

高校音乐教育改革及人才培养模式研究

石君红

广州新华学院, 广东 广州 510000

DOI: 10.61369/RTED.2025030033

摘要 : 伴随社会发展与产业转型, 社会对多元复合型人才需求持续增加, 要求人才具备胜任多领域、多岗位的素质和能力。如何改变传统教育理念和模式, 推动音乐教育及人才培养模式向多元化、开放化的方向转型, 培养掌握音乐艺术理论, 具备创新运用音乐技能的复合型、创新型人才, 成为高校音乐教育发展面临的重要问题。本文立足多元人才培养视角, 分析高校音乐教育存在的问题, 提出音乐教育改革的四重维度, 并围绕明确多元人才培养目标、深度融合市场需求、运用智能信息技术、整合校内校外资源四个方面, 探讨高校音乐类人才培养模式。

关键词 : 高校音乐; 教育改革; 人才培养模式

Research on the Reform of Music Education and Talent Training Mode in Colleges and Universities

Shi Junhong

Guangzhou Xinhua University, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : With social development and industrial transformation, the society's demand for diversified and compound talents continues to increase, requiring talents to possess the qualities and abilities to be competent in multiple fields and positions. How to change traditional educational concepts and models, promote the transformation of music education and talent training models towards diversification and openness, and cultivate compound and innovative talents who master music art theories and have the ability to innovatively apply musical skills has become an important issue in the development of music education in colleges and universities. From the perspective of diversified talent cultivation, this paper analyzes the existing problems in college music education, proposes four dimensions of music education reform, and explores the talent cultivation model for music majors in colleges and universities from four aspects: clarifying diversified talent cultivation goals, deeply integrating market demands, applying intelligent information technology, and integrating internal and external school resources.

Keywords : college music; educational reform; talent cultivation model

引言

《国家教育事业发展“十四五”规划纲要》提出: “有机整合相关学科的美育内容, 推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合, 大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动。”同时, 伴随社会经济的发展, 大众的精神文明需求日益多样化, 推动着音乐产业结构转型, 音乐行业也越来越注重人才的综合素质与创新能力。

一、多元人才培养视域下高校音乐教育存在的问题

(一) 教育理念忽视多元人才培养

部分高校音乐教育理念较为传统, 对市场需求了解不充分。音乐教育不仅具有美育功能, 还能培养学生跨文化交流与创新思维。但是, 受传统教育观念限制, 部分教师对音乐产业新需求关注不足, 将音乐艺术理论和技能训练视为教学重点, 着重培养学生音乐审美和表现能力。在这样的教学观念下, 音乐教育目标、教学课程和教学手段存在一定的滞后性, 难以培养出多元发展的

音乐人才^[1]。

(二) 音乐教育课程设置不够合理

高校音乐教育课程设置缺乏合理性, 教材内容更新不及时, 教学资源有限。高校音乐教育通常以音乐艺术为核心, 设置一系列理论课与实践课程, 对学生跨学科视野与创新思维能力培养重视不足^[2]。尽管有部分高校设置跨学科方向的课程, 但未能针对课程实践需求, 开发对应的实践平台和资源, 难以为学生提供大量音乐实践空间, 不利于培养学生的跨学科思维 and 创新能力。

（三）音乐教学方法相对单一

部分高校采用的教育方法和手段相对单一，讲授式教学方法贯穿了一整个课堂，师生在课堂中的互动和交流较少，难以激发学生主动学习热情，不利于培养其审美素养与创造能力。音乐学相关专业涉及大量理论与实践课程，要求教师结合课程与学生特点，灵活运用多元化教学方式^[9]。但是，部分教师未能积极引进先进教育方法、教育技术和手段，使课堂教学流程固化，很难让学生感受音乐学习的魅力，不利于其多元能力的发展。

（四）就业发展方向较为狭窄

受专业知识和技能的限制，部分高校音乐类人才就业方向较为狭窄。新时代下，音乐产业结构持续变化，带动着音乐教育与服务行业快速发展，音乐人才市场竞争日益激烈。一方面，音乐类毕业生往往走向音乐教育、文化产业、文艺团体等领域，但由于岗位数量有限，难以满足毕业生就业需求^[10]。另一方面，由于综合素质与核心能力不突出，部分学生难以走上理想的就业岗位。

二、高校音乐教育改革的四重维度

（一）教学理念多元化

多元化教育强调从学生学习需求和全面发展角度出发，提供个性化、多样化的学习路径，促进学生的个性和能力实现多样化发展^[9]。在音乐教育改革过程中，教师应主动树立多元化教学理念，将其与个人专业发展相结合，融入人才培养过程中，推进音乐教育改革进程。

