

高校音乐教育与学生创新能力培养研究

陈延帅

大连艺术学院音乐学院

DOI:10.12238/jief.v4i1.4458

[摘要] 本文着重探讨了高校音乐教育与学生创新能力培养的问题。文章认为,高校音乐教育在学生创新能力培养中的内在价值体现在三个方面,即提高教学认知,完善核心素养结构;提升想象力度,激发创新思维生成;提振实践精神,培养复合应用能力;在高校音乐教育与学生创新能力培养的现状方面,主要存在三个问题,即主体意识缺乏,认知程度偏低;学科设置失理,课程结构缺位;考核评价单一,难以形成体系。根据上述问题,需要从以下三个方面展开路径思考,即厘清认知本位,发挥引领效力;优化课程结构,完善学科体系;改革创新评价,多元形式并举。

[关键词] 高校音乐教育; 学生创新能力; 内在价值; 现状; 路径

中图分类号: G455 **文献标识码:** A

Research on Music Education in Colleges and Universities and Cultivation of Students' Innovative Ability

Yanshuai Chen

Conservatory of Music, Dalian Art College

[Abstract] This paper focuses on the music education in Colleges and universities and the cultivation of students' innovative ability. The article holds that the inherent value of college music education in the cultivation of students' innovative ability is reflected in three aspects: improving teaching cognition and perfecting the core literacy structure; Enhance imagination and stimulate the generation of innovative thinking; Boost the spirit of practice and cultivate the ability of compound application; In the current situation of college music education and the cultivation of students' innovative ability, there are three main problems: the lack of subject consciousness and the low level of cognition; Unreasonable subject setting and absence of curriculum structure; The assessment and evaluation is single, which is difficult to form a system. According to the above problems, we need to carry out path thinking from the following three aspects: clarify the cognitive standard and give play to the leading effect; Optimize the curriculum structure and improve the discipline system; Reform and innovation evaluation should be carried out in multiple forms.

[Key words] Music Education in Colleges and universities; Students' innovative ability; Intrinsic value; present situation; route

高校音乐教育承担着培养音乐艺术人才的重要任务,是实现人类音乐艺术传承和发展的的重要途径。在当今多元文化并存繁荣发展的时代境遇下,如何将音乐教育与学生创新能力达成有机的契合,提升教育价值的实效性,是每一位音乐教育者必须高度关注的实践命题。特别是以科技时代为主题的今天,音乐艺术也以不同以往的面貌而面向大众,如“大数据音乐”、“云艺术”、“线上音乐

平台”等数字化文化产品的问世,就已经昭示出在高校音乐教育中学生创新能力培养的迫切性。

1 高校音乐教育在学生创新能力培养中的内在价值

1.1 提高教学认知,完善核心素养结构

学生发展核心素养是新时期我国在教育事业领域中提出的时代要求,也是立德树人教育根本任务的具体体现。所

谓音乐核心素养,指的是在音乐教学中需要实现的目标体系,具体指的是审美感知、艺术表现和文化理解。这三个方面实际上包含了音乐艺术的三个基本特质,即审美性、实践性和人文性。在音乐教学的各个实践过程以及环节中,紧扣音乐艺术的三个特质,并施之于科学合理的课程结构、富于逻辑思维性的教学设计以及有效地课堂教学方法,不仅能够对音乐教育者起到业务能力提高的作

用,并且也能够完善学生的核心素养结构,在潜移默化中培养学生的创新能力。因此,学生创新能力的培养在很大程度上依赖于音乐教育的广泛实践,在其中发挥着引领和指导的作用。

1.2 提升想象力度, 激发创新思维生成

接受美学观点认为,音乐是一种非语义性的艺术形式。在以声音材料为基础的音响世界中,音乐所传达出的是一种富于情感性的力量,它通过人们的听觉感知和心理感受形成音响与心灵上的沟通与共鸣。在对音乐进行诠释的过程中,需要实践者以丰富的生活与情感体验为基础,充分地发挥艺术想象力,才能够达到对音响进行真实性的再现以及个性化的创造,从而在很大程度上激发创新思维的生成。在高校音乐教育中,无论是以音乐基本理论为主体基础教育,还是以音乐表演为主体的实践教学,都注重了音乐所具有的非语义性的特点,从而在教学中为学生提供了创新思维的拓展空间。如巴洛克时期的键盘音乐,基本上具有无标题的音乐特性,在教学中,要求学生掌握必要的演奏技巧外,还需要激发学生从音乐形象塑造的角度进行想象,由此而增强学生的对音响的多元理解,辅助学生形成发散性的思维想象能力。

