

基于综合能力培养的高校音乐教学方法改革探究

吕淑旻

(赣南师范大学音乐学院, 江西 赣州 341000)

【摘要】本文针对如何深化高校音乐教学改革、加强学生综合能力培养进行了深入研究。文章首先阐释了综合能力培养在高校音乐教学中的重要性,包括提升音乐素养技能、培养创新实践能力以及增强就业竞争力等方面。随后,文章提出了五大方面的改革措施:更新教学理念,优化课程设置,创新教学方法,加强实践教学,完善评价体系,旨在为高校开展音乐教学改革提供理论指导和实践借鉴。

【关键词】综合能力; 高校音乐; 教学方法; 改革探究

引言:

长期以来,高校音乐教学存在重理论轻实践、注重专业技能忽视综合素养等问题,培养出的人才难以完全适应社会发展需求。面对新时代音乐教育发展的新形势,亟需推进教学理念、课程体系、教学模式等方面的全面改革。以期培养出具备扎实专业基础、良好综合素质、创新实践能力的高素质复合型音乐人才。本文拟从综合能力培养的视角出发,深入探讨高校音乐教学改革的重要性和具体改革路径,为推动音乐教育事业持续健康发展贡献理论支撑和实践意见。

一、综合能力培养在高校音乐教学中的重要性

(一) 提升音乐素养与技能水平的必由之路

综合能力培养有助于学生建立系统化的音乐知识结构。音乐理论知识涵盖了和声学、声乐发声原理、作曲技法等多个方面,需要学生对这些知识点进行整合和内化,才能真正掌握音乐的本质。通过综合能力培养,教师可以引导学生将零散的知识点联系起来,形成完整的知识体系,从而更好地理解 and 运用音乐理论。

综合能力培养有利于提高学生的实践技能水平。音乐不仅需要扎实的理论功底,更需要熟练掌握演奏、演唱等实践技能。在传统的技能训练中,常常将理论与实践割裂开来,导致学生掌握的知识与技能难以形成有机统一。而综合能力培养则强调将理论与实践相结合,让学生在实践中应用所学知识,在不断实践中夯实技能,从而更好地表达音乐情感。此外,通过综合能力培养,学生可以在掌握

专业知识和技能的同时,提高音乐鉴赏力和创造力,更深入地领会音乐作品的内在精神,并激发创作灵感,创作出富有个性魅力的音乐作品^[1]。

(二) 培养学生创新与实践能力的关键所在

创新是推动音乐事业发展的原动力。音乐史上,总是不断涌现出富有创新精神的音乐家,他们以独特的音乐视角重新诠释经典作品,或创作出引领时代潮流的新作品。而培养学生的创新意识和创造力,需要在教学中给予学生足够的自主空间,鼓励他们大胆尝试、勇于创新。通过综合能力培养,教师可以设计开放性的教学活动,如音乐即兴创作、现代作曲等,引导学生打破思维定式,释放创造潜能。

实践能力则是衡量音乐学习成果的重要标准。音乐不仅需要扎实的理论基础,更需要熟练的实践技能。传统教学常常过于注重理论知识的传授,而忽视了实践环节的重要性。而综合能力培养则强调理论联系实际,将实践作为贯穿始终的教学主线。通过安排丰富多彩的实践活动,如音乐会、大师班等,为学生提供宝贵的舞台经验和切磋机会,有效锻炼了他们的实践能力。

(三) 适应社会发展需求,提升就业竞争力

音乐行业对人才的需求已经不再局限于纯粹的演奏、演唱等专业技能,更加注重人才的整体素质和综合能力。比如,一名优秀的音乐教师,不仅需要扎实的音乐理论功底和教学技能,还需要具备良好的沟通能力、组织协调能力等,才能更好地开展教学工作。一名音乐策划人员,除了对音乐有深

入的了解外，还需要具备项目管理、市场营销等多方面的综合素养，才能更好地把控项目进度、预算等，确保活动的圆满成功^[2]。

可见，无论是音乐教育、演出、制作还是其他相关领域，对音乐人才的综合素质要求都越来越高。高校音乐教学必须实现理念和方法的创新，将综合能力培养贯穿于整个教学过程，全面提高学生的专业素养、沟通能力、创新意识、协作精神等，使他们能够更好地适应社会发展需求。同时，复合型人才具有更广阔的就业前景，不仅可以从事音乐专业相关工作，也能够的相关行业发挥所长。

