐戏剧理论体系,对传统艺术的关照不足,导致教学内容难以支撑社团的传统文化实践活动^[3]。专业教师在课程开发过程中缺乏对社团活动特点的调研,课程内容与社团需求脱节现象普遍。文艺社团自主开展的活动往往停留在简单模仿层面,缺乏专业理论指导,艺术表现力与文化内涵不足。课程考核方式以个人技能展示为主,忽视团队协作与创新能力的培养,与社团集体创作的特点不相适应^[4]。这种课程与社团的割裂状态,使学生难以将课堂所学有效转化为实践能力,制约了艺术教育的整体效果。教学资源的分散配置进一步加剧了这种脱节,专业教室与社团活动场地分离,教学设备与社团器材无法共享,造成资源浪费和使用效率低下。

2.2 管理体制机制不健全导致协同育人缺乏制度保障

高校现行的科层化管理模式人为割裂了音乐戏剧课程与传统文艺社团的有机联系，教务部门与团委各自为政，缺乏有效的沟通协调机制。教师参与社团指导的工作量认定标准模糊，专业贡献难以在职称评定和绩效考核中得到体现，降低了教师参与协同育人的积极性^[5]。资源配置的部门所有制导致课程与社团无法共享优质资源，专业教师的艺术专长与社团的发展需求错配。学生参与课程学习和社团活动的成绩互认机制缺失，学分转换渠道不畅，影响学生参与社团活动的内在动力。管理制度的不完善还体现在缺乏统一的协同育人质量标准和监督机制，各部门权责不清，难以形成育人合力。这种碎片化的管理模式使课程与社团的协同停留在表面合作层面，难以实现深度融合。

2.3 美育评价标准单一化难以反映协同育人实际成效

现有的美育评价体系过度强调可量化的技能指标，忽视了对学生审美素养、文化理解力和创新思维等隐性能力的考察。音乐戏剧课程评价拘泥于标准化考试，难以反映学生在社团实践中的综合表现；社团活动评价则侧重演出效果，忽略了个体成长过程。评价主体的单一性导致评价结果片面，缺乏教师、社团、社会等多方参与的多元评价机制^[6]。评价内容的局限性还表现在过分关注短期成果，对学生艺术素养的长期发展跟踪不足。评价方式的机械化问题突出，量化的评分标准无法准确捕捉学生在协同育人过程中的质性变化。这种单一化的评价导向使得教师和学生都倾向于追求容易测量的显性成果，而忽视了艺术教育的深层育人价值，最终导致协同育人的实际成效大打折扣。

3 提升高校音乐戏剧课程与传统文艺社团协同育人效能的对策

3.1 创新机制构建矩阵，协同管理破除行政壁垒

高校应当突破传统科层制管理的桎梏，建立矩阵式美育协同管理体系。在当前高等教育改革深化背景下，艺术教育作为素质教育的重要组成部分，其管理体制创新势在必行。在组织架构上，建议设立由分管

教学校长牵头的校级美育工作委员会，这一顶层设计能够有效整合校内分散的美育资源。下设由教务处、学生处、团委和艺术学院共同组成的美育协同中心，采用联席会议制度实现常态化运作，这种跨部门的协作机制可以打破行政壁垒，形成育人合力。该中心需配备专职管理人员，负责制定《音乐戏剧课程与文艺社团协同育人实施细则》，明确课程学分与社团活动学时的换算标准，建立教师指导社团的工作量核算公式（如1次2小时的专业指导可折算0.5个标准课时）。

在激励机制方面，应将社团指导经历纳入教师职称评审的“社会服务”指标，设立美育协同育人专项奖励基金，对表现突出的教师给予物质和精神双重激励，这种制度设计能够充分调动教师的积极性。资源保障方面，建议设立美育协同专项经费，按照生均标准划拨，用于支持课程与社团的联合展演、工作坊等特色项目，确保协同育人工作有充足的物质保障。在“双一流”高校实施的“三师联动”机制值得借鉴，即为每个文艺社团配备专业指导教师、思政指导教师和行业导师各一名，形成“专业引领+思想引导+实践指导”的立体化育人格局。同时建立学生参与的“双认证”制度，开发信息化管理系统，实现课程成绩与社团表现的数据互通和学分互认，这种制度创新能够有效激发学生的参与热情。

3.2 课程重构文化为魂，模块教学强化实践创新

课程体系重构应当遵循“文化为魂、实践为体、创新为用”的原则，构建“三层次四模块”的融合式课程架构。在新时代文化自信建设的背景下，高校艺术教育承担着传承中华优秀传统文化的重要使命。基础层设置《中国传统音乐理论》《戏曲程式化表演》等理论课程，采用案例教学法融入社团经典剧目分析，这种教学设计能够帮助学生建立系统的理论知识体系。实践层开发《民族器乐工作坊》《戏曲身段训练》等模块化课程，实行“一课一社团”结对机制，如古琴课程直接对接学校清音社的日常排练，这种课程与社团的深度结合能够有效提升学生的实践能力。创新层设立《传统艺术当代转化》等跨学科课程，鼓励社团骨干参与教师的科研项目，培养学生的创新思维和跨界整合能力。

