

对新时期高职院校音乐教育与文化产业融合发展路径的探讨

白芳

(石家庄幼儿师范高等专科学校, 河北 石家庄 050228)

【摘要】在社会各领域高速发展的当今社会,人们对于精神品质的追求越来越高,精神需求日益多元化。音乐以其自身独特魅力被应用于各行各业,成为人类精神文明生活不可或缺的一部分。由此,音乐事业迎来良好发展机遇,但同时也面临着前所未有的挑战。因此,如何实现高职院校音乐教育与文化艺术产业深度融合已是当前迫切需要解决的问题。

【关键词】高职院校音乐教育;文化产业;融合发展

从目前我国高职院校音乐教育事业发展现状来看,由于受传统教育观念和模式影响,高职院校音乐教育还未完全摆脱“重理论、轻实践”的现象,普遍对于音乐教育与文化产业融合的重要性认识不足,导致现有的教学理念无法满足社会发展需要。这些现象的存在致使音乐教学质量严重下滑,对学生今后的学习、就业、发展造成一定影响。导致这一现状的根本原因在于,教学人员忽略音乐教育与文化产业融合的必要性。因此,在新时期如何将二者进行有效的结合成为当今高职院校音乐教学人员急需解决的问题。

一、新时期高职院校音乐专业产教融合的意义

(一)文化产业为高职院校音乐人才培育制定新目标

当今社会,经济、文化等领域飞速发展,在提高人们生活质量的同时,也为人们带来许多丰富的文化娱乐活动,从而使人们在精神层面获得极大满足。目前我国文化市场的种类丰富多样,且都已形成相当规模,各种行业相关的制度、模式也渐趋完善。在此前提下,作为和文化产业密切相关的高职院校音乐教育事业,要抓住时代机遇、紧跟时代发展步伐,结合行业发展实际需求来完善、优化音乐人才培养体系,以此促进音乐产业健康稳定可持续发展,并最终服务于国家文化建设。

(二)文化产业为高职院校音乐教学改革指明新方向

近年来,我国相继出台有关教学改革创新的一系列文件及指导意见,为我国高职院校的音乐教学改革提供理论依据和政策保障,在很大程度上促进各高职院校的发展。在此前提下,我国各高职院校纷纷扩大教学规模,加大招生力度。随着在校生数量不断增加,原有的教学资源及师资力量无法满足日益增长的生源需求,这就导致教学质量差的情况普遍存在于各高职院校之中。教学

质量的高低决定教学改革能否顺利进行,部分高职院校虽然加大改革力度并且积极提升教学质量,但其改革的目标不清晰、方向不明确,无法适应社会经济的快速发展要求。之所以导致这种问题的出现,究其原因是自身教学理念与社会实际需要严重脱节所致。随着时代不断进步,我国文化产业得到迅速发展,其中电影、电视等文化、娱乐类企业对高素质音乐人才的需求日益增多。基于以上原因,当前高职院校音乐专业应该从文化产业的实际需求出发,根据市场需求调整培养目标,改革创新教学模式,以培养出更多适合当下经济社会发展的全面型音乐专业人才为主,这样才能更好地为社会主义文化事业做出贡献。

(三)文化产业为高职院校音乐专业学生就业提供新机会

随着文化产业的蓬勃发展,市场对于音乐人才的需求逐渐增大,这就需要我国各高职院校加速培养出一批高素质音乐人才。由此可见,高职院校音乐专业课程改革是十分必要的。课程改革与文化产业发展是相互促进的关系,只有全面的课程改革才能培养出全面型高素质音乐人才,这些高素质人才通过对文化产业的贡献使文化产业更加繁荣,而课程改革需要结合文化产业的发展趋势进行设计,才能够保证课程改革的有效性。以产教结合为基础的音乐课程改革为文化产业的发展提供强大的原动力,只有文化产业的繁荣发展才能为各高职院校音乐专业毕业生提供更多的就业机会。一个地区的文化产业若处于较高水平,那么该地区的音乐专业毕业生就业率会有明显提升,同时可供其选择的就业类型也会相应地增多。比如由著名舞蹈艺术家杨丽萍所编创的歌舞剧《云南印象》就是个很好的例子,这一歌舞剧的诞生极大地推动云南地区的文化产业,使人们了解云南独特的人文魅力和自然风光,为当地音乐教育事业的发展做出突出贡献。这就是一个典型的以文化产业推动音乐教