（二）教学形式多元化

多元化音乐教育要求教师摆脱单一化的教学形式，转向多元化教学形式和手段，利用先进教育方法和工具，激发学生学习兴趣、创新思维和创新力。与传统教学方式相比，多元化教学注重以学生为中心，灵活运用多媒体、微课、实操等手段，提高学生参与学习参与度，增强其音乐体验感。音乐教师应关注到学生个性化和多元化学习需求，将先进教学理论与技术融入教学实践中，并结合学生体验和反馈，提高多元教学形式与音乐教育的适配性，让学生热爱学习音乐知识，乐于展示音乐技能^[10]。

（三）教学课程多元化

课程内容的先进性与多元性，是高校音乐教育改革的主要方向。为培养多元发展的音乐人才，高校应从课程数量和课程内容出发，重视多元课程体系建设，在课程体系结构和课程内容上体现多元性特征。跨学科协同教学为多元课程体系建设提供了支点，音乐教师可以与文科、工科教师合作，让学生在学习音乐知识和技能的同时，掌握跨领域实践和应用能力，促进学生全面发展。

（四）实践教学多元化

搭建多元化的实践教学平台，是高校音乐教育衔接社会需要的关键途径。所以，在音乐教育改革中，高校应以实践能力培养为导向，加强校内实践课程设计，开发实际应用方向的课程项目，如制作数字音乐、推广音乐品牌、文化旅游创意项目管理等^[7]。还要通过对校外音乐产业，建设多元化的实践基地，提供真实的社会实践机会，让学生能够在复杂的社会环境中，运用音乐知识和技能解决实际职业问题。

三、高校音乐类人才培养模式探索

（一）明确多元人才培养目标，组建跨学科师资队伍

音乐教育专业人才培养要适应国家经济建设和美育事业发展双重需求，高校应注重德智体美劳素质教育，明确多元化培养目标，让学生具有音乐艺术素养，掌握音乐学专业知识和表演技能，且能够灵活运用音乐学与其他跨学科知识，成为胜任音乐教育、音乐艺术服务相关岗位的创新型、复合型人才。在多元人才培养目标下，高校应积极对接企业行业需求，加强与音乐科技、录播和制作等企业的联系，通过深化产教融合机制，建立动态更新的人才培养方案，结合市场需求变化，持续更新和优化音乐学人才培养方案^[9]。具体而言，高校可以将联系各个行业需求，增设传统音乐艺术表演、流行音乐演唱技巧等专业课，针对各新兴职业的入职标准，设置资格证书的考核要求，如社会水平考级证书、器乐艺术指导证书。教师也可以与地方音乐演员、行业专家联合，开发音乐表演案例，利用真实事件、真实工作项目，让学生了解流行音乐与传统音乐表演的发展趋势，掌握音乐行业人才需求，弥补传统教学的不足。在实施过程中，高校可以站在跨学科视角，邀请音乐专业教师、其他学科教师与行业工作者，如音频制作人员、计算机科学家、心理学专家等，组建多学科协同育人团队，通过定期开展学术交流、教研、教改活动，将外界最新研究成果引入人才培养中，促进跨学科课程项目的开发。教师团队可设计跨学科实验项目，让感兴趣的学生参与项目实验，体验跨学科知识融合应用过程。

（二）深入融合市场需求，持续更新课程体系

为学生建立起多元化知识体系，高校应深入调查市场需求变化，按照实际需求，开发和建设音乐专业课程，衔接学生所学知识与社会市场需求^[9]。在现有音乐课程的基础上，高校应与企业合作，根据调研情况，开发衔接音乐相关岗位的教材，如音乐市场营销、音乐创作、音乐软件应用等，并增设紧密贴合音乐产业的实际项目，将音乐艺术理论、表演训练与计算机科学学科结合，让学生了解跨学科知识和技能的应用前景，培养其创新能力与实践力。教师可以结合不同学生兴趣爱好和个性需求，突破传统音乐学科限制，将心理学、艺术管理与音乐学科结合，开发音乐心理学、音乐治疗、新媒体艺术传播等跨学科课程，让学生在掌握基础音乐技能后，探索音乐跨学科应用方向，培养其创新思维能力与综合实践能力。比如，对心理学感兴趣的学生，开发“音乐的心理治愈功能”这门课，围绕音乐对情绪的影响、音乐对人长期心理健康的影响，音乐在心理治疗中的应用等方面，设计跨学科主题，让学生从心理学角度，理解不同音乐表达方式的功能和作用，为其今后综合应用与多元发展创造条件。

