

数智时代青少年审美困境与音乐美育破解路径

殷 瑛 冯 慧

湖南工业大学音乐与舞蹈学院 湖南 株洲 412000

【摘要】：数智时代，互联网为青少年的审美活动提供了全新的舞台，但也给青少年的审美发展带来了巨大的困境。其中，“浅层化”的审美体验导致审美感知力退化、“碎片化”的审美内涵引发审美判断力弱化、“同质化”的审美对象致使审美创造力钝化，这些困境对青少年的人格健全与全面发展构成潜在威胁。基于此，音乐美育作为审美教育的重要载体，凭借其丰富的艺术形式和深厚的文化内涵，能够助力青少年激活审美感知力、矫正审美价值观、激发审美创造力。在路径上，以全场域浸润为基础，将音乐美育创新性地融入学校教育的全过程；以数智化赋能为手段，将音乐美育有机地纳入青少年审美素养进阶的各链条；以多主体联动为支撑，将音乐美育鲜活地嵌入青少年审美成长的各环节。三者协同推进，为青少年人格成长与全面发展注入持久动力。

【关键词】：数智时代；青少年；音乐美育；审美困境

DOI:10.12417/2705-1358.26.07.073

2025年1月，中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，明确提出将“推进学校美育浸润行动”作为深化教育改革、促进学生全面发展的关键举措。当前，数智技术的迭代更新，重塑了人们的生活方式和交往方式，在为人们的生产生活带来诸多便利的同时也造成了生命主体的幸福困境。作为“数字原住民”的青少年，面对不同于往昔的审美语境，出现了审美感知力退化、审美判断力弱化和审美创造力钝化等困境。基于此，为突破数智时代青少年的审美困境，音乐美育应发挥它独特的价值和作用，为培养担当民族复兴大任的时代新人筑牢审美根基。

1 数智时代青少年的审美困境

随着数智时代的到来，新的审美方式正对青少年的审美感知力、审美判断力以及审美价值观形成多维冲击，使其陷入错综复杂的困境之中。

1.1 “浅层化”的审美体验导致审美感知力退化

数智时代，媒介和其他技术性工具一样，具有一种产生分离或令人入迷的力量，即人类所有的感知能在网络上得到延伸。这种延伸看似给青少年审美体验的拓宽带来了有利条件，实则在不知不觉中导致他们审美感知力退化。

其一，“浅层化”的审美体验脱离现实，导致青少年缺乏对真实世界“美”的感受力。在信息爆炸的时代，短视频里夸张的特效、娱乐节目中浮夸的表演，让青少年沉浸在虚拟的“美”中难以自拔。久而久之，青少年审美感知的敏锐度也应

长期脱离对真实世界“美”的直接体验而逐渐降低。

其二，“浅层化”的审美体验远离崇高，导致青少年的审美感知趋于世俗化。

对于崇高的追求是审美的重要价值取向，衡量审美活动是否具备价值应当从其是否表达了人类对崇高价值追求的角度来进行。但在当下，各类快餐式娱乐信息铺天盖地，使青少年难以感受到崇高之美带来的心灵触动，审美层次也就不可避免地走向了世俗化。

1.2 “碎片化”的审美意涵引发审美判断力弱化

在快节奏的生活中，青少年在零散的闲暇时间里，往往会选择浏览各类短视频来排解忧闷、丰富生活。这些短视频在丰富青少年审美趣味的同时，也给他们的审美判断带来了负面影响。其一，“碎片化”的审美意涵破坏了审美对象的整体性和连贯性，导致青少年的审美判断力变得混乱。例如，部分网红为了“流量”和“热度”，常以低俗粗浅的内容、荒唐夸张的举动来吸引眼球。在这类行为里，既有“卖惨”的桥段，又掺杂着一些看似“正能量”的元素，青少年在这种美丑混杂的影响下，审美判断力极易受到误导，进而变得混乱。其二，“碎片化”的审美意涵弱化了审美对象的深层情感价值与人文内涵，导致青少年的审美判断力变得肤浅。当下各种社交媒体中的作品质量良莠不齐，使得大量低级趣味、粗制滥造、三观扭曲的图片、文章、短视频等都得以在互联网上肆意传播。长此以往，其中的一些糟粕必然会使得他们的审美价值观越发的肤浅。