1.3 提振实践精神, 培养复合应用能力

音乐是一种注重实践性的艺术形式,在以音乐表演为主体的教学活动中,既需要从音响感知上锻炼学生的声音听辨能力,又需要在操作实践中掌握演唱、演奏的技术。高校音乐教育教学的各个环节,实际上也是提振学生实践精神的过程。从创新能力培养的角度看,一方面要以教学活动为手段,促使学生掌握必要的基础知识和基本技能;另一方面则是要锻造学生的敢于实践、勇于实践的精神,以积极地心态、拼搏的意志去突破自我,在实践体认中完善自身的知识和技能结构。作为音乐教育者,则需要从社会时代背景与导向、音乐艺术人才需求的角度展开教学,培养学生的复合应用能

力,才能够指导学生锤炼创新的意志,也能够在音乐教育的实践中因时而进、因势而新。

2 高校音乐教育与学生创新能力培养的现状

2.1 主体意识缺乏, 认知程度偏低

作为音乐教育者,主体意识决定了是否能够从学生未来成长和发展的角度开展教育教学活动,而对音乐教育认知程度与否,则决定了在教学中是否做到了积极地主体践行。然而从当前音乐教育现状看,尤其是在以声乐、器乐等表演专业的教育中,在很大程度上忽略了音乐艺术的特质,表现为以技术传授和技巧训练为主要内容的教育目的,这使得学生在缺乏对音乐作品进行深度把握的情况下而机械性的进行操作训练,忽略了对审美感知力、艺术表现力以及文化理解力的培养,因此将学生的认知结构局限于单纯的技术训练范围内,限制了学生对音乐艺术的全面理解。以西方钢琴音乐为例,在巴洛克时期以来,在不同的艺术发展阶段,音乐风格则有着很大的区别,如偏理性的古典主义、偏主观的浪漫主义等,之所以在不同时期以及不同作曲家的作品中呈现出风格上的迥异,与其社会时代、思想文化背景有着密切的联系,因此如果教学中缺乏对学生进行文化理解上的引领,则难以在演奏中体现出风格的特征。

2.2 学科设置失理, 课程结构缺位

在高校音乐教育中,对学生创新能力的培养除了教师要有主体意识和主体责任外,在学科设置以及课程结构方面也应当顺应时代的发展,从社会对音乐艺术创新人才的需求上进行考虑。从当前高等音乐教育学科设置以及课程结构的角度看,还存在诸多的不足。如钢琴学科,在表演方向与教育方向上的界限就十分的不明朗,按照学科的要求,钢琴表演学科需要以培养表演艺术人才作为教学的根本目标,而钢琴教育学科则是培养教学人才为主要目标,后者与音乐教育学、心理学、教学法等学科相联系,在教学内容上也应当有所区别,如钢琴表演学科课程,在教学内容上应偏向于

如何达到一名表演者的需求,而钢琴教育学科课程则是如何能够从教学方法出发去诠释一首作品,所以学科方向不同,课程结构也要有差异。这对于音乐创新人才的培养有着至关重要的作用。

2.3 考核评价单一, 难以形成体系

在高等音乐教育中,考核评价是对教师教学水平和学生专业水平的价值评判,在整体的教育教学过程中起到激励和调节的作用,同时对教师的教学创新意识和学生的创新能力提高也起到积极地推动作用。从当前对学生的考核评价看,无论是在评价形式还是在评价内容上都显得较为单一,如音乐表演专业,基本上采取的是终结性评价形式,即学期评价,在评价内容上除了专业公共课、选修课外,在专业主项上以演奏、演唱教学曲目为主,从创新能力培养的角度看,这种缺乏体系的单一性考核评价还未达到与新时代音乐教育接轨的要求,因此这也造成了学生在考核评价上存在着侥幸的心理,难以形成自我创新能力培养的动力。

