

高校音乐教育学科课程体系与内容优化研究

铁梅

沈阳师范大学, 辽宁 沈阳 110034

DOI: 10.61369/SDME.2025240032

摘 要 : 新时代下, 高校需要加强音乐教育学科课程体系与内容的优化, 从而充分体现音乐教育的优势和价值。目前, 部分高校的音乐教育学科课程体系与内容缺乏对学生专业技能的培养, 需要教师对其进行创新改革。基于此, 本文将浅析高校音乐教育学科课程体系与内容优化的必要性及建设现状, 并对高校音乐教育学科课程体系与内容优化的创新路径进行探讨。

关 键 词 : 音乐教育; 课程体系; 内容优化

Research on the Optimization of Curriculum System and Content in the Discipline of Music Education in Colleges and Universities

Tie Mei

Shenyang Normal University, Shenyang, Liaoning 110034

Abstract : In the new era, colleges and universities need to strengthen the optimization of the curriculum system and content in the discipline of music education, so as to fully reflect the advantages and value of music education. At present, the curriculum system and content of the music education discipline in some colleges and universities lack the cultivation of students' professional skills, and teachers need to carry out innovative reforms on them. Based on this, this paper will briefly analyze the necessity and current construction status of optimizing the curriculum system and content of the music education discipline in colleges and universities, and discuss the innovative paths for the optimization of the curriculum system and content of the music education discipline in colleges and universities.

Keywords : music education; curriculum system; content optimization

近年来, 社会对音乐的需求呈现多元化的趋势, 对此, 音乐学专业教育教学也必须与时俱进。现在, 音乐作为一种沟通方式和情感表达的工具被广泛运用, 能够渗透到各个领域, 成为人们生活中不可或缺的一部分。另一方面, 随着信息技术的进步, 音乐教学内容与教学方法也发生了巨大变革, 教师要利用好数字化教学技术, 不断提升高校音乐教育质量。因此, 高校要提高对音乐教育学科课程体系与内容的重视, 从而培养出更多能够适应新时代发展需求的音乐教育人才。

一、高校音乐教育学科课程体系与内容优化的必要性

(一) 激发学生的音乐学习兴趣

当前高校音乐教育学科课程体系主要为理论教学、教师示范与引导的传统课堂教学模式, 缺乏具有趣味性、生动形象的教学内容与形式, 以更好地激发学生的音乐学习兴趣。同时, 高校音乐教育学科课程体系与内容优化并不是一种教学方法的创新应用, 而是将最新音乐教育案例与教学理念, 以及情景体验法、活动体验法、任务驱动法、数字化学习体验等多样化教学方法应用于教学活动^[1]。这不仅可以让学生在课堂中投入更多的情感、精力, 还有助于激发学生学习音乐理论、练习歌唱技巧的热情, 从而使其音乐素养得到迅猛发展。

(二) 锻炼学生的创新思维能力

创新思维能力对学习音乐的学生来说, 是一种十分重要的音乐能力。良好的创新思维能力有助于学生突破传统音乐格式、结构、模式的束缚, 使其在音乐表演与教学上“更上一层楼”。另外, 创新思维能力还能够强化学生对音乐内涵的理解, 持续提升他们的音乐表现力和感染力, 进而使学生更好地适应多元化的音乐创作、表演和教学环境, 使其在就业过程中具有更为强大的竞争力。

(三) 增加师生之间的互动交流

受应试教育的影响, 教师在学生眼中一直是“大一级”的存在。因此, 学生通常不会质疑教师, 而按照教师的要求, 按部就班地完成学习任务。长此以往, 学生几乎很少和教师进行互动交

流,而教师也很难了解学生对教学活动的想法与建议,这在一定程度上影响了音乐教育学科课程质量的提升^[2]。在教师积极探索高校音乐教育学科课程体系与内容优化的过程中,他们将不再是课堂的主导者,而是学生学习活动的引导者与参与者,是与学生平等互动交流的角色,这既能有效促进师生之间的沟通 and 理解,又可改变传统的教师威严、不亲切的“刻板”形象,在改善师生关系的同时,为今后教学活动的有序开展打下良好基础。

二、高校音乐教育学科课程体系与内容建设现状

(一) 教学理念亟须更新

目前,部分教师仍然强调乐理知识的灌输,没有给予学生专业素养发展足够的重视,忽视培养他们的情感感知力与音乐表现力等。此种教学理念无法满足新时代对于具有多元化能力、复合型音乐人才的需求^[3]。另外,一些教师未能深刻理解素质教育改革下的音乐教学理念创新,缺乏与时俱进地更新意识,这导致了课程体系与教学内容与现代社会发展需求不匹配,且难以激发学生对音乐教育的学习兴趣和积极性。因此,对于高校音乐教育学科教学理念的革新已经迫在眉睫,教师应当深刻认识到自身教学理念的局限性,并积极地去学习吸收先进的复合型人才培养理念。

