

创新创业教育与高校音乐专业课程教学融合模式研究

任璐

郑州工程技术学院, 河南 郑州 450044

DOI: 10.61369/ETR.2025460014

摘 要 : 2021年10月,教育部出台《关于进一步支持大高校生创新创业的指导意见》,意见指出:全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚持创新引领创业、创业带动就业,支持在校大学生提升创新创业能力,支持高校毕业生创业就业,提升学生综合能力素质,促进高校学生全面发展,实现高校毕业生更加充分的高质量就业。由此可以看出,国家对于高校创新创业教育改革之重视。面对创新创业的大背景下,高校音乐专业也迎来新的契机,如何将传统的音乐专业课程教学模式做出适应时代背景、适应社会需要的调整与变革,思考如何设计出专创相融合的课程体系,如何培养出综合素质更为全面、更适应社会需要的音乐人才,这些思考对于高校音乐专业创新创业建设是非常重要的。

关 键 词 : 创新创业教育; 高校音乐专业; 专创融合

Research on the Integration Mode of Innovation and Entrepreneurship Education and Music Major Curriculum Teaching in Colleges and Universities

Ren Lu

Zhengzhou University of Engineering and Technology, Zhengzhou, Henan 450044

Abstract : In October 2021, the Ministry of Education issued the "Guidance on Further Supporting College Students' Innovation and Entrepreneurship," which emphasizes the comprehensive implementation of the Party's educational policies, the fulfillment of the fundamental task of fostering virtue through education, and the alignment with new development stages, concepts, and frameworks. It advocates for innovation-driven entrepreneurship and employment through entrepreneurial activities, aiming to enhance students' innovation and entrepreneurship capabilities, support graduate employment, improve students' overall competencies, promote the holistic development of college students, and achieve more adequate and high-quality employment for graduates. This demonstrates the nation's emphasis on the reform of innovation and entrepreneurship education in higher education. Against the backdrop of innovation and entrepreneurship, music majors in universities are also facing new opportunities. How to adapt traditional music teaching methods to the demands of the times and societal needs, how to design a curriculum system integrating specialized and innovative education, and how to cultivate more well-rounded and socially competent music talents are crucial considerations for the innovation and entrepreneurship development of music programs in higher education.

Keywords : innovation and entrepreneurship education; music majors in higher education; integration of specialization and innovation

引言

随着社会的不断发展和变化,音乐的形式和需求也在不断演变。创新型人才的培养能够使音乐专业的大学生具备适应时代需求的能力,他们能够灵活应对音乐市场的变化,并能够与其他领域的专业人才合作。高校创新型人才培养能够推动音乐艺术的创新与发展,培养具有创新能力的音乐人才,以独特的视角和思维方式进行音乐创作与演绎,比如发扬当地地方音乐的特色,将西方古典音乐与地方音乐融合;挖掘音乐新的应用场景;探索新的音乐风格、音乐形式和表达方式,如将音乐与书法绘画、音乐与现代化舞台布置、音乐与高科技视觉艺术、音乐与医学知识相结合等新颖的展现方式,为观众带来全新的音乐观感体验,为音乐艺术注入新的思想和活力。

一、创新创业教育的背景概述

需求与发展路径展开,重点在于塑造具备前瞻视野与综合能力的新时代艺术人才^[1]。首先,课程设计需突破传统音乐教育偏重技艺训练的局限,将创新思维的激发作为核心任务之一。通过引入跨

创新创业课程构建的培养目标应围绕音乐专业大学生的实际

项目信息: 郑州工程技术学院教育教学改革研究与实践项目资助, 课题编号: ZGJG202466A。

学科知识、开放式项目设计以及问题导向的学习方式,引导大学生在音乐创作、表演形式、传播途径等方面进行多样化探索。鼓励大学生打破惯性思维,尝试融合不同艺术风格或运用新媒体技术拓展音乐表现空间,从而在实践中形成独立思考和创造性解决问题的能力。其次,创新创业相关知识与技能,应贯穿于音乐类人才培养全过程,强调实用性和可操作性。课程知识应涉及艺术类市场分析、艺术相关项目策划、艺术类作品版权管理、艺术相关项目商业模式等创业知识,帮助大学生掌握从创意到落地的基本流程。通过模拟创业项目、真实案例解析和行业专家讲座等形式,帮助大学生熟悉文化产业运作机制,了解音乐产品商业化过程中的关键节点^[2]。再者,创业素质的培育注重心理韧性与职业适应力的增强。课程需关注大学生自我认知的发展,强化目标设定、时间管理和风险应对等方面的训练,提升其面对复杂环境时的应变能力。通过设立阶段性挑战任务和成果展示平台,激发大学生的主动性与责任感,在不断试错与复盘中建立自信。总之,创新创业教育融入高校音乐类课程,一方面强调培养学生创新思维的应用,更在于培养学生主动发现机会、整合资源并持续改进的行动倾向,使其在未来职业生涯中始终保持开拓进取、敢闯会创的积极状态。

