

高等音乐教育中学生综合能力培养的策略与实践

代琳

(四川文化艺术学院, 四川 绵阳 621000)

【摘要】本文探讨了高等音乐教育中培养学生综合能力的基本知识与策略,分析了学科知识与技能、创造力与表达能力、团队合作与沟通三个方面的重要性。通过论述教学设计与课程安排、教学方法的选择与运用、师生互动与反馈等重要方面,提出了有效培养学生综合能力的具体策略方法。结合实际例子分析了某音乐院校的成功教学经验,强调了多层次、多领域的课程体系、创新性的教学手段以及完善的师生互动机制对学生综合能力的培养具有积极作用。

【关键词】高等音乐教育; 综合能力; 教学设计; 教学方法

一、引言

时代的进步驱动音乐领域改革日益加剧,高等音乐教育是音乐人才培养的重要组成部分,其所面临的任务也变得日益复杂。音乐传统教学主要注重学科知识和技能的培养,然而,音乐领域的丰富多彩及社会期待音乐人才全面发展,推动了音乐教育领域的变革与进步,单一学科难以满足现在的学生对求知欲望的需求。在当今社会,音乐人才的培养不仅需要具备较高的演奏技能,更要具备创新精神、团队合作能力以及对多学科的跨界理解。因此,高等音乐教学需要寻找并执行更广泛、更包容的培养措施以提高学生全面素质的提升。本文着重探讨高等音乐教育关于学生全面发展的实践方法与实地探索,对音乐教育领域进行推动指导。构建了对学科知识与技能、创造力与表达能力、团队协作与沟通的理论框架的阐释音乐教育中综合能力的内涵和重要性。通过对教学设计、教学方法、师生互动与反馈等方法的深入研究,将提供切实可行的操作建议,以帮助教师们更好地实施综合能力培养策略。

二、综合能力理论框架

(一) 学科知识与技能

在高等音乐教育中,学科知识与技能的培养是学生综合能力发展的基础。音乐修养与技能磨炼同实际运用紧密相连,共同提升学生在音乐领域的综合素质。首先,音乐综合素质的提升包括音乐基础知识、音乐发展历程及音乐分析等领域的深入研究。学生们需认真研究音乐历史阶段、流派风格及独特性,能够深入解读音乐创作的构思、架构及呈现形式,除了研究经典作品,我们还需留意当代音乐的变革动向,启迪学生对音乐学科的前瞻认知。提升本领实际操作能力,这些知识点在实际应用中得到拓展。通过现场演奏、作曲及演出等系列活动,提高音乐水

平以及展示能力,学生在实际操作中运用所学知识,逐渐塑造与众不同的音乐风格。实践能力的提升为技能培训关键焦点,例如,在演奏手法、唱歌技艺及乐器操控等范畴,技能水平的提高对音乐素养的提升有明显的促进作用。高等音乐教育需重视学科素养与实践能力的融合。学生应熟练掌握音乐理论知识,还须拥有实际运用所学能力的技能。

(二) 创造力与表达能力

在高等音乐教育中,创造力与表达能力是学生综合能力的重要组成部分,其包括音乐创作与表演以及跨学科创新的多个方面。音乐创作和表演是培育学生创新能力与表达能力的关键因素。学生在作曲中需展示特色风格与创新思维,特殊的音乐表达方式传递感情和想法。老师激励学生们的创作欲望,提高学生学习的积极性及自主学习能力。教育者应当充分利用各种教学方法及素材的效果,针对不同类型的学生,个性化制定教学方案,进一步促使学生在知识和实践领域有独特的见解,引导他们涉猎各种音乐类型和特色,塑造音乐创作领域独到看法的能力。同时,音乐表演要求学生需要熟练高难度的演奏技巧,擅长抒发情感,让音乐作品成为观众情感的纽带。跨学科创新是培养学生创新能力和沟通能力的新兴领域。音乐与其他学科如文学、视觉艺术、科技等具有潜在的交叉点。在高等音乐教育中,跨领域突破的要点在于融合音乐创作领域与演出的多元要素,创造更多独具匠心又多样化的佳作。教师带领学生多方面扩大眼界,例如,数字艺术领域与文学创作领域等,这有助于激发学生的创造力和想象力,拓宽他们的表达方法。

(三) 团队协作与沟通

在高等音乐教育中,团队协作与沟通是培养学生综合能力的不可或缺的要素之一,其包括集体音乐项

目的合作和艺术团队的沟通与协作。团队协作的关键步骤是共同参与音乐活动，学生在参与到集体创作音乐过程中，掌握团队协作的实际运用方法，齐心协力创作非常优秀美妙旋律作品。乐器配合与协调表现在集体音乐项目中至关重要，还需要学生在音乐创作的过程中相互倾听、交流各自的想法，共同确定并实现创意的转化。集体创作音乐方式有助于培养团队合作意识及协作能力，使其逐步适应未来与各类音乐人才共同工作的实际场景。艺术团队中的沟通与协作是培养学生沟通技能的另一重要方面。艺术集体中相互配合有助于增进交流技巧。艺术专业的学生可能会合作各行各业的同仁一起创作，例如，舞蹈、戏剧等艺术领域的同学。因此，学生在学习时期应熟练掌握在多样化的团队中实现有效沟通和协作的能力，以实现优秀作品之和谐统一。老师们应注重提升学生跨学科交流能力，提高他们对艺术语言多样性的理解，增进团队协作效率。