(二) 教学形式相对单一

在音乐教育学科教学实践中,部分教师仍然采用传统的“灌输式”课堂教学模式,并没有引入多样化、富有创意的教学方法及教学工具。这会导致学生在课堂上处于被动接受知识的状态,他们很少有机会甚至不会主动探索知识,进行自主学习活动。同时,教学考评方式也略显单调,主要还是依赖于期末考试成绩来衡量学生的学习成果,这种评价方式无法准确评估学生的学科核心素养与创新思维能力综合能力,会限制学生在音乐领域的全面发展,不利于教学质量与学生学习效果的可持续发展。

(三) 师资队伍整体水平有待提升

在高校音乐教育学科教学中,教师的作用至关重要。教师是学生音乐学习中的引导者,也是帮助学生拓宽学科视野,认识社会的领路人。不同音乐教师的教学经验和教学方法各不相同,面对来自不同地域,不同音乐素养的学生,有的教师可能因为过去的教学经验而故步自封,难以紧跟时代发展步伐^[4]。而年轻教师尽管掌握一些创新性音乐技巧与教学方法,也能将一些新的教育理念融入教学当中,但他们在实践教学方面,仍存在着较大的提升空间,如难以将音乐技巧教学与音乐文化素养培育有机融合。此外,部分教师在教学方式上缺少运用数字化教学技术的主动意识,只是使用PPT课件和音频资源开展教学活动,未能发挥出数字化教学技术的价值优势。由此可见,师资队伍建设任重道远。

三、高校音乐教育学科课程体系与内容优化的创新路径

(一) 优化音乐学专业的核心课程

首先,教师应对乐理课程教学内容进行优化创新,在完整介

绍音乐的基本理论概念和分析方法的基础上,精简一些滞后、过于冗余的力量内容,帮助学生系统理解音乐的结构和表达方式,建立良好的乐理知识体系。让学生更好地掌握作曲、创作和演奏的基本原理,提高他们的音乐演绎和教育技巧、水平^[5]。其次,教师可适当增加与作、编曲相关的专业核心课程,旨在培养学生音乐创作能力,使其能完成简单的原创作品和改编作品。通过学习作曲与编曲,学生不仅能掌握音乐创作的技巧和方法,他们的创造力和想象力也会随之提升,从而为他们日后从事音乐创作、编曲或音乐教育等工作奠定坚实基础。再者,音乐历史与文化研究相关课程的设置也十分必要,这些课程能够帮助学生了解和认识不同历史时期的音乐形式、风格和流派,理解音乐与社会、文化的关系。通过学习音乐历史与文化研究,学生对音乐历史发展的敏感性和理解力都将大幅提升。最后,教师还需合理安排演奏技巧与音乐教育相关课程。演奏技巧课程旨在培养学生优秀的演奏技术和演奏表现力,为学生未来能成为出色的演奏家做好前期积累。而音乐教育课程则强调对学生音乐教学能力的培养,教学内容包括但不限于教学理论和实践操作^[6]。通过学习演奏技巧和音乐教育,学生将掌握专业的演奏技能和教学方法,可以很好地培养学生音乐素养和促进学生综合能力的全面发展,为他们今后从事音乐表演和音乐教学工作提供有力的支持。

(二) 丰富音乐学专业的选修课程

首先,在选修课程设计上要注重学生综合素质的培养与发展。除了传统的专业课程如音乐理论、音乐分析,还可增加与音乐学习有关的一些交叉学科课程如音乐心理、音乐教学、艺术管理等,使学生不仅学懂、学透专业基础知识,还进一步拓宽学生的专业知识面,增强学生的综合素质^[7]。其次,选修课程要注重与社会发展的同步,适应行业发展需求。随着社会经济的蓬勃发展,音乐行业也随之变化。所以,选修课程要与时俱进,如增加一些有关数字音乐、音乐剧编创与表演方面的课程,以满足学生学习新技术的需求。同时,教师也要注重对学生实践能力与创新意识的培养,为他们提供一些可操作且具有创造性的选修课程内容,如音乐实践、舞台表演等,以培养学生的实践技能、创新意识以及团队精神,这样的选修课程能让学生直接参与到实际的音乐表演、演奏、创作的工作中去,这对学生在音乐领域的核心竞争能力有很大的助益。最后,选修课程还要注意个性化和灵活性。每个学生的兴趣爱好、生活经验、音乐素养、学习接受程度各不相同,教师需要在一定程度上给学生选择的自由权利,比如设置不同模块内容,让学生根据个人喜好及未来的就业规划,选择最符合自身需要的选修课程,以落实因材施教的育人目标。