1.3 “同质化”的审美对象致使审美创造力钝化

数字化时代,“同质化”的审美对象如潮水般涌来,几乎成为各类电子媒介的常态景观。长期接触这类审美对象,青少年的审美创造力会逐渐钝化。其一,当审美对象长期处于“同质化”的状态,审美创造力便失去了生长的活力。创造力源于对不同事物的感知、思考与融合,需要丰富的审美素材和多元的审美体验来激发。然而,在算法推荐机制下,“审美茧房”内高度相似、重复推送的娱乐内容导致青少年进行审美创造的素材积累劣质化,使得难以得到美感滋润的青少年向往美和创造美的需求自然而然下降;青少年的审美创造力因此失去了生长的活力。其二,当“同质化”的审美对象泛滥成灾,青少年的审美创造力便丧失了自我构建的动力。在当下的审美市场中,同质化、媚俗化的娱乐形式凭借简单直白、迎合低级趣味的特性迅速占据市场。在此环境中,青少年难以建构起真正属于自我的审美标准,审美创造力也就丧失了发展的动力。

2 音乐美育对青少年审美产生的积极作用

美育是“按照美的规律人自身的人类学工程,是用美来优化,完善人自身的一种重要的教育活动”。音乐美育作为美育的重要组成部分,是青少年审美教育的一剂良药。

2.1 音乐美育激活审美感知

音乐美育对于激活青少年的审美感知具有独特的价值,主要表现在以下三个方面。

一是音乐美育能够提高审美感知的敏锐度。青少年在接触音乐时,他们的听觉感知会不断得到锻炼与强化。长期接受音乐美育,青少年能更敏锐地察觉生活中细微的美好,进而提升整体审美感知能力。

二是音乐美育能够丰富审美感知的维度。不同民族、不同地域的音乐文化,能够丰富青少年的审美体验,拓宽他们审美感知的维度。这种跨文化的音乐体验,能有效拓宽他们审美感知的边界,培养他们多元文化的审美能力。

三是音乐美育能够升华审美感知的境界。当青少年沉浸于音乐之中,他们的审美感知便不再局限于表面。而是能够以更加深刻的视角去感知世界,将音乐中的审美体验迁移至生活各方面,从平凡事物中发现非凡之美,实现从对美的浅层认知到对美之本质与精神境界的深度把握,完成审美感知境界的升华。

2.2 音乐美育矫正审美价值

习总书记在文艺座谈会中深刻地指出:一些文艺作品为了追求经济效益,把低俗当作通俗,把欲望当作希望,片面追求感官欲望的刺激,这“不仅是文艺的一种伤害,也是对社会精神生活

的一种伤害”。基于此,在引导青少年树立正确审美价值观的过程中,音乐美育应充分发挥出其独特的价值。第一,音乐美育以高雅艺术作品为载体,提升青少年的审美判断力。高雅艺术作品往往蕴含着丰富的审美元素和深刻的艺术内涵,在接触与欣赏这些作品的过程中,青少年会潜移默化的将这种高品质的审美经验作为一种内在尺度——即审美判断力。这种对审美对象的精准判断能力,为他们的审美素养提升与人格完善奠定了坚实基础。第二,音乐美育以社会主义核心价值观为引领,助力青少年形成正确的审美价值观。当青少年在音乐美育中接触到反映国家建设成就、民族精神的音乐作品时,他们能够潜移默化的形成具有家国情怀的审美价值观。

2.3 音乐美育激发审美创造

在众多艺术体系中,音乐以其独特的艺术形态与审美特质独树一帜,在激发审美创造力方面,相较于其他艺术形式展现出更为突出的效能与价值。具体如下:

一是音乐美育营造情感氛围,唤醒审美创造的意识。音乐美育通过引导青少年聆听、欣赏各种类型的音乐作品,为他们营造出丰富多样的情感氛围,激发他们的审美创造意识。

二是音乐美育提供想象空间,拓展审美创造的思路。青少年通过聆听音乐,可以在脑海中构建出各种各样的形象和场景,这种想象活动不仅能够丰富青少年的内心世界,还能够拓展他们的审美创造思路。

三是音乐美育培养创新思维,提升审美创造能力。在音乐教学中运用即兴创作的方式让学生进行音乐创造,对于培育创造意识和创造性思维都有着积极作用。^[1]青少年通过学习音乐创作的基本知识和技能,能够逐渐培养起自己的创新思维,审美创造能力也会随之不断提高。

3 破解青少年审美困境的音乐美育路径研究

数智时代,青少年面临着复杂的审美困境,为了充分发挥音乐美育在破解青少年审美困境方面的优势,可以从以下三个路径展开深入研究与实践:

3.1 全场域浸润:将音乐美育创新性地融入学校育人全过程

3.1.1 以美育中心为主阵地,统筹学校美育活动

学校是青少年生活和学习的主场,也是实施音乐美育最主要的路径。因此,为提升音乐美育工作的覆盖面与建设积极性,学校可成立美育工作统筹中心及专项委员会,由学生成长中心、团委、教导处联合牵头。