育事业发展的例子。文化产业的发展依托于教育事业的贡献,教育事业的改革创新依托于文化产业的指导,学生是其中最大的受益者。

二、新时期高职院校音乐教育存在的问题

(一) 注重理论教学, 忽略实践教学

目前我国各高职院校的音乐教学改革已取得初步成果,但其中少部分高校还存在改革缓慢、效果不明显的问题。同时,在教学改革过程中也发现不少问题。其中,在音乐教学过程中教学人员的教学重点只放在理论知识的讲解上,而不注重实践,这是一个较为突出的问题。导致这一问题的根本原因在于,多数高职院校的音乐专业教材及课程设置为沿用或模仿其他专业类音乐学院的教材而来,没有考虑到这些专业音乐学院的教学材料是否符合于当前教学环境及自身特色,忽略音乐教学与地区文化产业融合的重要性。在专业认知层面,部分高职院校音乐教学人员没有正确认知到艺术与学术之间的关系和内涵,过度追求学术性音乐教学,忽视文化性内容。盲目地遵从其他音乐院校的教学模式,忽略自身教学特点及所在地区文化产业的发展状况是不可取的。优质的音乐教学课程是需要反复实践、探索才能产生的,单一借鉴其他院校的音乐课程,把其中的理论知识填鸭式灌输给学生是无法提高教学效果的。这种教学方法不仅降低自身教学质量,同时还弱化学生的音乐能力。学生虽具备一定的音乐理论知识,但实践能力严重不足,导致学生无法满足所在地区的文化产业需求,进而加剧音乐专业毕业生就业难的问题。

(二) 培养模式落后, 无法满足社会需求

目前,我国的音乐教学体系普遍沿用建国初期从苏联借鉴而来的音乐人才培养模式,只有少部分高等音乐学院才拥有新型教学模式。而对于高职院校的音乐专业来讲,无论在教学资源和师资力量上都无法与高等音乐学院相比较,所以一直沿用之前老旧的音乐教学模式。在教材与课程设置方面,各高职类院校音乐专业通常是复刻专业音乐学院的,虽然在某些方面会有所变动,但大体思路基本相同。在教学模式不断革新的当今社会,我国虽已取消教育分配制,但以往的教学体系依然沿用至今。在这种教学环境下培养出的音乐专业毕业生,普遍缺乏适应行业发展的能力。在各行各业高速发展的当今社会,各领域对专业人才都提出更高要求,在具备过硬的专业知识前提下还要具备实践、创新能力。在传统的教学模式下所培养出的音乐人才显然达不到这一要求,无法适应行业的发展需要,最终面临被筛选、淘汰的境况。因此,各高职院校音乐专业教育人员急需改变教学模式、创

新教学方法,并从根本上转变教学观念,为国家建设提供高素质的应用型音乐人才。

(三) 音乐专业职业规划不足

相较于其他学科而言,高职院校音乐专业毕业生在今后的就业方向及行业选择上充满不确定性。因此,高职院校音乐教学人员在完成日常教学任务的同时还要为学生的职业规划做好准备工作,使其能够充分掌握未来职业岗位的技能特点,从而有效提高自身专业技能水平,更好地为文化产业服务。但目前我国各高职院校对于学生的就业规划问题普遍认知不足,其根本原因在于自身的教学理念不够完善。虽然少部分高职院校在学生职业规划上做出一些努力,但是多数学校仍未将此作为重点来抓。往往是把职业规划设立成一门单独的课程,并且与音乐专业相结合,导致其无法有效地为学生将来的就业问题进行系统性规划。导致此种问题的产生是因为教学人员没有充分认识到音乐专业的行业特性,没有完全了解文化产业的发展状况,对音乐专业的职业状态缺乏正确、全面的认知。

三、新时期高职院校音乐教育与文化产业融合发展策略

(一) 创新教学形式, 制定教学目标

自改革开放以来,我国全面进入社会发展新时期,经济、科技、文化等领域取得长足进步,人们的生活质量不断改善。与此同时,随着人民群众精神需求日益增强,音乐艺术也逐渐成为一种大众休闲娱乐方式,人们的音乐品味及对音乐的鉴赏能力也逐渐提高。当今社会,随着网络信息技术的成熟,大众对于音乐欣赏的形式也变得多样化,不仅仅局限于传统的真人演唱,对电子音乐、虚拟偶像演唱等不同形式的音乐作品需求逐渐增多。因此,如何结合时代发展特征和市场需求,积极推进高职院校音乐专业教学改革是教育者应该重视的问题。因此,各高职院校音乐教学人员应积极创新教学形式,把音乐教学与产业发展现状相结合,以满足当今社会多元化的人才需求,促进音乐专业人才成长。例如,各高职院校音乐专业可邀请在本地区有影响力的歌唱艺术家来校讲座,不仅在专业上为学生进行指导,还从职业角度出发为学生介绍当前行业现状,学生可通过提问的方式向艺术家提出相应问题,在获得解答的同时对音乐产业具备一定的了解,从而更全面地对将来的专业学习做好规划。同时还可邀请音乐艺术家参与到教学课堂当中,艺术家通过别具一格的教育方式,为学生提供相应的学科知识,在此过程中教学人员应做好记录、总结,从而全面提升今后的教学能力及创新能力。同时教学人员要充分利用现今发达的网络信息平台,利用网络

