

新文科建设背景下音乐专业课程设置应然取向实践路径探究

李春琪

(佳木斯大学音乐学院, 黑龙江 佳木斯 154007)

【摘要】随着新文科建设的深入推进,音乐教育在高等教育中扮演着日益重要的角色。音乐专业课程设置作为音乐教育的核心组成部分,其设计应当符合新文科建设的要求,培养具有综合素养和专业技能的音乐人才。本文以探究音乐专业课程设置的应然取向为目标,结合新文科建设的背景,通过分析音乐教育的发展趋势和学科特点,探讨了音乐专业课程设置的实践路径,以期为音乐教育的发展提供借鉴和启示。

【关键词】新文科建设; 音乐教育; 课程设置; 实践路径

在当前高等教育领域,新文科建设已成为推进学科交叉融合、促进创新人才培养的重要策略。新文科建设旨在响应社会发展对高素质、创新型人才的需求,通过加强文理交叉、更新教育理念和教学方法,来培养学生的创新能力、批判性思维能力和跨文化交流能力。在这一背景下,音乐专业作为传统文科领域的重要组成部分,其课程设计和人才培养模式面临着前所未有的挑战与机遇。

一、新文科建设背景

新文科建设是指在传统文科基础上,引入跨学科、交叉学科的研究方法和教学理念,旨在打破学科壁垒,促进知识的整合和创新。这一趋势的兴起,源于全球化背景下对人才复合型技能要求的提高,以及科技进步对社会发展模式和文化形态带来的深刻影响。新文科建设强调理论与实践、科学与人文的紧密结合,通过跨学科的知识融合,培养能够适应未来社会发展需要的复合型人才。

在新文科建设的背景下,音乐专业有机会进行课程体系 and 教学方法的全面革新。一方面,音乐专业可以通过跨学科融合,如与科技、管理、心理学等领域的结合,拓宽学生的知识视野和专业技能。这不仅能增强学生的就业竞争力,也为音乐艺术的创新和传播提供新的路径。另一方面,音乐专业教育可以借助新文科建设的机遇,加强对学生创新能力和批判性思维能力的培养,促进学生全面发展。

然而,音乐专业的课程设计和人才培养模式在适应新文科建设的过程中也面临着诸多挑战。首先,如何在保持音乐学科专业性的同时,实现与其他学科的有效融合,是一个亟待解决的问题。其次,音乐教育传统上侧重于技艺训练和作品解读,如何在课程中融入创新思维和跨文化交际的培养,需要教育者深思熟虑。此外,现有的教学资源 and 体制可能不完全适应新文科建设的需求,如何更新教育资源、改革教学评

价体系,也是音乐专业需要面对的挑战。

新文科建设为音乐专业的发展带来了新的机遇和挑战。通过深入探讨音乐专业在新文科建设背景下的课程设计和人才培养策略,不仅对音乐教育领域具有重要的理论价值和实践意义,也为其他文科专业提供了参考和启示。

新文科建设是当前高等教育改革的重要方向,其核心理念在于通过学科融合和创新,培养具有国际视野、创新能力和跨文化交流能力的复合型人才。这一理念的提出,旨在应对全球化和信息化时代对高素质人才的新需求,促进学科交叉与融合,推动学术研究和社会服务的深度结合。在这一背景下,音乐专业教育作为人文学科的一个重要分支,其课程设计和人才培养模式亦面临着前所未有的挑战与机遇。

(一)新文科建设的核心理念及其对高等教育的影响

新文科建设强调跨学科学习和研究,推动文、理、工、医等多学科的交叉融合,通过更新教育内容和教学方式,培养学生的批判性思维、创新能力及解决复杂问题的能力。这一理念对高等教育尤其是人文社会科学教育的影响深远,要求高等教育机构打破传统学科界限,构建开放、灵活的教育体系,以适应快速变化的社会和经济需求。

(二)音乐专业教育与新文科建设的契合点

音乐专业教育在新文科建设中占有独特地位。一方面,音乐作为一种普遍的人类文化和艺术形式,具有跨文化交流的天然优势,能够促进学生对多元文化的理解和尊重,这与新文科建设强调的国际视野和跨文化能力相契合。另一方面,音乐专业的教学和实践活动天然融合了艺术创造、科技应用和人文思考,为跨学科学习提供了丰富的资源和平台。通过引入数字音乐制作、音乐心理学、音乐治疗等跨学科领域的知识,音乐专业可以为学生提供更广阔的学习视野和

实践机会。

（三）现有音乐专业课程设置在新文科背景下的局限性

尽管音乐专业教育与新文科建设存在诸多契合点，但在当前的教育实践中，音乐专业的课程设置仍面临一些局限性。首先，传统的音乐教育过分强调技术技能的培养，而较少关注学生创新能力和批判性思维的培养。这与新文科建设倡导的教育目标存在一定的偏差。其次，现有的音乐专业课程设置往往缺乏跨学科的视野，学科间的壁垒仍然明显，难以充分发挥音乐教育在跨文化交流和创新人才培养方面的潜力。此外，音乐教育在利用现代科技手段进行教学改革方面，也存在一定的滞后性，这限制了音乐专业教育模式的创新和发展。