3 高校音乐教育在学生创新能力培养上的实践路径

3.1 厘清认知本位, 发挥引领效力

在高校音乐教育与学生创新能力培养的结合上,各个层面都需要厘清认知本位,从学校层面看,首先要从长远的角度出发,结合当下音乐艺术发展的现状,以培养学生创新能力作为一个重要的教育目标,以人才战略实施为主要抓手,才能立足当下、放眼未来。这种人才培养的实践应当积极地落实到具体的音乐学科专业上,针对音乐学、音乐表演、音乐教育等具体专业进行创新人才培养顶层设计。作为教师层面,不仅要从事职业道德和规范的角度进行授业,同时也应当在教学的同时,积极探索和创新教学方法、扎实的开拓创新思路,对学生起到引领性的作用,近些年来,在音乐教育领域中形成的诸多教学法或体系如金铁霖民族声乐教学体系、方百里钢琴教学法等都是建立在本土音乐教育之上而形成的实践总结,这才为本文音乐创新人才培养上起到了非常积极地作用。

3.2 优化课程结构, 完善学科体系

音乐创新人才的培养在很大程度上依赖于学科体系的完善, 其基础则在于课程结构的优化, 当前学科课程结构基本上沿袭了西方音乐教育的模式, 而本土化的学科课程结构还为深入到教学实践中, 这一问题在本科教育阶段显得尤为突出。因此, 在音乐创新人才培养上不能将眼光只关注到西方音乐教育层次上, 还需要从传统音乐中进行思考。从中国音乐发展的历史看, 无论在自我发展还是在与域外的交流中都体现出了较大的包容性, 这其中就已经包含有中外结合的因素, 如琵琶、唢呐等乐器均来自于西域少数民族地区, 近代以来所形成的美声中国化、中国现代民族声乐、钢琴音乐等可以说都体现出创新的特征, 因此在当代多元文化共存的时代背景下, 在音乐教育领域中, 实现课程结构的优化和学科体系的完善对学生创新能力的培养的大有裨益。

3.3 改革创新评价, 多元形式并举

2020年10月, 我国颁布的《深化新时代教育评价改革总体方案》明确指出要

“加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系”, 并“坚持开展分类评价”。从当前高校音乐教育考核评价单一性的角度看, 实际上与学生创新能力培养的时代要求并不相符, 其存在的主要问题是限制了学生创新实践的发挥。因此在今后的学生考核评价上需要形成多元立体化的模式, 以创新能力培养作为考核的重要方面。以音乐表演专业为例, 在考核上除了学科专业内评价之外, 还需要将学生的课外艺术实践、音乐科技开发等与音乐艺术创新相关的活动与成果进行评价, 从而起到激励和引领的作用。

4 结语

从当前高校音乐教育发展的现状看, 对音乐艺术创新人才的培养已经成为音乐教育的主流, 这既关系到音乐艺术的发展, 同时又是推动社会发展、实现音乐人才就业、创业的根本路径。作为高校决策者以及音乐教育执行者, 首先要具备的就是要有时代意识、创新理念和发展观念, 能够在教学方案的设计与实施上与学生创新能力的培养相契合。作

为高校音乐专业学生, 也应当对当下激烈的就业、创业竞争要有着深刻地认识, 明确只有创新才能够有立根之地, 在专业上取得成绩。所以对高校音乐专业学生创新能力的培养并非只在于教的层面, 还在于学的层面, 只有在多元立体的教学建构中才能够达到学生创新能力培养的目标。

[参考文献]

[1] 巩媛. 地方综合性大学音乐教育的问题和对策[J]. 教育理论与实践, 2021, 41(15): 59-61.

[2] 梅松. 新媒体视域下我国高校音乐教育的创新策略[J]. 四川戏剧, 2021, (3): 168-170.

[3] 刘思丝. 地方综合性大学音乐学院声乐教学开展中的问题分析与对策探讨[J]. 北方音乐, 2017, 37(22): 188.

作者简介:

陈延帅(1984--), 男, 山东德州人, 英国皇家音乐学院(RAM)现代钢琴演奏专业博士, 研究方向: 古典钢琴演奏、现代钢琴演奏、钢琴教育学等。