二、基于综合能力培养的音乐教学方法改革措施

（一）更新教学理念，树立综合能力培养导向

音乐教育不仅要传授专业知识技能，更重要的是培养学生的审美情操、创新思维、实践能力等综合素养。因此，必须强调音乐教育的综合性，超越单一技能培养的局限，立足全面发展学生的音乐综合素养。以上海音乐学院为例，该校在近年来的教学改革中，充分体现了音乐教育综合性的理念。除了设置声乐、器乐、作曲等传统专业课程外，还开设了音乐美学、音乐心理学、音乐与传媒等跨学科选修课，拓宽学生的学习视野。同时，该校还大力推行“音乐+”复合型人才培养模式，鼓励学生在音乐学习之余，修读第二专业，培养跨界综合能力。

此外，高校音乐教学理念的更新还需要注重学生主体地位的发挥。应当将学生视为教学的主体，尊重学生的个性特点，为其提供自主学习、自由探索的空间，激发学生的主动性和创造力。比如，在作曲课程中，除了讲授理论知识外，教师还可以鼓励学生根据自身音乐理解和生活体验创作音乐作品，发挥主观能动性。浙江音乐学院就曾举办过“学生作品音乐会”，为学生提供展示自我的舞台。通过这种方式，学生的创造热情得到了极大激发，综合能力也得到了良好锻炼。

（二）优化课程设置，实现跨学科融合

增加综合性课程可以拓宽学生的知识面。音乐虽然是一门专业性很强的学科，但与其他学科也存在着千丝万缕的联系。比如与哲学、心理学等相关

联的音乐美学、音乐心理学课程，可以培养学生对音乐本质的理解和思考能力；与计算机、媒体等相关的音乐科技、音乐制作课程，可以培养学生对新兴技术的应用能力。以中央音乐学院为例，该校不仅开设了音乐理论、作曲、演奏等传统专业课程，还设置了音乐与舞蹈、音乐与影视、音乐与新媒体等综合课程，使学生能够跳出音乐专业的狭隘视野，拓展综合学习和实践的广度。

要加强音乐与其他学科的联系与渗透。音乐作为一门艺术学科，与其他领域存在着天然的融合契机。比如与语文学习相结合，可以培养学生的语言表达能力；与历史学习相结合，可以了解不同时期音乐的发展脉络；与科学学习相结合，可以领会音乐发声、乐器制作等方面的科学原理。北京师范大学就在音乐教育专业的课程设置中，体现了这种跨学科融合理念。音乐基础理论课程中融入了声学、物理学等自然科学知识；音乐史课程中融入了不同时期的人文社会知识；音乐教学法课程中融入了教育学、心理学等相关理论。

（三）创新教学方法，提高教学效果

目前，现代教育技术如多媒体技术、虚拟仿真技术等已被广泛应用于各级各类教学之中，音乐教学也应积极借助这些新兴技术手段，丰富教学形式，增强教学效果。比如在音乐理论课中，可以运用多媒体演示、视频播放等，将抽象的理论知识形象化、生动化；在声乐课中，可以利用虚拟仿真技术，模拟不同发声部位的运动状态，直观展现发声原理。以上海音乐学院为例，该校积极推广“智慧音乐课堂”建设，将多媒体技术、虚拟现实等融入音乐教学各环节^[3]。在作曲课上，学生可以通过电脑软件进行音乐创作；在器乐课上，学生可以佩戴VR眼镜，身临其境地体验一场音乐会的现场表演。

启发式教学注重启发学生的思维活力，引导学生主动探索、发现和解决问题，而不是被动地接受知识，有利于培养创新思维 and 实践能力。比如在音乐鉴赏课上，教师可以播放一段音乐作品，然后启发学生思考作品风格、情感内涵、创作手法等，引导学生积极分析、讨论，而不是教师单向讲解。再如在作曲课上，教师可以提出一些开