在新文科建设的大背景下，音乐专业的课程设置和人才培养模式需要进行深刻的反思和创新。这不仅需要更新音乐教育的内容和方法，更需要在教育理念上与新文科建设的核心价值观保持一致，通过促进学科间的交流和合作，打造更加开放、包容的教育环境，为音乐专业学生提供更为广阔的学习和发展空间。

二、音乐专业课程设置的应然取向

在新文科建设的背景下，音乐专业课程设置面临着重新审视和调整的需求，旨在更好地适应社会发展和人才培养的新趋势。这一过程不仅涉及对音乐专业知识体系的更新，也包括对能力培养目标和教学方法的深刻反思和创新。

（一）课程内容的跨学科设计

结合音乐学科的特点，引入人文学科、社会科学、自然科学等领域的知识，设计富有创新性和探索性的跨学科课程。在新文科理念指导下，音乐专业的课程开发与实施策略的核心在于打破传统学科界限，通过跨学科融合、学生中心的教学模式，以及实践与理论相结合，培养学生的创新能力、批判性思维和实际操作技能。

（二）强调学生中心的教学模式

在新文科理念下强调学生中心的教学模式，特别是通过项目式学习和翻转课堂，为音乐专业教育提供了一种创新和高效的教学路径。这种模式不仅激发学生的主动学习兴趣，还促进了他们的创新思维和问题解决能力的发展。

项目式学习是一种学生中心的教学方法，它要求学生在教师的指导下，围绕一个主题或问题完成一个项目。在音乐专业中，这可以是创作一部作品、策划一场音乐会，或者研究一个音乐与社会相关的主题。此方法的关键在于项目是由学生主导的，他们需要自我管理，从规划、研究到实施各个环节，这一过程不

仅能够深化学生对音乐学科的理解，还能够培养他们的团队合作能力、项目管理能力和公共演讲能力。

翻转课堂将传统教学模式颠倒过来，学生在课外通过视频讲座、阅读材料等手段学习新知识，课堂时间则用于讨论、解决问题和进行实践活动。在音乐专业中，教师可以让学生在课外学习音乐理论，而在课堂上进行作曲练习、乐器演奏或分析音乐作品。这种模式鼓励学生在课堂上更加积极地参与讨论和交流，教师也可以根据学生的反馈及时调整教学内容和策略，使教学更加贴合学生的需求和兴趣。

通过项目式学习和翻转课堂，学生可以更直接地看到学习成果，无论是完成一个音乐作品、成功策划一场音乐会，还是深入探讨音乐与社会的关系，这些都是学生亲手参与和实践的结果。这种成就是激发学生学习和热情的强大动力。

在这种教学模式下，学生需要自行探索问题的解决方法，这促使他们学会独立思考，培养创新思维。例如，在策划音乐会的项目中，学生可能会遇到预算控制、场地选择等问题，他们需要通过团队讨论和研究找到解决方案。这个过程不仅提高了他们解决实际问题的能力，也激发了他们对未知领域的好奇心和探索精神。

强调学生中心的教学模式，尤其是项目式学习和翻转课堂，在音乐专业教育中的应用，不仅能够激发学生的学习兴趣和创新思维，还能够培养他们的实践能力和独立解决问题的能力。这种教学模式为学生提供了一个更加自主、互动和实践的学习环境，有助于他们准备好迎接未来音乐领域的挑战。

（三）实践与理论相结合

实践与理论相结合是音乐专业课程开发与实施策略中的一个关键环节，旨在通过实际操作加深学生对音乐理论的理解，并将这些理论应用于实践中，以培养学生的综合能力。例如，教师可以选择一场具有历史意义的音乐会、一个成功的音乐教育项目或一部著名的音乐作品作为案例，让学生分析其背后的音乐理论、创作技巧及其社会、文化影响。通过这种方式，学生不仅能够将抽象的音乐理论与具体的实践案例联系起来，还能够学习如何批判性地分析和评价音乐作品和项目。

实习是连接学校教育和职业实践的桥梁，对学生掌握音乐专业技能至关重要。通过在音乐教育机构、音乐制作公司、录音棚或音乐治疗中心等实际工作环境中进行实习，学生可以将课堂上学到的理论知识应用于真实的工作场景中，获得宝贵的行业经验。这种实践经验不仅能够提高学生的专业技能，还能够帮助他们建立行业网络，为未来的职业生涯做好准备。