二、创新创业教育背景下,高校音乐课程存在的问题

(一) 传授知识内容结构单一

高校音乐专业课程长期以来以专业演唱或演奏技能为核心教学内容,课程体系围绕技术训练、曲目积累和表演能力展开,形成了高度专业化但相对封闭的知识传授模式^[3]。在这一框架下,音乐专业学生的技术水平往往被作为衡量教学质量的主要标准,教育工作者的教学设计也多集中于音准、节奏、表现力等传统演奏演唱要素的提升。尽管在器乐合奏、合唱、表演唱等课程中存在一定程度的合作能力培养,团队协作被视为音乐表演不可或缺的一环,此类教学活动仍主要服务于舞台呈现效果,而非真正意义上的跨学科协同或创意共创。

课程内容设置中对创新思维的激发明显不足。课堂上鲜有鼓励音乐专业学生进行音乐改编、原创作品创作或跨媒介艺术表达的机会,即便涉及创作类课程,也多局限于作曲技法本身,缺少与市场对接、观众需求分析以及文化产品定位等相关维度的探讨。音乐专业学生被动接受既定曲目和演绎方式,思维模式趋于固化,难以形成独立的艺术判断与个性化的表达路径。教学过程中批判性思维、问题发现与解决能力的培育未被纳入常规教学目标,导致音乐专业学生面对非标准化音乐场景时适应能力较弱^[4]。

(二) 教学过程缺乏与创新创业相关的实践环节

当前,部分音乐专业的课程设置仍以传统技能训练为核心,如声乐演唱、器乐演奏、乐理与和声等基础科目占据主导地位,教学重心偏向艺术表现能力的提升,忽视了音乐专业学生综合职业素养与市场适应能力的培养^[5]。

课堂教学多采用教育工作者示范、学生模仿的传统方式,缺少真实场景下的项目驱动式学习。学生很少有机会参与艺术策

划、演出组织、版权管理、市场推广等与音乐方面创新创业密切相关的实践活动。即便部分院校开设了艺术实践类课程,其内容也往往局限于校内汇报演出或比赛的排练,未能延伸至社会化的运营层面。音乐专业学生在真实市场环境中进行项目调研、团队协作、商业模式与风险评估的机会极为稀缺,这使得他们在面对就业或自主创业时缺乏必要的经验储备和应对能力。

校外实习资源对接不足进一步加剧了实践环节的脱节。多数音乐专业未建立起稳定的“校-企-生”联动机制,高校生难以进入与专业相关的公司、演艺机构等实际工作场景中开展深度实习。即使有短期见习安排,通常也只是旁观性质,无法真正参与到项目的决策与执行过程^[6]。

(三) 缺乏创新创业资源支持

音乐专业的学习多集中于艺术表现与技术训练,人才培养方案中虽开设有创新创业类课程,也只是基础性的,与专业的结合度较低,导致音乐专业大学生对创业所需共创融合的认知严重不足。即便部分学生具备一定的创新意识和创作能力,也往往因无法获取关键资源而使项目停滞不前。

创业活动依赖广泛的人际网络作为支撑,包括行业专家、投资人、制作人、演出机构以及跨领域合作方等^[7]。然而,当前多数音乐院校的教学环境相对封闭,教授的知识与社会需要已严重脱轨,学生缺乏进入真实产业生态的通道,无法将成果转化落地变成经济价值。在校期间,因学生个人能力不健全,资源缺乏,未能建立有效的社会关系网,使得他们在尝试自主创办音乐工作室、策划独立演出项目或开发原创音乐产品时,难以寻找到合适的合作伙伴与指导力量。

另外,资金是推动创业项目落地的重要保障,但音乐类创业项目通常不具备短期内实现高回报的特点,因此在融资市场上处于劣势地位。高校生提出的音乐教育平台、新型表演形式或数字音乐产品等构想,常因缺少成熟商业模式和缺乏创新而被投资机构忽视。学校虽有创新创业竞赛奖励机制,但覆盖面窄、额度低,无法满足项目需求。缺乏稳定资金来源使得许多具有潜力的音乐类创业计划只能停留在概念阶段。

市场调研不足进一步加剧了创业困难。音乐专业大学生普遍对版权运营、品牌推广、用户定位、渠道通路等商业环节了解不深入,不清楚如何将创意变成创新,将艺术作品转化为可交易的产品或服务。他们不了解演出市场的运作规律,也不熟悉线上音乐平台的分发逻辑,更难把握用户行为变化趋势^[8]。

三、创新创业教育与高校音乐专业课程教学融合模式构建

(一) 建立创新创业背景下的理论教学模式

高校音乐专业课程在传统教学中偏重于技能训练与艺术表现力的培养,对职业发展路径和创新思维的关注相对不足。在课程设计上,应打破学科壁垒,将音乐专业知识与管理学、市场营销、知识产权保护、新媒体制作与运营等内容有机结合。例如,在音乐表演类课程中引入项目策划与品牌运营知识,在作曲与编