（三）运用智能信息技术，创新教学方式方法

在音乐教育模式上，教师应紧跟教育数字化和智能化发展趋势，将智能教学平台、大数据技术、AI大模型融入教学过程中，创设个性化与智能化的学习环境，增强学生的学习与互动体验^[10]。首先，教师应提高数字技术素养与人工智能素养，结合音乐教育特点，选择适用性强的在线学习平台，将音频鉴赏、乐理训练、音乐创作等模块集成在平台中，让学生随时随地都能学习音乐知识，训练专业技能。在实际运用过程中，教师可以借助大数据与AI技术，向不同学生推荐个性化学习资源，满足其课外学

习和技能发展需求。其次,教师应将VR与AR技术融入音乐教育中,营造良好的实践训练空间,激发学生理论转化实践的兴趣。在课前,教师可以运用线上平台,发布课程阅读材料、视频资源和测试清单,让学生借助AI助手功能,自主理解和消化知识。在课堂教学活动中,教师应按照认知目标分类框架,让学生组建学习小组,承接难度不同的学习和实践任务。在实施过程中,要求学生以个人或小组的方式,回顾和总结线上知识点,解决疑难问题,并结合知识的应用方向形成小组成果,最后实现教师评、小组评和个人评,培养学生理论知识运用与实践能力。在课后,教师可结合课堂评价结果,设计不同难度的思维学习活动,让学生联系特定岗位需求,打磨作品细节。

(四) 整合校内外资源,搭建多领域实践平台

高校应积极调查社会对音乐类人才的要求,关注数字技术、音乐治疗、音乐文创等新兴领域的需求,统一地整合校内外的资源,建设多领域实践平台,与各个行业在多个方面进行深入协作。校内可以建立跨学科的实验室、实践中心等方式为学生集中学习、研究提供场所,“音乐和科技融合工作室”,整合录音棚,音频处理设备及多媒体交互设备等,让学生以项目化学习的方

式,尝试音乐创作及技术应用。校外与文化创意、文化旅游、文化传媒等公司合作,为学生提供跨领域的社会实践,使其在积累跨学科知识应用经验的同时,进一步地启发创新思维,提升优化学习与实践能力。

四、结束语

综上所述,高校是音乐教育与人才培养的前沿阵地,以传统技艺为核心的教育模式已难以跟上音乐产业的发展趋势。因此,高校有必要顺应时代发展趋势,以音乐教育多元化发展作为改革突破点和切入点,打造贴合市场需求的音乐教育生态,推动音乐教育体系与人才培养模式革新。音乐教师是音乐教育改革的推进者和执行者,要打破单一化教学理念,主动吸收多元化教育理念与先进教学理论的精髓,采用跨学科融合的方式,搭建跨领域学习平台,在开展知识教学与技能训练活动的同时,注重学生多元能力的培养,为学生提供跨学科学习机会,培养其文化敏感性、批判性和创造性思维,帮助学生理解音乐艺术的内涵和外延,找到创新应用方向。

参考文献

- [1] 刘晓莉. 多元人才培养视域下的高校音乐教育改革研究 [J]. 匠心, 2024, (08): 69-71.
- [2] 卢格霖. “新文科”视野下高校音乐人才培养的逻辑思路与实践探索 [J]. 大观(论坛), 2024, (07): 138-140.
- [3] 殷琰, 钟放, 王腾宇. 新课标视域下音乐教育人才培养的问题与对策 [J]. 音乐教育与创作, 2024, (07): 20-24.
- [4] 刘宁. 素质教育背景下高校音乐教育改革路径探析 [J]. 时代报告(奔流), 2024, (06): 155-157.
- [5] 刘苗, 杨图珍, 刘育静. 基于新时代美育要求的高校音乐教育改革 [J]. 大观(论坛), 2024, (05): 154-156.
- [6] 吕红梅. 高校音乐教育改革与民族文化传承的融合发展 [J]. 太原城市职业技术学院学报, 2024, (02): 73-75.
- [7] 熊秋玲. 产教融合视域下高校音乐专业人才培养 [N]. 精神文明报, 2023-12-21 (B02).
- [8] 王涛. 民族音乐文化视域下的高校音乐教育改革 [J]. 山西财经大学学报, 2023, 45 (S2): 294-296.
- [9] 黄兴华. 基于 OBE 理念的地方高校音乐专业教学改革研究 [J]. 戏剧之家, 2023, (27): 126-128.
- [10] 杨盼盼, 张蒙蒙, 王强. 我国高校音乐教育及创新实践研究 [M]. 文化发展出版社: 202308. 283.[10] 杨盼盼, 张蒙蒙, 王强. 我国高校音乐教育及创新实践研究 [M]. 文化发展出版社: 202308.283.