

创新能力培养视角下的高职音乐教育改革探讨

□ 宗小莉

摘要：在知识经济蓬勃发展和社会对创新型人才需求日渐增长的当下，教育领域发生了深刻变革，其中创新能力成为衡量人才培养状况的关键。高职音乐教育是职业教育体系中的关键组成部分，其改革发展不仅关乎学生音乐技能提升，还与学生创新能力建设息息相关。本文分析当下高职音乐教育的现状，并阐述了其中存在的一些问题，由此提出优化教育目标、改革教学计划、重构课程体系等一系列高职音乐教育改革策略，旨在推动音乐教育和学生创新能力培养深度融合，提高音乐人才综合素质。

关键词：创新能力培养；高职音乐教育；改革策略；创新思维

教育作为培养高素质人才的重要阵地，其改革发展必须紧密围绕创新能力培养这一核心目标展开。高职音乐教育是职业教育和艺术教育相互结合的独特领域，不仅需要为学生传授音乐知识和技能，强化综合素质，还要激发学生创新思维，增强其创新能力。以往的高职音乐教育大多更侧重技能传授，忽视了对学生创新能力的引导及培养。目前，从创新能力培养视角着手，对高职音乐教育展开进一步探索，已经成为音乐教育领域亟须解决的重要课题，要求相关从业者在教育理念层面，真正从原先的知识传授转向能力培养、从简单的技能学习转向创新创造，最终为社会培养出更多具有创新精神和实践能力的音乐人才。

一、高职音乐教育现状分析

1. 传统教育模式存在问题

一是“重理论，轻实践”现象比较突出。在部分高职院校音乐教育中，理论课

程占比较高，这虽然能为学生打下坚实的理论基础，但过多的理论学习投入会导致实践操作空间被压缩。很多学生没有足够时间进行声乐训练、乐器演奏，很难有效提升音乐技能与表演能力。另外，部分院校在音乐教育实践设施中还存在投入匮乏问题，缺少先进的现代音乐制作设备、必要的排练场地等，很难支持学生开展实践操作和技能训练。除了校内实践较少之外，有些学校还缺少参与校外音乐活动、演出、比赛的机会。二是教学方法单一，缺乏创新。在教学方法上，部分教师还在采用传统讲授式的模式，缺乏互动性和启发性。虽然这种讲授式教学模式在传授理论知识方面具有一定优势，但其弊端也十分明显，即忽视了学生的主动性，不仅难以激发学习兴趣，还无法使其将理论知识和实际操作结合起来，形成学习闭环。三是忽视学生创新能力培养。部分高职音乐教育课程设置大多还停留在基础乐理、视唱练耳、乐器演奏等方面，缺少对现代音乐元素、

跨界融合、创新实践等方面的探索，很难激发学生创新思维，不能在音乐学习中引入新颖的视角及独到的见解。

2. 市场需求与人才培养存在差距

一是音乐市场对创新型人才的需求日渐增长。当前音乐市场创新已经成为推动行业发展的核心动力，不管是音乐创作、制作、表演还是市场推广，都需要大量具备创新思维和能力的人才。但目前人才培养阶段，高职院校音乐教育的创新能力培养却显得力不从心。其中课程设置过于传统，教学内容新颖性、前瞻性不明显，无法激发学生创新潜能。另外，教学过程中缺少对学生创新思维的引导与启发，致使学生创新能力不足。二是高职音乐教育现状和市场需求存在较大差距。音乐市场的多元化发展需要高职院校培养出具有综合素质的复合型人才。但从实际情况来看，大部分院校还在使用传统的专业划分与教学模式，局限在音乐专业本身，忽视了与其他相关学科和领域的跨界融合，导致培养出的人才很难适应市场需求的多元化发展趋势，在就业市场中缺少竞争力。

二、创新能力培养视角下高职音乐教育改革策略

1. 优化教育目标

一是设置基础和创新并重的知识与技能目标。目标重点要确保学生掌握扎实的音乐基础理论，包含和声学、曲式分析等，并能将其应用在即兴伴奏、音乐编配等方面。同时，鼓励学生进行简单的音乐创作尝试，如旋律编写、音乐改编等，培养创新思维和初步创作能力。二是设置跨界融合与多元发展的目标。目标设置需要根据信息技术等跨学科知识，设置数字音乐创作、音频处理等课程目标；并要求学生积