曲课程中加入版权登记、数字发行平台运作机制的教学模块，使音乐专业大学生在掌握专业技艺的同时理解创意作品转化为文化产品的全过程^[9]。

通过典型创新创业案例开展情境化教学，有助于增强音乐专业大学生对现实问题的理解与解决能力。教育工作者可以选取国内外成功的音乐创业项目作为分析对象，如独立音乐品牌的创立过程、线上音乐教育平台的发展路径、音乐剧制作团队的融资模式等，引导高校生从市场需求、资源整合、商业模式构建等多个维度进行剖析。课堂中，教育工作者还可采用小组研讨方式，让学生模拟创业团队角色，针对某一案例提出优化策略或衍生创意方案。

还可以需邀请具有实践经验的行业人士进入课堂开展专题讲座，讲座嘉宾可以包括自主创办工作室的音乐人、文化公司管理者、音乐科技创业者以及艺术项目策展人等。他们通过分享亲身经历中的挑战与突破，展示如何将音乐专长转化为可持续的事业。高校生在互动环节中可以直接提问，了解行业动态与准入门槛，形成对未来发展的具象认知，及早进行职业规划，推动音乐人才培养从单一技能型向复合创新型转变。

（二）建立创新创业背景下的实践教学模式

在创新创业背景下，以 OBE 教学理念为导向，构建高校音乐专业课程的实践教学模式，将高校生的实际操作能力与创新思维紧密结合^[10]。

首先，参与创业实践项目是提升高校生综合素养的重要途径。通过组建跨学科团队，音乐专业大学生可与其他专业同学协作开展文创类、艺术展演类或数字音乐产品开发类项目。此类项目不仅锻炼高校生的组织协调能力，也促使他们在真实市场环境中理解作品转化路径。教师应引导高校生从创意构思到商业模式设计全程参与，在项目推进中融入音乐创作、版权管理、品牌推广等内容，实现专业知识向实际应用的有效迁移。项目成果可借助校园展演、线上平台发布或小型路演等形式呈现，提升大学生

成就感与持续探索的动力。

其次，实践基地的设立为在校大学生提供接触行业前沿的机会。高校应与地方文化企业、剧院、音乐工作室、艺术园区等单位建立长期合作关系，形成稳定的校外实践网络。定期安排学生进入基地进行实地观摩与短期实习实训，使他们了解演出运营流程、艺术管理机制以及市场化运作模式。在考察过程中设置任务导向的学习环节，例如分析某一演出项目的策划方案，评估其市场反响，或模拟制定一场音乐会的执行计划，学生带着任务有目的性的学习，效果翻倍。

最后，参与创新创业竞赛成为激发大学生潜能的重要手段。形成以学生为中心，以成果为导向的项目制实践教学模式，各级各类赛事如中国国际大学生创新大赛、“挑战杯”及大学生创新创业训练计划项目等为音乐专业高校生提供了展示创意的平台。鼓励音乐专业学生围绕音乐教育科技、民族音乐传承创新、智能乐器开发等方向设计参赛项目，在备赛过程中完成市场调研、创新设计、竞品分析与产品原型制作。竞赛评审的反馈有助于学生发现项目短板并及时优化。加强校企合作，设立专门的创业导师指导团队，由双创教师、专业教师与校外导师联合辅导，提升项目质量。学校可对获奖项目给予多方支持，推动成果转化落地。竞赛经历不仅强化了学生的抗压能力与团队协作意识，也为未来职业发展积累宝贵经验。

四、结束语

综上所述，创新创业教育，是国家崛起、社会进步的动力。高校音乐专业课程作为创新创业教育的载体，立足高校音乐专业学生的学业特点，将创新创业教育融入人才培养全过程，深化课程理论教学模式、探索改革实践教学模式，明确课程目标，探索更适合当代的教育新模式。

参考文献

- [1] 樊文华. 创新创业教育对音乐教育专业人才培养的影响及实施策略 [J]. 创新创业理论与实践, 2024(20): 110-112.
- [2] 李惠莉. 应用型本科音乐表演专业人才培养研究 [J]. 黄河之声, 2019(10): 66-67.
- [3] 刘晓静. 创新创业背景下音乐师范类技能实践课程改革探索 [J]. 科技资讯, 2022, 20(19): 135-138.
- [4] 王家伟. 新文科视域下高校音乐表演专业创新创业实践教学模式研究 [J]. 赤峰学院学报 (哲学社会科学版), 2022, 43(2): 97-100.
- [5] 郎艺超. 基于音乐学专业创新创业人才培养的模式及改革研究 [J]. 黄河之声, 2018(23): 85-85.
- [6] 邹琳琳, 昌进. 音乐表演专业创新创业教育改革研究 [J]. 创新创业理论与实践, 2021, 4(22): 145-147.
- [7] 陈欣. 基于创客教育的高校美育通识课混合式教学探索 [J]. 南京艺术学院学报 (音乐与表演版), 2020(1): 81-85.
- [8] 涂蓓, 王衍婷. 核心素养下艺术类高校在线音乐教育创新研究 [J]. 长春师范大学学报, 2020, 39(2): 169-170.
- [9] 秦俊. 创新创业教育背景下高师音乐人才培养模式探索 [J]. 黄河之声, 2018(3): 123-123.
- [10] 李宇峰, 董攀攀. 创新创业背景下高校音乐表演专业综合改革研究 [J]. 创新创业理论与实践, 2023(4): 77-80.