

新时代背景下音乐教育的创新与发展研究

张沈彦

南通师范高等专科学校，江苏 南通 226000

DOI: 10.61369/SSSD.2026040031

摘 要：美育是审美教育、情操教育、心灵教育的有机统一，更是提升国民文化素养、增强国家文化软实力的重要载体。高校作为中小学音乐师资培养的核心阵地，其音乐教育的质量直接决定基础教育阶段美育成效的落地，关系到青少年审美素养的培育与音乐文化的传承创新。然而当前高校音乐教育仍存在理念滞后、教学内容与中小学美育需求脱节、教学方法固化等问题，难以适配新时代美育工作的新要求。基于此，本文从高校的角度出发，分析了新时代背景下音乐教育中存在的问题，介绍了音乐教育的创新教学策略和发展路径，旨在推动高校音乐教育改革提质，为中小学输送高素质美育师资，助力国家美育行动纵深推进，也为相关教育工作者提供参考与借鉴。

关 键 词：新时代；高校音乐教育；教学创新；发展路径

Research on the Innovation and Development of Music Education under the Background of the New Era

Zhang Shenyan

Nantong Normal College, Nantong, Jiangsu 226000

Abstract： Aesthetic education is an organic unity of aesthetic education, emotional education, and spiritual education. It is also an important carrier for enhancing the cultural literacy of the nation and strengthening the soft power of national culture. As the core training ground for music teachers in primary and secondary schools, the quality of music education in universities directly determines the implementation of aesthetic education in the basic education stage and is related to the cultivation of teenagers' aesthetic literacy and the inheritance and innovation of music culture. However, at present, university music education still has problems such as lagging concepts, disconnection between teaching content and the needs of aesthetic education in primary and secondary schools, and fixed teaching methods, which are difficult to meet the new requirements of aesthetic education work in the new era. Based on this, this article, from the perspective of universities, analyzes the problems existing in music education in the new era, introduces innovative teaching strategies and development paths for music education, and aims to promote the reform and improvement of university music education, provide high-quality aesthetic education teachers for primary and secondary schools, facilitate the in-depth advancement of national aesthetic education actions, and also provide reference and inspiration for relevant educators.

Keywords： new era; college music education; teaching innovation; development paths

高校音乐教育是培养新时代音乐人才的重要阵地。然而，从目前来看，各高校所开展的音乐教育教学活动普遍存在教学理念滞后、课程设置不合理、教学模式传统固化等问题，难以充分满足新时代对复合型音乐人才的需求^[1]。所以，作为一名新时代高校音乐教师，有必要立足这些问题深入探讨音乐教育的创新与发展，以达到推动音乐教育高质量发展的目的。

一、新时代背景下高校音乐教育中存在的问题

（一）教学理念滞后，与时代需求脱节

目前，部分高校音乐教育受传统理念较深，仍将专业技能训练作为教学的核心目标，过于重视对音乐理论知识的传授和音乐技巧的重复性训练，并没有对学生审美素养、创新思维等的个性化培养引起充分重视，从而导致学生的学习积极性、主动性和创

造性不佳。除此之外，有的高校对于音乐教育中所蕴含的美育功能、文化传承功能的认知还不够，缺乏对学生文化素养、人文情怀等方面的培养，未能将立德树人根本任务融入到教学的全过程，从而导致所培育出的音乐人才难以满足新时代对综合素质人才的高要求^[2]。

（二）课程设置不合理，结构单一僵化

从目前来看，高校音乐教育的课程设置普遍存在结构单一、

内容陈旧等问题。一方面，在课程体系建设中，专业技能课程的占比相对较高，并且内容大多局限于传统音乐理论和音乐技能训练，并没有很好地融入数字音乐技术、现代音乐流派等前沿性内容，也缺乏人文素养、实践创新等课程内容的设置。显然，这样的课程体系建设非常容易导致高校音乐教育的开展与现代化音乐行业的发展需求相脱节。另一方面，在课程设置方面，部分高校没有很好地考虑到学生的专业方向、职业规划和兴趣爱好等需求，缺乏个性化设计，很难让学生实现跨学科知识的融合与贯通，这不但会制约学生知识面的拓展，还会在一定程度上影响学生创新思维、实践能力的提高^[3]。