放性创作题目，让学生自主构思创作，在创作过程中解决各种实际问题，而不是按部就班地传授创作理论与技法。

（四）加强实践教学，培养学生创新能力

增加实践教学环节是培养学生实践能力的直接有效途径。高校应当在教学计划中明确实践教学的比例，合理安排声乐、器乐、作曲等专业课程的实践环节，并作为必修课程严格执行。以中央音乐学院为例，该校将专业实践课程比例控制在40%以上，并在本科教学计划中安排了作曲实习、表演实习等长达半年的实践教学环节，切实保障了学生实践锻炼的时间和数量。

通过校企合作等方式拓展学生实践平台也是加强实践教学、培养创新能力的有力途径。单一的校内实践环境难以满足学生实践需求，高校应与音乐公司、演出机构等单位开展深度合作，为学生提供更多实践机会。上海音乐学院就与上海东方艺术中心、上海爱乐乐团等单位签订了实践基地协议，定期组织学生前往参与排练、彩排、观摩等实践活动。同时该校还鼓励学生利用假期参加社会实践，如担任音乐节目的志愿服务人员、为文化馆开展音乐讲座等，从不同角度亲身体验专业实践。

一些高校还积极推动产学研一体化发展模式，将企业的实践需求与教学科研紧密结合。比如，中国音乐学院与腾讯音乐娱乐集团建立了深度合作关系，双方联合开发了音乐教学APP，学生不仅可以参与产品研发，还可以在应用商业化阶段获得实践机会。

（五）完善评价体系，全面评估学生综合能力

音乐学习不仅需要扎实的理论知识和专业技能，还需要良好的审美情操、团队协作精神等综合素质。因此，单一的笔试或技能测试已经无法全面反映学生的综合表现。应当构建包括理论知识考核、实践技能测评、情感态度评价在内的综合评价体系，从多维度对学生的综合素质进行评估。以西安音乐学院为例，该校音乐表演专业的学生考核由理论考试、声乐演唱/器乐演奏测试、舞台表现力等多个维度组成，从知识、技能到态度等多方面全面评估学生的综合能力^[4]。

注重过程性评价，关注学生的成长和发展，也

是评价体系改革的重点。过程性评价注重对学生学习过程的跟踪和记录，能够更加全面和客观地评估学生在不同阶段的知识掌握程度、能力水平和成长态势。北京师范大学的音乐教育专业就全面实施了过程性评价机制。学生需要在每个学期开始时制定个人学习计划，而教师则会定期检查学习进度，考核期中期末通过学生的作业、实践报告等形式进行综合评定，并给出中肯的成长建议。

此外，完善的评价体系不仅需要评价内容和方式上的创新，还需要评价主体的多元化。除了教师对学生的评价外，同伴互评和自我评估也应当纳入评价体系之中，既可以增强评价的全面性，也有利于培养学生的自我反思和判断能力。

三、结语

综合能力培养理念的贯彻是新时代高校音乐教学改革选择的必然选择。把握正确的教育理念，创新课程设置，提高教学效果，强化实践环节，完善评价机制，是改革的关键所在。只有持续深化教学改革，才能培养出更多符合时代需求的创新型音乐人才，为文化遗产和艺术创新贡献新的力量。未来，高校音乐教育仍需与时俱进，紧跟社会发展潮流，不断探索综合能力培养的新途径，以期在理论和实践上不断取得新的突破。

参考文献：

- [1]汤芳.综合能力培养背景下高校音乐教学方法的改革[C]//新课程研究杂志社.《新课改教育理论探究》第十七辑，2022：2.
- [2]杨晓惠，薛晓旭.高校音乐艺术类教学方法改革与学生创新能力培养[J].中国多媒体与网络教学学报（下旬刊），2022（03）：163-166.
- [3]徐景盛.综合能力培养视角下高校音乐教学方法的改革[J].艺术家，2021（01）：112.
- [4]斯琴高娃.综合能力培养视角下高校音乐教学方法改革研究[J].教育现代化，2019，6（73）：266-267.

作者简介：

吕淑旻（1976-），女，江西崇义人，本科，讲师，就职于赣南师范大学音乐学院。