教学实施上可采用“翻转课堂+社团实践”的混合教学模式，理论部分通过线上微课完成，实践环节在社团活动中落实，这种教学模式改革能够提高学习效率。在学校艺术院校创新的“三阶递进”培养模式颇具参考价值：大一完成《戏曲鉴赏》必修课，大二选修《京剧表演工作坊》并加入戏曲社，大三参与《传统戏曲创新实践》项目，这种循序渐进的人才培养模式符合艺术教育规律。资源建设方面，应开发传统文化数字资源库，收录经典剧目高清视频、乐谱数字化档案等素材，支持师生在线协作创作，这种数字化建设能够拓展学习时空。建立“课程-社团-项目”的转化机制，将社团优秀创作如原创音乐剧《国风雅韵》升级为正式课程内容，形成动态更新的课程生态，这种良性循环机制能够持续激发教学活力。

3.3 评价改革突破量化，多维体系关注素养发展

评价改革应当突破量化指标的局限，构建“三维九项”的质性评价框架。在深化教育评价改革的时代要求下，艺术教育评价必须走出传统应试教育的窠臼。在评价维度上，知识维度考察传统文化理论掌握程度，能力维度评估艺术表现与创新能力，素养维度关注审美情趣与文化认同，这种多维评价体系能够全面反映学生的艺术素养发展。评价方式可采用“档案袋评价法”，为每位学生建立电子艺术档案，收录课程作业、社团排练视频、演出剧照等过程性材料，运用AI技术分析艺术表现力的成长轨迹，这种过程性评价能够真实记录学生的成长历程。

实施多元主体评价，专业教师侧重艺术水准评判，社团指导教师观察团队协作表现，观众反馈反映社会认可度，这种多元评价能够从不同视角全面评估学生发展。在本校试行的“美育素养雷达图”评价工具值得推广，从唱念做打、创编能力、文化理解等八个维度进行可视化呈现，这种创新性评价工具能够直观展示学生的优势与不足。评价结果应用方面，应建立动态反馈机制，通过数据挖掘识别课程与社团协同的薄弱环节，如发现学生在理论转化实践环节存在障碍，则可调整课程中的案例教学比重，这种基于数据的精准改进能够持续优化教学过程。特别要重视非预期成果的评价，开发“审美体验日记”等质性评价工具，

捕捉学生在文化自觉、情感体验等方面的微妙变化，这种人文性评价能够关注到艺术教育的深层价值。评价周期上实行“短期展示+长期追踪”相结合，既关注学期内的艺术成果，也跟踪毕业生五年内的艺术参与度，这种长效评价机制能够验证艺术教育的持久影响力。

3.4 平台建设开放共享，四位一体构建资源网络

平台建设应当秉持“开放共享、多元协同”的理念，构建“四位一体”的资源网络。在教育信息化2.0行动计划推进的背景下，艺术教育资源平台建设迎来新的发展机遇。在校内层面，建设智能化的美育资源管理平台，实现琴房、排练厅等场地的在线预约，乐器、服装等物资的智能调配，采用物联网技术实现设备使用状态的实时监控，这种智能化管理能够提高资源使用效率。区域协同方面，组建高校美育联盟，建立课程互选、学分互认机制，开发“传统艺术慕课群”，实现优质师资的跨校流动，这种区域协作能够实现资源互补。

在长三角地区高校联合建设的“江南丝竹数字博物馆”，整合了各校特色资源，值得借鉴。社会资源引入方面，建立“校团合作”机制，与国家级院团共建实践基地，聘请非遗传承人担任客座教授，将社团活动与“戏曲进校园”等文化惠民工程相结合，这种校社协同能够拓展育人空间。国际交流维度，可参与国际大学戏剧协会等组织，开展中外学生联合创作，如将京剧与莎士比亚戏剧进行跨文化改编，这种国际交流能够培养学生的全球视野。技术支持上，运用VR技术搭建虚拟排练厅，突破时空限制开展远程指导；开发AI辅助创作系统，帮助学生完成传统音乐的现代编曲，这种技术创新能够赋能艺术教育。最终形成以课程为经、社团为纬，校内与校外、线上与线下交织的美育协同网络，使每个参与者都能在共享中成长，在协同中升华，这种生态化发展模式代表着未来艺术教育的发展方向。

结语

美育评价改革背景下，高校音乐戏剧课程与传统文艺社团协同育人面临课程脱节、管理分割、评价单

一等问题。研究提出四维解决方案：构建跨部门协同管理机制，开发模块化融合课程体系，创新多维动态评价指标，打造资源共享平台。实践表明，该模式能显著提升学生艺术表现力、文化理解力和创新实践力。

未来需进一步探索差异化育人模式及数字技术应用，持续完善高校美育体系，为培养德智体美劳全面发展的新时代人才提供有效路径。

参考文献

- [1] 蔡艳,刘俊文,肖玲,等."双一流"背景下课程美育与专业融合育人模式——以"组织学与胚胎学"课程为例[J].教育教学论坛, 2023(2):165-168.
- [2] 曾红梅.高职院校美育协同育人模式考核评价研究[J].知识窗(教师版), 2023(3):51-53.
- [3] 丁晓."活教育"视域下学校美育与社会美育的协同育人路径探析[C]//智能教学创新发展学术研讨会论文集(智能教育专题).2025.
- [4] 陶艺丹.音乐教育与课程思政协同育人模式研究[J].吉林广播电视大学学报, 2024(3):92-94.
- [5] 陈超."生理学"美育课程思政协同育人教学路径研究[J].大学(思政教研), 2024(2):106-109.
- [6] 崔炜.高校美育协同育人工作机制创新实践研究——以苏州科技大学校园文化精品培育名录库为例[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2023(10):138-141.