（三）教学模式传统固化，技术应用不足

在教学模式方面，部分高校音乐教育仍以“教师讲授”为主，由教师作为课堂的主导者单方面地向学生传递知识和技能，缺乏与学生的互动交流。对学生而言，他们只是一味地被动接受所学，很难调动自身的学习主动性和积极性。在这种教学模式下，学生的学习主体地位难以得到突显，不利于学生独立思考能力、创新思维的培养。除此之外，在教育数字化转型背景下，部分高校音乐教育与信息技术的融合也不够深入，比如缺乏虚拟仿真技术、数字音乐制作软件等的现代化音乐教学工具的应用，教学手段比较单一，很难真正满足不同学生多样化、个性化的学习需求^[4]。

二、新时代背景下高校音乐教育的创新实践策略

（一）更新教学理念，确立“美育为先、素养为重”的教育导向

在新时代背景下，高校音乐教师需要及时更新自身的教学理念，一方面要突破“技能本位”的传统认知，树立“以人为本”的教学理念，多关注学生的个体差异，致力于促进学生全面发展。另一方面，教师需要进一步强化课程思政教育理念，坚持以立德树人根本任务为导向，将思想政治教育、美育教育、文化教育等与音乐教育活动进行深度融合，从而在向學生传授音乐知识和音乐技能的同时实现中华优秀传统文化的渗透，以达到增强学生文化自信、人文情怀和社会责任感的目的^[5]。除此之外，教师还需要树立良好的终身学习理念，不断更新自身的知识结构体系，以便于更好地适应新时代发展对音乐教育提出的新要求。

（二）优化课程体系，构建“多元融合、动态开放”的课程结构

为了更好地适应新时代音乐教育的发展需求，高校还需要对音乐课程体系进行全面优化，具体可以从以下几个方面着手：一是调整课程比例，适当降低专业技能课程的占比，合理增加人文素养、交叉学科、实践创新等课程的比重。首先，在人文素养课程方面，高校可以增设一些音乐美学、音乐史论、文化人类学等知识内容，借此来提高学生的文化素养和人文情怀。其次，在交叉学科课程方面，高校可以根据实际情况开设音乐与科技、音乐与传媒、音乐产业管理等课程，促进跨学科教学的开展，从而更好助力学生将所学知识融会贯通。最后，在实践创新课程方面，

高校可以设置音乐创作、音乐表演实践、音乐赛事策划、音乐审美鉴赏等内容，用来实现对学生的实践能力、创新能力等的培养。二是更新课程内容，高校可以将具有前沿性的内容纳入到音乐课程体系当中，比如现代音乐流派、数字音乐技术、音乐产业运营、中华优秀传统文化等，促进课程内容与音乐行业的发展实际有效接轨。三是增强课程设置的灵活性与针对性，积极建立模块化、个性化的课程体系，允许学生根据自身兴趣喜欢和职业规划自主选择课程并进行学习，进而达到促进学生个性化发展的目的^[6]。

（三）创新教学模式，推动“技术赋能、互动参与”的教学改革

在教学模式方面，高校音乐教师需要积极打破传统教学模式的束缚，一方面可以利用现代信息技术手段开展线上线下相结合的混合式教学。在实践中，教师可以借助在线教学平台，将各种优质的教学资源上传至网络平台当中，供学生根据自己的需求和喜欢自由选择并学习；同时还可以利用虚拟仿真技术为学生创设一个沉浸式的音乐学习情景，让学生在虚拟的环境中进行音乐表演、音乐创作、音乐审美鉴赏等专业核心技能的实践训练，促进学生学以致用，从而提高教学的效果。此外，教师还可以在教学中引入数字音乐制作软件、音频编辑工具等现代化教学工具，借此来进一步丰富信息化教学的手段，进而达到增强课堂教学趣味性与互动性的目的^[7]。另一方面，高校音乐教师还可以在教学中引入小组合作学习、项目式学习、案例教学法等多种教学方法，通过这种方式来引导学生积极主动地参与音乐学习过程。例如，在音乐创作课程中，教师可以以项目为导向，要求学生以小组为单位完成音乐作品的创作、录制与推广，以实现对學生团队协作能力、创新实践能力的培养。再如，在音乐史论课程中，教师可在教学中引入相关案例，组织学生进行小组讨论，借此来引导學生深入理解音乐作品的文化内涵和历史背景，从而有效提高教学的质量与效果。

