

Contemporary Music Education Theory System and Discipline Construction

Shance Hu

Hoseo University, Yashan, 3106, South Korea

Abstract

This paper focuses on the theory system and discipline construction of contemporary university music education, systematically analyzes the promoting role of discipline construction in the development of music education and the new requirements put forward by social demands, sorts out the constituent elements, characteristics, advantages and existing problems of the theory system, and then proposes discipline construction strategies from three aspects: optimizing the curriculum system, improving the quality of the teaching staff, and innovating teaching methods and means. The research finds that the current theory system of university music education has problems such as lagging update, insufficient personalization, and disconnection with the industry. However, scientific discipline construction can promote the transformation of music education to a “theory + practice + innovation” model through stratified curriculum setting, dual-qualified teacher training, and the application of modern technology, meeting the social demand for compound and high-quality music talents, and providing theoretical references and practical paths for the high-quality development of university music education.

Keywords

Music Education; Theory System; Discipline Construction; Optimization Strategies

当代音乐教育理论体系与学科建设

胡善策

湖西大学, 韩国·牙山 31066

摘要

本文聚焦当代高校音乐教育理论体系与学科建设, 系统分析学科建设对音乐教育发展的推动作用及社会需求提出的新要求, 梳理理论体系的构成要素、特点优势与现存问题, 进而从优化课程体系、提升师资队伍素质、创新教学方法与手段三方面提出学科建设策略。研究发现, 当前高校音乐教育理论体系存在更新滞后、个性化不足及与产业衔接断层等问题, 而科学的学科建设可通过分层课程设置、双师型教师培养、现代技术应用等途径, 推动音乐教育向“理论+实践+创新”模式转型, 满足社会对复合型、高素质音乐人才的需求, 为高校音乐教育高质量发展提供理论参考与实践路径。

关键词

音乐教育; 理论体系; 学科建设; 优化策略

1 引言

在全面育人理念下, 推进高校音乐教学理论改革, 需要将“以美育人”的教育理念融入

音乐教育体系, 通过对接学生个性化的音乐学习诉求, 聚焦学生的音乐爱好培养, 为学生搭建生活化、艺术化的音乐教育平台。因此, 在当代音乐科学发展环境下, 为驱动高校音乐教学理论体系改革优化, 需要充分关注民族音乐、生态音乐理念, 通过构建多元化、内涵化的高校音乐教学体系, 为全面提升高校音乐教学质量探索重要的突破点。

2 当代高校音乐教育学科建设的重要性与紧迫性

2.1 学科建设对音乐教育发展的推动作用

学科建设在高校音乐教育发展进程中扮演着核心驱动力的角色, 其为音乐教育搭建起系统的理论框架, 同时铺就科学的发展路径, 借助明确学科定位以及优化课程体系, 音乐教育得以从传统的单纯技能传授, 转变为“理论+实践+创新”的综合培养模式, 帮助学生构建起完整的音乐知识体系。学科建设推动师资队伍朝着专业化方向发展, 使得教师可紧密跟随行业前沿动态, 积极开展跨学科研究^[1]。例如, 将音乐与科技领域相结合, 或者与文化遗产保护领域相融合, 打破传统教学所存在的局限, 完善的学科建设还可吸引诸多优质资源, 涉及科研经费、先进教学设备以及国内外学

【作者简介】胡善策(1996-), 男, 中国广东梅州人, 在读博士。

术交流机会等,为音乐教育注入全新活力,提升高校音乐教育的整体质量与社会认可度,为音乐领域培育出更多高素质人才。

2.2 社会需求对音乐教育学科建设的新要求

随着社会文化朝着多元化方向发展与文化产业迅速兴起,社会对于音乐人才的需求呈现出多样化且高规格的特性,这对高校音乐教育学科建设提出了新的要求^[2]。一方面,文化市场需要拥有扎实音乐专业基础,又懂得市场运营以及数字媒体技术的复合型人才,像音乐策划、音乐新媒体运营等岗位就是如此,这便要求学科建设增添相关交叉课程,突破学科之间的界限。另一方面,国家越发重视传统文化传承,社会期望高校可培育出有传统音乐素养又有创新能力的人才,以此推动民族音乐的传承与创新,这就需要学科建设强化传统音乐研究与教学模块的设置,大众对音乐教育普及的需求有所提高,要求高校音乐教育学科在培育专业人才之际,重视学生教学能力与社会服务意识的培育,适应社会对音乐教育普及化的需求。