(三) 创新音乐学专业实践教学模式

新时代下的高校音乐教育需要对实践教学部分的课程体系和教学内容进行改革创新,引入个性化教学理念、数字化教学技术,让学生在学会音乐的同时,会学音乐也会创作音乐。首先,教师通过创设具体的音乐项目任务,让学生运用所学专业知

呈现完整作品。在此过程中,教师需要为学生提供技术支持,以及在学生出现大方向错误时及时指正,并为学生联系录音棚资源、邀请职业音乐人为学生提供线上答疑,让学生在分工协作中提升自身的创作能力和团队精神^[8]。其次,教师要打破“理论讲解+作品赏析”的传统教学模式,运用案例教学法,让学生结合具体案例进行实践练习。例如,在学习“流行音乐编曲”相关内容时,教师以上海民族乐团的《零·壹|中国色》为例,该作品采用 AI 创作《东方既白》《松花》等九首曲目,将笙、中国鼓等乐器音色与电子音效融合,通过算法模拟色彩与音乐的对应关系。通过对该作品的音乐技巧进行拆解,引导学生分析 K-pop、国风流行等不同风格的流行音乐作品编曲逻辑规律,让学生在案例探究中提炼音乐技巧,并迁移到自己的原创实践中,从而培养学生从模仿到创新的思维进阶^[9]。

（四）提升音乐学专业教师专业素养

首先,高校要加大对优秀教师的引进和培养力度,通过客座教授和企业导师等形式,吸引更多具有一线工作经验,掌握音乐前沿动态发展的优秀人才加入教师队伍。其次,鼓励高校音乐教师积极参与音乐领域的学术交流活动、进修学习和科研项目,并

为教师提供系统的理论知识与教学能力培训活动,帮助他们不断更新知识结构,提高自身专业水平^[10]。例如,高校可与国内知名乐团加强交流合作,为教师提供到乐团或音乐文化企业乃至中小学中进行挂职锻炼的机会,让教师在不同工作中积累实践经验,并将工作内容转化为教学案例,进一步丰富高校音乐教育学科课程体系与内容,提高教学活动的针对性和实用性。最后,高校还要定期对教师进行综合评估和指导,从而及时发现教师在专业发展和教学理念方面的不足,进而促使教师进行改进。

四、结语

综上所述,音乐产业模式日益多元化、数字化,这对音乐教育生态系统带来了深刻的影响,高校音乐教育学科课程体系与内容亟须进行全面创新改革,通过优化音乐学专业的核心课程、丰富音乐学专业的选修课程、创新音乐学专业实践教学模式、提升音乐学专业教师专业素养等创新路径,为社会输送更多面向未来、富有创新精神的复合型音乐教育人才。

参考文献

- [1] 任远.“互联网+”时代下高校音乐教育研究[J].戏剧之家,2024,(35):109-111.
- [2] 耿苗萍.高校音乐教育专业云课堂构建的机遇与挑战[J].艺术教育,2024,(12):129-132.
- [3] 潘华.新课标下高校音乐教育专业教学改革探究[J].中国民族博览,2024,(22):127-129.
- [4] 孙镜轩.以就业为导向加强高校音乐教育学生培养[J].中国就业,2024,(11):110-111.
- [5] 张君怡.基于 OBE 理念的高校音乐教育课程教学改革探索与实践[J].艺术教育,2024,(10):71-74.
- [6] 唐千惠.关于高校音乐教育课程体系建设的思考和建议——以高职钢琴课为例[J].戏剧之家,2024,(25):178-180.
- [7] 农秋泉.“五育并举”背景下高中音乐教育课程体系的构建与优化[J].琴童,2024,(15):123-125.
- [8] 陈艺文,谢呈.在中国特色音乐教育话语体系中建构高师原本性音乐教育课程[J].艺术教育,2024,(02):70-73.
- [9] 颜艳.高职音乐教育专业课程体系改革与实训策略研究[J].艺术评鉴,2022,(21):117-120.
- [10] 刘珊珊.高师音乐教育教学法课程体系建设的实践研究——以成都师范学院音乐学院为例[J].大学,2022,(32):38-41.