再如工作坊提供了一个互动式学习的平台,让学生在教师的指导下进行集中的实践活动。在音乐专业中,工作坊可以围绕作曲、音乐制作、演奏技巧、音乐教育方法等主题展开。通过这种形式,学生可以在实际操作中深入探索音乐的各个方面,从而加深对音乐理论的理解,并提升自己的实践能力。例如,一个关于音乐制作的工作坊可能会教授音频编辑、混音技巧等,让学生亲手操作音乐制作软件,制作自己的音乐作品。

这些方法的共同目的是强化学生的实践操作能力,确保他们能够将音乐理论与实际应用紧密结合。通过案例分析、实习实践和参与工作坊,学生不仅能够获得宝贵的实践经验,还能够在实际操作中发现和解决问题,从而全面提升自己的音乐专业素养。这种理论与实践相结合的教学方法为学生提供了一个全方位学习的环境,有助于他们成为更加全面、适应性强的音乐人才。

(四) 教学资源与平台的整合利用

充分利用数字媒体和互联网资源,如在线课程、虚拟仿真实验室、数字音乐库等,为学生提供丰富多样的学习材料和实践平台。通过建立国际合作项目、交换学生项目等,拓宽学生的国际视野,增强跨文化交流和协作能力。与音乐产业界建立合作关系,开展实习实训、项目合作等,使学生能够直接接触行业前沿,了解行业需求,提升就业竞争力。

(五) 音乐能力培养的重构

不仅要培养学生的艺术审美和技术技能,更要强化其批判性思维、创新能力、项目管理能力和跨文化交流能力。这要求课程设置不仅注重理论学习,也要注重实践操作和实际应用。音乐专业的课程设置在新文科建设的背景下,应着重于跨学科融合、能力全面培养和教学方法的创新,以培养适应未来社会发展需要的高素质音乐人才。通过这种课程设置的应然取向,音乐专业教育将能更好地响应时代的挑战,为学生的全面发展和终身学习奠定坚实的基础。

三、音乐专业课程设置和教学实践路径

基于新文科理念的音乐专业课程设置和实践教学的创新与实施,旨在培养具有创新精神和综合技能的音乐人才,以适应快速变化的社会和文化需求。中央音乐学院和伯克利音乐学院的案例提供了实现这一目标的宝贵经验和启示。

(一) 整合教学资源与平台

中央音乐学院和伯克利音乐学院成功地整合了自身教学资源与技术平台,以促进音乐教育和科技的深度融合。这种整合不仅包括传统的音乐教学资源,如乐器、演奏厅等,还包括最新的信息技术资源,如

音乐制作软件、数字音频工作站以及在线学习平台。通过这种方式,学生可以接触到最前沿的音乐制作技术,增强他们的科技应用能力,并在虚拟环境中进行创作和表演。

(二) 提升学生参与度和实践能力

中央音乐学院和伯克利音乐学院通过提供多样化的课程和鼓励跨专业学习的环境,显著提高了学生的参与度和实践能力。学生不仅有机会深入学习自己专业领域的知识,还能够通过选修课程探索音乐与其他学科的交叉点,如音乐与科技、音乐与商业管理等。这种跨学科的学习模式激发了学生的创新思维,同时也为他们提供了丰富的实践机会,从实际操作中学习和掌握新技能。

中央音乐学院的“音乐与科技”项目强调了科技在音乐创作和教学中的重要作用,而伯克利音乐学院则展示了多样化课程设置和跨专业学习环境对学生创新能力的促进作用。这些经验表明,音乐专业的教育应该开放、多元,鼓励学生探索和实践,以适应未来的挑战。

在新文科建设的背景下,音乐专业的课程设置和实践教学需要不断地创新和调整,以培养能够适应新时代需求的音乐人才。通过借鉴国内外优秀案例,整合教学资源与平台,以及提升学生的参与度和实践能力,音乐专业教育可以更有效地促进学生的全面发展,培养他们的创新意识、跨学科知识和技术应用能力。这不仅是对音乐专业教育模式的一种挑战,也是对教育理念和方法的一次重大革新。

结论:

音乐专业课程设置在新文科建设的背景下,需要不断探索和创新,以培养适应 21 世纪社会发展需要的高素质音乐人才。通过持续的研究和实践,音乐教育将能更好地促进学科发展,为社会文化生活做出更大贡献。

参考文献:

- [1] 王雨,孙志刚.新文科建设背景下音乐教育模式探索[J].高等教育研究,2018(4),108-116.
- [2] 李欣.新文科背景下音乐专业课程设置的理论思考[J].西安音乐学院学报,2020(1),44-49.
- [3] 张丽,李胜男.新文科背景下音乐专业课程改革研究[J].中国音乐学院学报,2023(4),58-63.

注:本文为黑龙江省教育科学“十四五”规划 2022 年度重点课题《新文科建设背景下音乐专业基础理论课程建设的应然取向与实践路径研究》

编号: GJB1422691