信息技术来丰富课堂教学内容,使学生在 学习音乐知识的同时,还能探索新时期的音乐产业发展方向,从而使其更好地服务于自身就业岗位。

(二) 加强实践教学力度

实践教学的全面开展能有效促进高职院校音乐教学与文化产业融合,实现二者良性互动,共同推动我国文化事业快速健康发展。因此,各高职院校音乐教学人员必须要加强实践教学的力度。首先,各高职院校应与本校音乐教学人员充分合作,适时开展一些音乐实践性社会活动。例如,举行相关主题的音乐演出,并鼓励学生与老师共同参加。不限制参与形式,个人或团体均可参加;不限制表演题材,唱跳、歌舞、歌剧均可。学生在充分参与的过程中获得一定的专业实践经验,有助于未来的就业发展。同时,各高职院校还可联合社会音乐团体举行歌唱类比赛,邀请所在地区影响力大、专业素养优秀的音乐人充当评委,鼓励音乐专业学生及其他各专业学生积极参与,音乐教学人员也可适当参与其中,与学生同台竞技,在此过程中教学人员与学生亲密沟通,并适时对学生进行专业指导,即是师生关系也是朋友关系,在增强师生关系的同时使学生对音乐行业形成一定的认知,从而有助于今后的职业方向选择。其次,各高职院校还可联合其他艺术类院校举办文化交流活动,组织师生相互参观、相互学习,以此促进校园文化的融合,开拓学生专业视野。最后,各高职院校应与所在地区的优秀文化企业展开积极合作,把其优秀的企业文化及行业理念带到音乐专业教学中,建立双导师教学机制,让文化企业对学生进行相应的辅导培训,构建校企合作体系,让学生提前体验专业工作环境,提前适应行业状态。同时,各高职院校应与当地政府部门加强合作,让政府文化宣传部门为学生进行行业规范指导,从而使学生树立正向、积极的专业态度。

(三) 丰富教学课程,为学生做好职业规划

只有创建与自身特色及当地文化相符的课程体系,才能实现音乐产业化这一目标。因此,新时期高职院校音乐教育人员必须加强教学课程的优化与创新,充分结合所在地区的文化特点及本校音乐教学特色,以市场需求作为导向,不断探索和实践新型教学模式,培养出适合本地区文化需求的高素质音乐人才。各高职院校应本着因材施教的教学原则来制定培养计划,充分考虑学生的实际情况及心理特征,制定科学合理的个性化教学方案。此外,各高职院校要加强课程研发力度。例如,可开设艺术管理及音乐鉴赏等课程,让学生结合自身兴趣爱好及实际学习需要来自由选修,同时还可根据学生的实际需要来增加受

轻学生欢迎的选修课程,在设立选修课程的同时要充分吸取学生的意见,可采取投票的方式让学生来决定增加何种选修课程。只有设立学生感兴趣的课程,才能激发学生的学习兴趣,从而达到提升学习效果的目的。在课程设立的同时,还应充分考虑音乐文化产业的实际需求,及时更新教学内容,创新教学方法,提高教学质量,使我国音乐产业更好更快地发展。为全面推进音乐教育与文化产业的融合,各高职院校和音乐教学人员应承担起各自应有的责任与义务,帮助学生为今后的就业做好规划。在日常教学过程中,教学人员应适时与学生讨论、规划未来的发展路线,结合学生自身实际状况及性格特点,为学生制定详细的职业规划。在制定职业规划的同时,应充分结合当今文化产业发展现状,保证行业规划的有效性。同时,教学人员要引导学生对今后的职业方向进行深入思考,充分尊重学生的个人意愿,让学生制定出个性化的发展策略,而后教学人员通过专业视角及对文化产业的深刻理解对学生进行指导,与学生共同制定出完美的职业规划,帮助学生在未来社会中站稳脚跟。

四、结语

高职院校音乐教育与文化产业融合是 有着重要意义的,其不仅有利于实现教育目标,更有助于推动文化产业持续健康发展。因此,高职院校必须将音乐教育与文化产业融合作为重中之重,并以此为出发点,积极探索有效措施来促进二者的深度融合,以充分发挥二者优势,使之成为推动我国文化产业快速发展的强大动力。

参考文献:

- [1] 范明磊.新时期高校音乐教育与文化产业融合发展的路径分析[J].当代音乐,2022(01):65-67.
- [2] 张伟芳.我国音乐文化产业的现状、问题与发展路径[J].河南大学学报(社会科学版),2019(05):134-138.
- [3] 姜薇.音乐文化产业新语境与高校音乐教育改革的契机[J].教师,2017(32):87.
- [4] 路远.略论高校音乐教育与城市文化建设互动模式的理论与实践[J].北方音乐,2016(05):188.
- [5] 马雯.高职院校音乐文化产业发展的探讨——基于产业融合的视角[J].辽宁高职学报,2015(02):18-20.
- [6] 王宇婧.地方音乐文化产业对高校音乐教育的积极影响分析[J].音乐时空,2014(07):84-85.

作者简介:白芳(1972—),女,天津宝坻人,硕士,副教授,从事音乐教育、学前教育研究。