极探索多种音乐类型的基础知识，如古典、民族、爵士等，为音乐创新提供更多灵感。三是设置实践导向和创新能力深化的目标。将实际项目作为载体，如音乐制作项目、音乐教育研究项目等，引导学生在项目执行中综合应用所学知识，提升创新和实践能力。同时，借助各种实践平台，带领学生拓宽创新视野、丰富实践经验。四是设置批判性思维与问题解决能力培养的目标。目标设置应着重放在引导学生通过分析音乐作品，形成音乐审美能力与批判性思考能力上，并尝试利用一些音乐创作、表演、制作等实际问题，引导学生分析问题、提出创新对策、付诸实践。五是设置职业导向与创新能力持续发展的目标。教育目标设置还应放在学生职业规划与创新能力提升方面，通过给学生提供个性化的职业规划指导服务，设计创新能力提升路径与计划，帮助其明确职业发展方向，保持对音乐的热爱和追求，在职业生涯中持续创新、不断进步。

2. 重构课程体系

(1) 基础课程体系。为进一步夯实音乐基础，启迪学生创新思维，应当重点整合传统音乐理论和现代音乐理论，包含基本乐理、和声学、曲式分析、世界音乐概论、电子音乐理论等，建立跨时代的音乐理论基础框架，实现古典和现代融合、民族和世界对话，促使学生理解音乐创新的多元路径及思维模式。同时，基于专业方向设置基础技能训练课，如声乐基础、器乐演奏基础等，并在其中融入即兴创作元素，如节奏变奏、即兴旋律创作等，激发创新能力。

(2) 核心课程体系。为持续深化学生专业素养，提高创新能力，还应将音乐创作与作曲技术作为核心，系统讲授作曲技

巧、音乐结构设计、编曲技术等，并结合现代音乐制作软件开展教学，带领学生尝试新的和声语言、节奏模式等。此外，引入跨学科课程，鼓励学生尝试将音乐和其他艺术形式融合起来，如音乐和舞蹈、音乐和戏剧等，借助跨学科合作，拓宽艺术视野，获取创新灵感。同时，重点介绍音乐产业运作机制、市场营销策略、版权管理、音乐项目管理等相关知识，借助音乐项目运营模拟，带领学生体验市场调研、策划、执行、评估等过程，提出创新性的音乐产业模式或项目方案，逐步培养市场敏锐度和创新思维。

(3) 拓展课程体系。为有效拓宽学生视野，激发创新潜能，在课程体系建设中还需注重音乐科技和创新应用，设置音乐软件编程、音频信号处理、虚拟现实音乐应用等前沿技术课程，支持学生进行音乐科技创新实践。另外，鼓励学生积极参与音乐文化研究和传播项目，定期开展民族民乐田野调查、音乐文化传播活动策划等，通过研究不同文化背景下的音乐传统、音乐现象、音乐作品，了解音乐文化的交流及传播机制，为后续音乐职业发展奠定基础。

3. 创新教学方法

(1) 任务导向教学法。该教学方法主要是通过设定具有挑战性的音乐创作及表演任务，带领学生在任务完成过程中进一步学习音乐知识，掌握音乐技能，并激发创新思维，提高问题解决能力。实际开展时，教师需要根据教学目标和学生水平设计出具有开放性、层次感和创新性的音乐任务，包含原创歌曲创作、音乐编曲、音乐剧编排等，鼓励学生自主发挥，充分融入个人见解及创意。同时，要求学生根据项目需求自由成组，共同探讨任务计划，

在合作中共同解决创作与表演中的难题。教师则及时给予相应的支持和帮助，包括讲解音乐理论、示范音乐技能、推荐相关资源等，带领学生使用新方法、新技术，不断强化自主学习与创新能力。

(2) 案例教学法。该方法主要是引入经典音乐作品及成功案例，带领学生深入分析其中的创作背景、艺术特色、创新点等，以此激发创新灵感和创作欲望。实际选择案例时，教师应根据教学内容及目标，精心选择具有启发性、代表性和创新性的音乐作品创作案例，确保学生能接触到多样化的音乐艺术。在案例分析方面，重点介绍作品创作背景、艺术特色等信息，鼓励学生探讨作品的创新点、成功之处、可鉴之处，提出自己的见解和创意，并把学习所得应用在自己的音乐实践中，比如模仿案例风格展开创作，在经典中找寻创作灵感。