3 当代高校音乐教育理论体系的现状

3.1 理论体系的构成要素

当代高校音乐教育理论体系是由多个维度的要素共同构建而成,这些要素相互支撑,形成了一个有机的整体^[3]。其核心要素包含音乐基础理论,其中涉及了乐理、视唱练耳以及音乐史等内容,可为学生构建起音乐认知的基础框架,专业技能理论也是核心要素之一,如乐器演奏技巧理论、声乐发声原理以及音乐创作技法等,可指导学生掌握专业实践能力。教育教学理论同样属于核心要素,它涉及音乐教学方法、课程设计以及教育心理学在音乐领域的应用等内容,可培养学生的教学实践能力。除此之外,该理论体系还包含跨学科理论要素,例如音乐与科技融合的数字音乐理论、音乐与文化研究相结合的民族音乐理论以及音乐与市场对接的艺术管理理论等,这些要素共同丰富了理论体系的内涵,为高校音乐教育从专业培养到综合素养提升的整个流程提供了支撑。

3.2 现有理论体系的特点与优势

当前高校音乐教育理论体系呈现出十分突出的系统性与实用性特质,有着多方面的优势。在系统性方面,该理论体系依据“基础—专业—应用”的逻辑分层搭建,各个要素之间衔接十分紧密,可逐步引导学生从基础认知迈向专业深度,构建起完整的知识链条。实用性优势体现为理论与实践的结合程度较高,多数理论内容都配备了实践课程以及案例分析,如音乐教学法理论会结合中小学音乐课堂模拟实践,可让帮助学生把理论转化为实际能力。理论体系重视多元文化融合,涉及西方经典音乐理论,又融入中国民族音乐理论,帮助学生形成多元音乐视野,适应文化多元化发展的需求,这一优势也使得理论体系更具包容性与时代适应性^[4]。

3.3 存在的问题与挑战

当下高校音乐教育理论体系存在不少问题和挑战,妨碍其持续发展。一方面,理论更新速度赶不上行业发展步伐,在数字音乐、人工智能音乐创作等新兴领域,理论内容较为欠缺,部分课程依旧以传统音乐理论为主,无法契合行业对新型人才的培养要求。另一方面,理论体系个性化不足,多数高校采用统一的理论课程设置,没有充分结合区域文化特色与学生个性化发展需求,像少数民族地区高校对本土民族音乐理论的挖掘和融入不足,使得理论教学缺乏地域辨识度。理论与产业实践的衔接出现断层,艺术管理、音乐市场运营等应用型理论的教学多依靠课堂讲授,缺少与行业企业的深度合作,学生难以接触真实产业场景,理论应用能力培养受到限制。

4 当代高校音乐教育学科建设策略

4.1 优化课程体系

4.1.1 课程设置的科学性与合理性

课程设置应当遵循音乐教育的规律与学生成长的节奏,构建一个“基础—专业—拓展”的分层体系。在基础层,强化乐理、音乐史等核心内容,保障学生拥有扎实的知识根基;专业层依据不同方向来细化课程,例如作曲专业会增加和声分析、配器法等有一定深度的课程。拓展层则增设音乐科技、艺术管理等前沿课程,适应行业的需求,需要定期对行业动态以及毕业生反馈进行调研,调整课程比重,防止出现内容冗余或者滞后的情况,保证课程可与时代需求、学生发展精准匹配,最终形成科学且灵活的课程结构^[5]。

4.1.2 融入多元文化元素

将多元文化元素系统地融入课程之中,打破单一文化的局限。一方面,深入推进中国民族音乐教学,引入戏曲音乐以及少数民族民歌等内容,开设《中国传统音乐概论》《民族乐器演奏》等相关课程,培养学生的文化认同^[6]。另一方面,适度纳入西方古典音乐、世界民族音乐等内容,借助对比教学帮助学生理解不同文化的音乐特质。可结合节庆、文化展等活动,开展多元音乐实践,使学生在体验过程中感受文化多样性,形成开放的音乐文化视野,提升跨文化音乐交流能力。

4.1.3 加强实践教学环节

实践教学要贯穿课程的整个流程,构建一种包含“课堂实践—校内实训—校外实习”的立体体系,课堂实践可借助小组演奏、音乐作品改编等方式来巩固理论知识,校内实训依靠音乐厅、录音棚等设施,开展音乐会策划、音乐制作等项目。校外实习则与剧院、音乐培训机构、文化公司进行合作,为学生提供演出、教学、运营等实战机会。另外,建立实践考核机制,把实践成果纳入学分评定当中,促使学生重视实践能力的提升,保证理论学习与实际应用紧密相连,提高学生的就业竞争力。

4.2 提升师资队伍素质

4.2.1 培养双师型教师

设计“双师型”教师培养规划,促使教师同时具备教学能力和行业实践经验,鼓励教师投身行业实践,如前往剧院充当演奏员、参与音乐节目制作工作、指导中小学音乐教学等,以此积累一线经验,邀请行业专家出任兼职教师,跟校内教师一同授课、开展项目合作,实现经验共享,高校可设立专项基金,用以支持教师考取行业相关证书,例如音乐指导师、艺术经纪人等,完善教师知识结构,保证教师可传授理论知识,又可指导学生解决实际问题。