三、高等音乐教育中的策略

（一）教学设计与课程安排

为了有效培养学生的综合能力，高等音乐教育的教学设计和课程安排应该紧密结合学科知识与技能、创造力与表达能力、团队协作与沟通这三个方面，以全面推动学生在音乐领域的全面发展。

首先，学科知识与技能的培养，教学设计应该突出音乐学科核心能力和技能培养与实践的融合。课程设置除包括音乐基础知识、音乐发展历程以及其他基本课程之外，还应该引入新颖且具有远见的学科内容，如音乐技术创新领域与音乐创作数字化领域，以帮助学生在学科知识的掌握上更具深度和广度。其次，关于创造力和表达能力的提高，教学设计中应重视音乐创作和表演环节。音乐创作教程可看作一种特长课程，带领学生探究音乐特色与技巧，以激发其创新能力。同时，丰富多彩的表演机会的设计也非常重要，从独奏到集体合作，从小规模演出到大型音乐会，音乐呈现形式多种多样，创造了多层次的表演场景。最后，音乐教育整个过程，团队合作精神与沟通技巧提升至关重要。教学设计可结合合作音乐课程以提高实用性，促使学生们深刻理解团结协作的关键性。采取发起多学科合作计划的方法，带领学生参与多领域合作创新活动，提高团队成员在跨团队的交流能力。同时，教师应关注提高学生领导才能和集体合作精神，让他们在团队中充分发挥个人特长，同时又能让团队协同高效运作。

在课程安排上，理论与实践的平衡非常关键，采用多样化的教学方法，包括授课内容、讨论会及实际案例分析，让学生全面了解专业知识，把所学的知识

用到实际演出中。课堂教学环节给学生奠定基础学生知识体系。系统而深入的课堂讲解，能提升学生音乐基本功、创意表达、团队协作等综合能力。开展讨论会有利于提高学生独立思考能力及团队合作能力。参与音乐话题交流的学生能全面观察音乐方面的疑问或难题，锻炼自主判断与团队合作的技能。实际案例分析显著地把理论与实践相结合，极为契合理念与实际操作。分析真实的音乐案例的学习帮助学生深入理解音乐知识实际运用。为了提升学生的实践能力，音乐教育应注重实践性活动的设计和执行，例如，音乐创作技能人才培养与联合计划。学生可亲自参与音乐创作实践，从而提高团队协作能力与加强创新水平；实习项目为实习生给予了和行业专业人士一起合作的机会，提升他们把理论知识转化为实践操作能力。

（二）教学方法的选择与应用

为了有效培养学生的综合能力，音乐教育应当在教学方法的选择与运用上注重多样性和灵活性，通过巧妙的教学设计，可以激发学生的学科兴趣、创造力、团队协作和实际操作能力。

教学方法的选择应当充分考虑学科知识与技能的培养。在理论知识的教学中，可通过授课、演示等传统教学方法完成，为保证学生熟练掌握专业知识基础，保证他们的学业和事业生涯游刃有余，我们应为他们打造稳固且深厚的知识基础。同时，采用案例研究方法，推动学生深入研究并分析实际案例，提高其音乐理解与控制技巧以及实践理论的运用，来提高他们的判断和处理问题的技能。为了提高创新能力与表达能力，应该采用更加新颖的教学方式。例如，采用问题导向方法，提出疑问，以启迪学生思考，培养独立思考与创新能力为主要目标。音乐创作实训班是达成目的的另一个有效方法，实际操作中实现集体创作技巧，提高创意能力与团队合作能力。

在团队协作与沟通的培养中，采用合作式学习方法是不可或缺的。共同攻克难题、集体讨论以及集体展示成果等途径，有助于学生在团队合作中锻炼团队精神并提升交流效果。运用角色模拟和实践模拟，带领学生沉浸虚拟环境，体验团队合作的过程，增进交流协作。关于实践能力的提高方面，教学方法挑选要突出实践操作的重要性。除此之外，实体参与活动，如音乐创作团队与实践机会，为参与者打造更加实际化且富有挑战性的实践环境。参与表演和录制音乐等各类事务，对其实际能力发挥得淋漓尽致，其实践经验得到积累，学生运用其所学到的知识，提高实际运用能力，学习和掌握操作技巧。

