以《洪流澎湃》为载体的民族歌剧在音乐教育中美育功能的实践研究

梁鹏飞

青岛恒星科技学院 艺术与传播学院，山东青岛，266000；

摘要：本研究以民族歌剧《洪流澎湃》为载体，探讨其在音乐教育中美育功能的实践效果。通过对该剧音乐元素、演唱技巧和舞台表现的分析，结合问卷调查、访谈和课堂观察等方法，揭示了其在提升学生审美能力、情感表达和文化认同方面的具体应用和效果。研究发现，《洪流澎湃》能够显著增强学生的审美感受和情感体验，有助于文化认同感的形成，但在音乐基础薄弱学生和美育功能挖掘深度方面存在不足。研究为音乐教育中美育功能的改进提供了有力支撑。

关键词：民族歌剧；洪流澎湃；音乐教育；美育功能；实践研究

DOI：10.64216/3080-1494.25.03.025

引言

民族歌剧《洪流澎湃》以其深厚的历史背景和独特的艺术表现形式，在中国音乐教育中占据重要地位。该剧以辛亥革命为背景，通过描绘普通民众在时代洪流中的奋斗与牺牲，展现了民族觉醒的壮丽图景。其音乐风格融合了传统民族音乐与现代歌剧元素，既有浓郁的民族风情，又不失现代音乐的张力，为观众提供了深刻的艺术体验。

美育在音乐教育中具有不可替代的作用。它不仅关注艺术技能的传授，更强调审美情感的培养和审美意识的提升。通过音乐教育，学生能够提升音乐鉴赏能力，激发情感表达，促进审美情感和想象力的发展。相关理论如康德的美学理论和加德纳的多元智能理论，均支持美育在音乐教育中的重要性。

本研究旨在探讨《洪流澎湃》在音乐教育中美育功能的实践效果。通过分析该剧的音乐元素、演唱技巧和舞台表现，探讨其在提升学生审美能力、情感表达和文化认同方面的具体应用和效果。研究采用问卷调查、访谈和课堂观察等方法，确保数据的全面性和可靠性。通过对数据的综合分析，揭示《洪流澎湃》在美育功能实践中的实际效果，为音乐教育的改进提供有力支撑。

1 民族歌剧《洪流澎湃》的艺术特征

《洪流澎湃》作为一部具有深刻历史背景的民族歌剧，其创作灵感源于 20 世纪初中国社会的剧烈变革。该剧以辛亥革命为背景，通过描绘一群普通民众在时代洪流中的奋斗与牺牲，展现了民族觉醒的壮丽图景。剧情围绕主人公李大钊及其同志们的革命活动展开，通过一系列跌宕起伏的情节，反映了当时社会的复杂矛盾和人民的抗争精神。

在音乐风格上，《洪流澎湃》融合了传统民族音乐与现代歌剧元素，既有浓郁的民族风情，又不失现代音乐的张力。作曲家巧妙运用了民族乐器如二胡、笛子等，与西洋管弦乐相结合，营造出独特的音乐氛围。演唱技巧方面，该剧要求演员具备较高的声乐素养，能够准确把握角色的情感变化，尤其在处理高难度唱段时，需展现出深厚的功底。

舞台表现方面，《洪流澎湃》注重细节的刻画和场景的转换。舞美设计通过多层次的空间布局和光影效果，增强了视觉冲击力。演员的表演不仅限于唱腔，还包括丰富的肢体语言和面部表情，使得角色形象更加立体生动。

该剧在民族歌剧中占据独特地位，不仅因其深厚的历史底蕴，更因其艺术表现形式的创新。它不仅是对历史的再现，更是对民族精神的传承与弘扬。通过《洪流澎湃》的演绎，观众不仅能感受到音乐的魅力，还能深刻理解那段波澜壮阔的历史。

通过上述分析，可以看出《洪流澎湃》不仅在音乐教育中具有重要的美育功能，更在民族歌剧中树立了独特的艺术标杆。其丰富的音乐元素、精湛的演唱技巧和生动的舞台表现，为观众提供了深刻的艺术体验，同时也为音乐教育提供了宝贵的实践素材。

2 美育在音乐教育中的理论基础

美育，即审美教育，旨在通过艺术活动培养个体的审美能力、情感表达和创造力，进而提升其综合素质。美育不仅关注艺术技能的传授，更强调审美情感的培养

和审美意识的提升。其内涵广泛，包括审美感知、审美情感、审美想象和审美理解等多个层面。美育在个体全面发展中扮演着至关重要的角色，能够陶冶情操、净化心灵，促进人格的完善。

在音乐教育中，美育的具体表现尤为显著。首先，音乐教育通过听觉感知的训练，培养学生的音乐鉴赏能力。学生在接触不同风格、不同时期的音乐作品时，能够逐步辨识音乐要素，如旋律、节奏、和声等，进而提升对音乐美的感知能力。其次，音乐教育通过演唱、演奏等实践活动，激发学生的情感表达。学生在参与音乐表演时，需将内心情感融入音乐之中，这不仅有助于情感的宣泄，还能培养其情感调控能力。