4.2.2 鼓励教师开展教育研究

构建教师科研平台,激励教师针对音乐教育热点和难点问题展开研究,设置校级科研项目,为教师探索课程改革、教学方法创新、民族音乐传承等课题提供支持。组建教研团队,开展集体备课、教学研讨等活动,促使研究成果转化为教学实践,并且建立科研激励机制,将科研成果与职称评定、绩效奖励相挂钩,激发教师科研热情。借助教育研究,帮助教师更新教育理念,提升教学水平,为学科建设提供理论支撑和实践方案。

4.2.3 加强国际交流与合作

拓宽国际交流途径,拓宽教师国际视野并提高其专业水平,与国外高校建立合作关系,开展教师互访、联合教研等活动,使教师能够学习国外先进的音乐教育理念和教学方法,安排教师参加国际音乐教育研讨会、学术论坛,与国际同行交流经验、发表研究成果,引入国外优质课程资源,与国外教师共同开发国际化课程,促使教学内容与国际接轨。借助国际交流与合作,帮助教师突破地域限制,汲取全球音乐教育精华,为学科建设增添国际元素。

4.3 创新教学方法与手段

4.3.1 运用现代教育技术

将现代教育技术充分融入教学,以此提升教学效率和质量,借助在线教学平台,构建线上课程资源库,其中包含乐理微课、演奏示范视频等内容,便于学生自主学习。运用VR技术,模拟音乐厅、剧院等场景,让学生能够沉浸式体验音乐表演、舞台设计等环节。借助音乐制作软件、人工智能教学系统,辅助开展音乐创作、技能训练等教学活动,实现个性化辅导。并且加强教师技术培训,确保教师熟练掌握现代教育技术,促使教学从“传统讲授”向“技术赋能”转变。

4.3.2 开展个性化教学

注重学生个体差异,构建个性化教学模式,在入学初期借助专业测试和兴趣调研,了解学生的专业基础、发展方向和兴趣特长,为学生制定个性化培养方案,采用小班授

课和一对一辅导等形式,针对学生的薄弱环节开展针对性教学,例如为演奏技巧薄弱的学生增加实训课时,为创作兴趣浓厚的学生提供创作指导,建立学生成长档案,跟踪学生的学习进度和发展状况,动态调整教学方案,确保每个学生可以发挥自身优势、弥补自身不足,实现个性化发展。

4.3.3 促进跨学科融合

消除学科之间的障碍,促进音乐与其他学科更深入地融合。在课程安排中增加跨学科课程,如“音乐与科技”“音乐与文学”“音乐与管理学”等,引导学生从多个学科的角度理解音乐,开展跨学科项目,例如与计算机专业合作开发音乐APP,与文学专业合作创作音乐剧,与美术专业合作设计舞台美术,让学生在项目实践过程中提高跨学科应用能力。鼓励不同学科的教师联合授课,组建跨学科教学团队,为学生提供多元化的教学指导,培养具有综合素养的复合型音乐人才。

5 结语

当代高校音乐教育理论体系与学科建设属于一项系统性工程,学科建设为音乐教育发展给予核心支撑,完善的理论体系是学科建设的关键基础,当下高校音乐教育已构建起有系统性与实用性的理论框架,在课程设置、师资培养等方面有一定成果,但仍要面对理论更新滞后、个性化缺乏、产业衔接不足等挑战。运用优化“基础—专业—拓展”分层课程体系、培育双师型师资队伍、创新现代技术赋能的教学模式等策略,可有效推动学科建设质量提升、效率提高,促使理论体系与行业需求、区域特色、学生发展深度适配。未来,高校音乐教育要持续紧跟时代脚步,深化跨学科融合,加强产学研合作,不断完善理论体系与学科建设路径,培育适应社会发展的高素质音乐人才,为文化强国建设贡献力量。

参考文献

- [1] 李治. 中国当代音乐教育的学术自觉与实践聚焦——评《当代音乐教育理论与实践研究》[J]. 中国教育学报, 2025, (08): 114.
- [2] 邱嘉丽. 立足实践的理论探索——《当代音乐教育理论与实践研究》评介[J]. 美育学刊, 2025, 16 (01): 125.
- [3] 岳樱泽. 高校音乐教育理念与教学实践[M]. 文化发展出版社: 202311: 192.
- [4] 杜佳倪. 素质教育下钢琴教育改革探讨[M]. 文化发展出版社: 202310: 196.
- [5] 朱波,刘坚. 当代高校音乐教育实践创新探析——评《高校音乐教育理论与实践改革探究》[J]. 中国教育学报, 2022, (06): 156.
- [6] 陈静,孙丝丝. 当代音乐教育的发展及审美价值探讨——评《音乐教育理论与实践》[J]. 热带作物学报, 2021, 42 (10): 3056.