（三）师生互动与反馈

为了有效培养学生的综合能力，音乐教育中的师

生互动与反馈也是至关重要的。建立良好的师生互动平台和个性化反馈机制,可以更好地激发学生的学习兴趣和提高学生学业水平

学生参与评估的机制是建立师生互动的重要组成部分。教师可以设计诸如学生自评、同伴互评及团队评估等丰富的评价方式,推动自我检验自学成果。这增强了学生自我约束学业的能力,这一措施也促使其对学科认知和全面素质进行深刻思考。同时,分析学生在学业、心理、生活等方面的状况;探讨教学方法和课程规划带来的效果;出现问题之后,立即调整教学计划;增进师生交流,营造优良学习氛围,询问学员关于课程设置与教学方法的看法,促进教学资料持续改进提高。在音乐创作和表演方面,教师可以进行个别辅导,鼓励学生踊跃发问、交流学习经验并及时提供专业指导。此外,老师密切关注学生学习成绩,出现问题给予精确支持与关怀。

建立有效的师生互动与反馈机制需要充分利用现代技术手段。在线平台和教育管理软件等软件为学生创造了更为方便的交流方式,让学生随时随地得到教师指导与反馈。同时,老师能够使用数据软件对学生学业情况进行深入挖掘,为个性化反馈提供更为科学的依据。教师能力的提升在课堂交流中至关重要。教师需不断提高职业技能水平,通过知识的积累和专业技能的不断提升,给予学生更为精准和深入的教导。

四、实践案例分析

在中国某高等音乐院校的音乐教育实践中,通过一系列创新性的教学设计和实践活动,成功培养了学生的综合能力,为学生提供了更全面、深度的音乐教育体验。

该校在人才培养上,实施跨层次、跨领域的课程规划以改变传统学科界限。除音乐理论、音乐史等基础课程外,音乐科技、数字音乐创作等领域的尖端课程被纳入教学课程中,扩展了对音乐的认识范围。同时,涉及各个领域,用心筹划了专门技能培训教程,如唱歌、乐器演奏、创作歌曲等领域,提供学生多样化的帮助指导。该校重点培育创新能力以及口头表达能力,借助音乐创作技能培训及表演技艺学习发掘潜在的创新天赋。音乐创作学习者不仅学习古典音乐技法,此外,她还参与众多跨界合作计划,联合舞动、演艺人才共同打造文艺大餐,开阔了他们的想象空间。此外,固定的演出活动以及表演大餐,给学生搭建了展现口语才能的平台,提升了他们在表演舞台的表演水平。

在团队协作与沟通方面,该院校积极推动集体音乐项目的合作。在参加如大型合唱团、交响乐团等团队音乐活动的过程中,深刻体验团队合作的效果,

深刻领略团队配合中的繁琐性。团队合作,提升倾听与沟通效果,实现工作范围内的协同合作,培育团队协作精神。同时,推出艺术修养课程,帮助学生充分了解文艺活动筹划及统筹管理,提高了他们的统治力和团队合作水平。在教育方式的选取和实施中,这个地方采取了多样的教学方法。另外,同样采用问题驱动学习团队协作教学方式,鼓舞学生投身于学习的热情。老师热衷于提倡孩子运用高科技手段,采用新颖的音乐创作方法,提高了学生对技能的运用能力。教学过程中的互动交流,该校完善反馈系统。采取学生参与评价的做法,学生评价座谈会在年末或学期结束时召开,为课程设置和教学方式改进提供了坚实支持。教师通过定期个别指导及亲切沟通,提供了专业性的指导和建议。同时,借助网络媒介和教务软件的优点,学生敏捷地得到教师的反馈,推动了双方人员即时交流。

五、结语

高等音乐教育旨在培养学生全面发展的综合能力,本文通过理论框架的建构和策略阐述,为音乐教育提供了实用的指导。案例分析展示了某高校成功的经验,为其他音乐教育机构提供了可借鉴的经验。在未来的教育工作中,应注重学科知识与技能、创造力与表达能力、团队协作与沟通的有机结合,通过灵活多样的教学方法和建立有效的师生互动方法,培养学生更全面、创新、团队合作的综合技能,以适应现代社会对音乐专业人才的需求。

参考文献:

- [1] 孙巍. 多元化背景下中国高等院校音乐教育模式的融合 [J]. 中国民族博览, 2023, (20): 127-129.
- [2] 郝赛赛. 运用数字化科技探索高校音乐教育在基础教育中的影响与建议 [J]. 戏剧之家, 2023, (23): 196-198.
- [3] 崔洋. 高等院校音乐教育的培养模式分析 [J]. 中国民族博览, 2023, (12): 141-143.
- [4] 马二红, 刘扬. “互联网+”时代下高校音乐教育改革路径 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2023, 36(10): 166-168.
- [5] 齐莹. 高职院校音乐教育教学的德育功能分析 [J]. 卫生职业教育, 2023, 41(08): 66-68.

作者简介: 代琳, 毕业于四川师范大学音乐学专业, 讲师。现任数字传媒学院播音与主持艺术教师。著有多篇教育教学论文并在公开刊物发表, 曾经获得“四川文化艺术学院优秀党务工作者”“全国高等学校骨干教师”荣誉称号。