美育在音乐教育中的作用亦不可忽视。首先，音乐教育能够促进学生审美情感的发展。音乐作为一种情感艺术，能够触动人的心灵深处，使学生在音乐体验中感受到美的存在，进而产生积极的情感反应。其次，音乐教育有助于培养学生的审美想象力。音乐作品往往具有丰富的内涵和广阔的想象空间，学生在欣赏和创作音乐时，需运用想象力去理解和表现音乐，这一过程无疑促进了其审美想象力的发展。

相关理论和研究成果亦支持美育在音乐教育中的重要性。德国哲学家康德在其美学理论中指出，审美判断是一种无功利的愉悦，能够使人获得精神上的满足。音乐教育正是通过审美活动，使学生在音乐体验中获得精神愉悦，进而提升其审美素养。此外，美国心理学家加德纳的多元智能理论强调，音乐智能是人的八大智能之一，音乐教育能够有效开发学生的音乐智能，促进其全面发展。

3《洪流澎湃》在音乐教育中的美育功能

民族歌剧《洪流澎湃》以其独特的艺术表现形式和深厚的文化内涵，在音乐教育中展现出显著的美育功能。首先，该作品在提升学生审美能力方面发挥了重要作用。通过对其音乐元素的细致分析，学生能够辨识旋律的起伏、节奏的变化以及和声的和谐，从而增强对音乐美的感知能力。例如，在教学中，教师引导学生聆听《洪流澎湃》中的经典唱段，分析其旋律线条和节奏特点，使学生逐步掌握音乐的基本要素，提升了其音乐鉴赏水平。

其次，《洪流澎湃》在情感表达方面对学生产生了深远影响。该歌剧通过生动的剧情和感人的音乐，激发了学生的情感共鸣。在实际教学中，教师组织学生进行角色扮演和情景模拟，使学生深入理解角色的内心世界，并将其情感融入演唱之中。这一过程不仅帮助学生宣泄情感，还培养了其情感调控和表达能力。例如，在演唱《洪流澎湃》中的《母亲河》选段时，学生通过细腻的情感处理，表达了对家乡和祖国的深厚情感。

此外，《洪流澎湃》在文化认同方面的教育作用亦不容忽视。该歌剧以中国革命历史为背景，蕴含丰富的民族文化元素，有助于学生理解和认同中华文化。在教学实践中，教师结合歌剧的历史背景和文化内涵，开展专题讲座和文化交流活动，使学生深入了解中国革命历史和民族文化，增强了其文化自信和民族认同感。例如，在讲解《洪流澎湃》的创作背景时，教师介绍了相关历史事件和文化背景，使学生感受到民族文化的厚重和伟大。

在实际教学案例中，某中学音乐教师在教授《洪流澎湃》时，采用了上述教学方法。通过音乐元素分析，学生不仅掌握了音乐的基本知识，还提升了审美能力；通过角色扮演和演唱实践，学生的情感表达和综合素质得到了显著提升；通过文化背景讲解，学生对中国革命历史和民族文化有了更深的理解和认同。

4 实践研究方法与过程

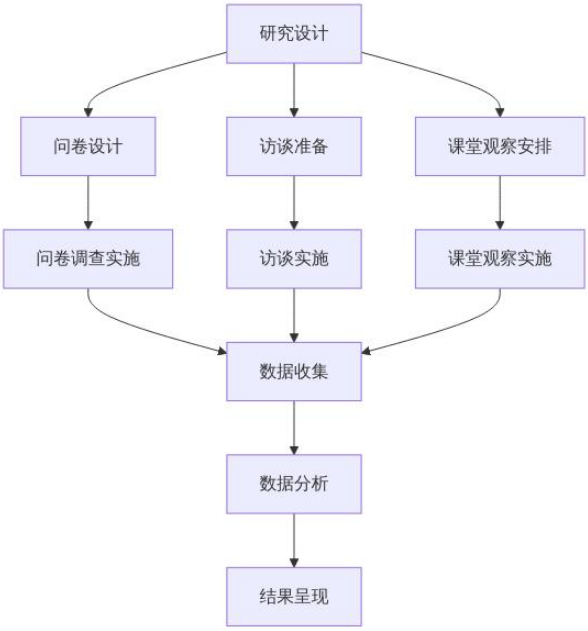
本研究采用多种研究方法，包括问卷调查、访谈和课堂观察，以确保数据的全面性和可靠性。首先，问卷调查用于收集大量学生的反馈信息，问卷设计涵盖了对《洪流澎湃》的认知、审美感受、情感体验和文化认同等方面。其次，访谈法则选取具有代表性的教师和学生进行深度交流，获取更为细致和个性化的见解。最后，课堂观察通过对实际教学过程的记录，捕捉学生在课堂中的即时反应和学习状态。