（四）加强师资建设，打造“素养全面、结构合理”的师资队伍

教师是高校音乐教育活动开展的组织者和实施者，同时也是促进音乐教育创新发展的有力支撑，其自身素养和能力的高低将会直接影响高校音乐教育的改革与发展状况。所以，在新时代背景下，高校还需要加强师资队伍的建设，积极打造一支“素养全面、结构合理”的师资队伍。首先，高校需要持续优化师资结构，加大高层次人才引进力度，引进一批具有深厚学术造诣、丰富教学经验、美育意识与行业实践经验的骨干教师与学科带头人，同时还需要注重对青年教师的培养，比如可以通过导师制、岗前培训、教学竞赛等方式，逐步提高青年教师的教学能力和科研水平^[8]。其次，高校需要建立健全的教师培训体系，定期组织教师参加教学理念、教学方法、信息技术应用等方面的培训，鼓励教师积极开展跨学科方面的学习与研究，进一步拓宽他们的知识眼界，并支持教师深入音乐行业一线进行实践，积累行业经验，从而更好地支撑他们将实践案例、音乐行业动态等前沿性内容融入到课堂教学当中。最后，高校还需要持续完善教师激励机制，

积极将教学改革、科研创新、实践教学等方面的成果纳入教师考核评价体系，并对表现优秀的教师给予表彰与奖励，以达到激发教师主动参与教学改革与创新研究积极性的目的^[9]。

三、新时代背景下高校音乐教育的创新发展路径

（一）深化教育体制改革，完善保障机制

在新时代背景下，高校音乐教育的创新发展需要更完善的体制机制作为支撑和保障。首先，高校需要建立健全的音乐教育管理体制，进一步明确各部门的职责分工，加强对音乐教育教学改革的统筹规划与协调推进。其次，高校需要持续完善人才培养方案，根据新时代对音乐人才的需求和音乐美育的教育要求，制定科学合理的人才培养目标与培养规格，优化人才培养流程，确保人才培养质量。与此同时，高校还需要加大对音乐教育的经费投入，改善教学与实践条件，比如可以建设高水平的音乐实验室、排练厅、演出场馆等，从而为音乐教育的创新发展提供充足的物质保障。最后，高校还要建立健全的教学质量监控与评价体系，对教学过程与教学效果进行全面监控与评价，及时发现问题并加以整改，不断提高教学质量^[10]。

（二）推动产教融合，构建协同育人体系

产教融合是高校音乐教育与行业发展接轨的重要途径，同时

也是提高复合型音乐人才培养效果的关键。在实践中，高校需要加强与音乐行业企业、文艺团体、文化机构等的合作，一方面可以和企业共建实践教学基地，为学生提供实习实训岗位，让学生在真实的工作环境中提升实践能力。另一方面，高校可以邀请行业专家参与教学过程，让他们担任兼职教师为学生授课、指导实践项目，将行业最新动态与实践经验融入课堂教学。在此过程中，高校可以鼓励教师与企业合作开展科研项目与音乐创作，实现教学、科研与产业的深度融合，进而达到促进教学质量与行业发展双向提升的目的。

四、结语

总而言之，音乐教育是培养学生审美认知、陶冶情操、滋润心灵的载体。新时代的发展为高校音乐教育的创新与发展提供了广阔的空间与机遇，但同时也提出了更高的新要求。在实践中，高校需要积极更新自身的教育教学理念，加强对课程体系、教学模式、师资队伍等方面的优化建设，同时还需要继续深化教育体制改革，积极推动产教融合，从而更好推动高校音乐教育可持续发展。

参考文献

- [1] 田辉. 数字化时代高校音乐教育的创新路径与实践探索 [J]. 参花, 2025, (14): 171-173.
- [2] 王艺雨. 浅谈新时代高校音乐教育的特色化发展与教学实践 [J]. 戏剧之家, 2024, (36): 122-124.
- [3] 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.
- [4] 王紫璇, 张炫. 新时代背景下高校音乐教育的价值及实施途径 [J]. 戏剧之家, 2024, (12): 172-174.
- [5] 王涛. 新时代高校音乐教育多元化教学创新探究 [J]. 中国教育学刊, 2023, (11): 156.
- [6] 郎月铃. 新时代高校音乐类应用型人才培养模式与策略研究 [J]. 品位·经典, 2023, (18): 132-134.
- [7] 苏明霞, 易启洪. 三全育人视域下高校音乐教育的现实瓶颈与纾解路径 [J]. 心声歌刊, 2023, (05): 34-37.
- [8] 覃贤珊. 新时代美育视域下高校音乐教育的发展探析 [N]. 中国艺术报, 2023-04-07 (007).
- [9] 刘昱君. 新时代高校音乐教育的发展与创新路径探析 [J]. 戏剧之家, 2022, (30): 184-186.
- [10] 赵晶晶. 新时代背景下高校音乐教育理论与实践研究——评《音乐教育的行与思》[J]. 教育发展研究, 2022, 42 (10): 86.