(3) 情景模拟法。这是一种通过建立真实或虚拟的音乐相关情境，引导学生在其中扮演特定角色，进行音乐创作、表演，或解决相关问题的教学方法，不仅有助于增强学习趣味性和实效性，还能激发创新思维及应变能力。实际开展时应尽可能设计出贴合真实音乐工作的场景，譬如音乐节目录制、音乐会筹备、音乐治疗等，使学生能深入感受到工作的真实性与紧迫性。同时，基于教学内容与目标设计出多样化的情境，譬如古典音乐会和现代音乐节对比、传统乐器与电子音乐融合等。情境中还应当包含丰富的互动元素，比如观众反馈，团队合作、即兴创作等，提高学生参与积极性。在活动开展时，根据情境需要与作品特征分配相应的角色，如演奏家、作曲家、制作人等，确保高职学生能从中体验不同岗位的工作内容及要求。在情境

任务中可以设定具体的音乐创作、表演等任务,比如为特定场合创作背景音乐、改编经典曲目使之适应现代审美、解决现代音乐制作中的技术难题等,激发学生创新思维,将所学知识应用进去,不断提升创新能力。

(4) 跨界融合教学法。该方法指将音乐和其他学科交叉融合,打破学科壁垒,拓宽学生的知识视野与思维空间,强化综合应用知识解决问题的能力。实际开展时应鼓励学生从其他学科交叉点着手选题,比如音乐与美术、音乐与电影等,选题一般要体现出可行性、创新性,并能展现出学生的创意及才华。在此基础上,带领学生学习选题相关的知识,如美术设计、电影制作等;或邀请相关学科的教师参与指导,共同解决创作中的各项难题,使更多不同学科的知识与技能可以被融合到音乐创作中。

4. 强化实践教学

(1) 组织音乐创作实验课。音乐创作实验课是将学生作为中心,鼓励其自由探索、个性化表达,其课程教学不限于传统作曲技法,而是融入电子音乐制作、声音设计等元素。实践活动开展时,需要先重点介绍音乐创作的基本理论、历史背景、现代发展趋势等,再引入 DAW 等现代音乐制作软件。基于此,从旋律创作、和声编排、节奏设计、音色选择等环节着手,逐步加强创作技法训练,深入音乐创作核心领域,并鼓励学生积极尝试即兴演奏、声音合成等。

(2) 音乐文化研究与创作实践。这是一种把音乐研究和创作实践相结合的教

学模式,旨在通过研究各地区、各民族、各时代的音乐文化,找出其文化内涵,提高创作能力。具体需要教师引导学生通过实地考察、文献查阅、专卖访谈等众多形式了解相关的音乐文化特征与发展历程。在此基础上,提取出音乐文化中的独特元素与符号,并转化成音乐创作素材,鼓励学生重点在音乐结构、表现形式等方面进行创新尝试,从而在探索传统音乐元素现代诠释的基础上,尝试新的音乐风格,找寻新的音乐表达方式与审美标准。

参考文献:

[1]周倩.贵州省高职音乐教育专业教学模式的创新与改革——以贵阳市为例[J].福建茶业,2020,42(2):230.

[2]王蓓蓓.“三全育人”背景下高职院校音乐教育改革探索与研究——以滁州职业技术学院为例[J].滁州职业技术学院学报,2022,21(1):18-21.

[3]王立容.高职音乐教育专业课堂改革创新路径研究[J].佳木斯职业学院学报,2023,39(12):64-66.

[4]王柳.创新能力培养下的高职音乐教育改革策略探讨[J].戏剧之家,2022(36):178-180.

[5]张晓丹.谈在高职音乐教学中发展创新教育[J].辽宁师专学报(社会科学版),2022(5):71-73.

[6]向毅.基于创新能力培养的高职音乐教育改革探讨[J].中国艺术家,2019(10):191.

宗小莉:江苏如皋中等专业学校讲师。