3.1.2 以音乐课程为抓手,面向人人开展通识美育

以音乐课程为抓手推进面向全体的通识美育,是落实“以

美育人”教育方针的关键路径。在具体实施中,一方面,通过音乐鉴赏、基础乐理等必修内容夯实审美根基,让每个学生掌握基本的音乐感知能力;另一方面,打破学科壁垒,实现音乐课程与其他艺术门类的跨学科融合。

3.1.3 以校园音乐活动为依托,营造全方位育人氛围

校园音乐活动是音乐美育在校园场域的生动实践,是连接音乐理论与实际体验的关键纽带。因此,学校应当积极构建多元化的校园音乐活动体系,通过定期举办合唱比赛、开展三独比赛、开设各类音乐社团等,激发青少年对音乐的热爱。

3.2 数智化赋能:将音乐美育有机地纳入青少年审美素养进阶的各链条

3.2.1 依托国家智慧教育平台,整合优质音乐美育资源

国家智慧教育平台是教育部建设的综合性数字教育服务平台,学校和教育工作者应充分发挥平台的优势,依据青少年的年龄特点、认知水平和审美需求,构建科学合理的资源体系。

3.2.2 借助VR与AR技术,创设多维艺术沉浸式美育空间

数智时代的学校美育可以利用智能技术充分挖掘身体与情感等“感性因素”的教育价值,通过虚拟现实、增强现实等技术手段,让学生更加身临其境地感受艺术作品的美,从而激发他们的情感和身体反应。

3.2.3 基于大数据监测体系,实时追踪审美演变以提供科学干预方案

大数据监测体系具备强大的数据整合与分析能力,能够收集青少年在音乐学习过程中的各类数据。通过对这些数据的深度挖掘与分析,识别出影响青少年审美形成与发展的关键因素,进而制定出科学且个性化的干预方案。

参考文献:

- [1] 刘锦诺.数智时代的审美困境与美育的突破路径[J].中国教育学刊,2024,(03):13-18.
- [2] 张璐.融合与探索:高校美育的数字化创新路径[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2025,52(02):150-156.
- [3] 易晓明.新时代学校美育观的确立与发展[J].教育研究,2024,45(09):91-104.
- [4] 蒋林.新时代学校美育应回归初心再出发[J].中国教育学刊,2018,(06):74-77.
- [5] 谷疏博.高质量发展语境下网络综艺的审美困境与提升路径探析[J].新疆社会科学,2022,(05):131-138+180.
- [6] 冯长春,郑依萌.美育与乐教的汇通——20世纪初中国音乐美育思想的萌发与嬗变[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2024,(04):62-70.
- [7] 冯长春,李明辉.近代中国新音乐文化发展中的美学进程[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2015,(04):47-61+4-5.
- [8] 朱强,施慧琳.“美”与“丑”:青年审美价值观念的演化、冲突与引导[J].中国青年研究,2023,(01):5-12.

3.3 多主体联动:将音乐美育鲜活地嵌入青少年审美成长的各环节

3.3.1 构建“家—校—社”协同育人机制

学校结合本地本校的特色系统规划音乐课程、建设一批高水平高质量的音乐教师、开展丰富多样的音乐社团活动;家长通过播放经典音乐、带孩子参加音乐活动等方式,激发孩子对音乐的兴趣;社会定期举办音乐展览、组织音乐公益讲座、亲子音乐活动等,提升青少年对音乐的感知与鉴赏能力。

3.3.2 建立“大—中—小”一体化育人体系

小学阶段重点在于激发青少年对音乐的兴趣,培养其音乐感知能力;初中阶段要进一步丰富青少年的音乐知识,强化音乐审美与表现能力;大学阶段应着重培养青少年的音乐创作、鉴赏与批判性思维,使其具备较高的音乐文化素养。

3.3.3 打造“教—学—评”闭环育人生态

教学端应以教师为主体,教师需精心规划课程、传授音乐知识与技能;学习端以学生为主体,学生自主投入音乐实践,实现知识内化与能力提升;评价端则由教师、学生、家长等多主体协同,全面客观评估,为教学改进和学生成长提供有力支撑。

4 结语

本文聚焦到音乐美育这一关键路径,深入剖析其破解青少年审美困境的内在机理与实施策略,并针对性地提出具体研究路径。然而,音乐美育是一项需要长期推进的工程。在未来的研究中,应紧密结合青少年身心发展的规律与特点,持续深入地探索音乐美育破解其审美困境的有效逻辑。同时,要与时俱进,不断强化数智技术与音乐美育实践的深度融合与创新发展,让音乐美育切实成为提升青少年审美素养、塑造其健全人格的关键力量。