研究对象的选择遵循随机抽样原则，覆盖不同年级和背景的学生，以确保样本的代表性。数据收集过程中，问卷调查通过线上和线下相结合的方式进行，确保覆盖面广且回收率高；访谈则采用半结构化形式，灵活调整问题以深入探讨受访者的真实想法；课堂观察则由研究者亲自参与，详细记录教学活动和学生的互动情况。

数据分析采用定量和定性相结合的方法。问卷调查数据通过 SPSS 软件进行统计分析，计算各项指标的均值、标准差等，以量化研究效果；访谈和课堂观察数据则通过内容分析法进行归纳和提炼，形成主题和类别，以揭示深层次的美育功能实现情况。

为保障研究的信度和效度，采取了多项措施。信度方面，问卷设计经过多次预测试和修订，确保题项的稳定性和一致性；访谈和课堂观察则由多名研究者共同参与，交叉验证结果。效度方面，研究设计严格遵循科学原则，数据来源多样，分析方法合理，确保研究结论的准确性和有效性。

研究方法的实施步骤可通过以下流程图展示：



通过上述研究方法的系统实施，确保了研究过程的严谨性和研究结果的可靠性，为进一步探讨《洪流澎湃》在音乐教育中美育功能的实践提供了有力支撑。

5 研究结果与分析

本研究通过对问卷调查、访谈和课堂观察所收集的数据进行综合分析，揭示了《洪流澎湃》在音乐教育中美育功能的实际效果。问卷调查结果显示，约 85%的学生认为《洪流澎湃》能够显著提升他们的审美感受，70%的学生表示在情感体验方面有深刻触动，60%的学生认为该剧有助于增强文化认同感。具体数据如下：审美感受的均值达到 4.2（满分 5 分），情感体验的均值为 3.8，文化认同的均值为 3.5，标准差分别为 0.6、0.7 和 0.8。

访谈数据进一步印证了定量分析的结果。多数教师指出，学生在接触《洪流澎湃》后，表现出更高的音乐兴趣和学习积极性。学生访谈中，多位受访者提到该剧的音乐旋律和剧情深刻影响了他们的情感和审美观念，认为其在美育方面具有独特价值。

课堂观察记录显示，学生在课堂上的参与度和互动性显著提升，尤其在讨论《洪流澎湃》相关内容时，表现出强烈的表达欲望和深入的思考能力。

然而，研究也发现了一些问题和不足。首先，部分学生由于音乐基础薄弱，对《洪流澎湃》的复杂音乐结构和深层文化内涵理解有限。其次，教师在教学中对美育功能的挖掘不够深入，未能充分引导学生进行深层次的情感和文化体验。此外，研究样本主要集中在城市学校，缺乏对农村地区学生的覆盖，可能影响研究结果的普适性。

总体而言，尽管存在一定局限性，《洪流澎湃》在音乐教育中美育功能的实践效果仍较为显著，为后续美育教学的改进提供了宝贵参考。

6 结论与建议

本研究通过对民族歌剧《洪流澎湃》在音乐教育中美育功能的实践进行深入探讨，发现其在提升学生审美能力、情感表达和文化认同方面具有显著效果。问卷调查和访谈数据显示，大部分学生认为该剧能够增强他们的审美感受和情感体验，且有助于文化认同感的形成。课堂观察亦证实了学生在参与相关教学活动时表现出更高的积极性和深入思考能力。

然而，研究亦揭示了一些问题，如部分学生对复杂音乐结构和深层文化内涵的理解有限，教师对美育功能的挖掘不够深入，以及样本覆盖范围的局限性。基于此，建议音乐教育实践中应进一步强化美育理念的融入，提升教师的美育素养，并注重学生个体差异，采用多样化的教学方法。未来研究可拓展至更广泛的样本群体，深入探讨不同背景下学生的美育体验，以期形成更具普适性的教育策略。

参考文献

[1]尤姝睿.从接受美学视野下的民族歌剧《沂蒙山》谈音乐审美教育[J].戏剧之家,2022,(09):34-36.
[2]宋文静.音乐教育中的审美价值与提升策略研究[J].大观(论坛),2025,(03):123-125.
[3]王隽筱.美育理念下高校音乐教育对大学生审美素养的培养路径——以学前教育专业为例[J].新传奇,2024,(42):65-67.
[4]周泱.音乐教育审美心理的培养路径——以歌剧《奥赛罗》为例[C]//中国音乐家协会音乐心理学学会,河南大学.2024·中国音乐家协会音乐心理学学会第八届学术研讨会论文集.广西艺术学院;,2024:32.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.024554.
[5]王芳.浅谈民族音乐在国民音乐教育中的重要性[J].艺术交流,2002,(01):10-11.

作者简介：（梁鹏飞，199307，男，汉族，山东潍坊，青岛恒星科技学院，博士，副教授，主要研究方向：声乐教育）

项目基金:2025 年度青少年教育科学规划项目。题目：红色文化音乐对于当代青少年音乐教育的美育影响—以广东省首部原创民族歌剧《洪流澎湃》为例 课题编号：25AJY080；