

Exploration on Teaching Reform of Composition Course for Musicology Major under the Background of Ideological and Political Education in Curriculum

Xiaoxia Yuan

Xianyang Normal University School of Music, Xianyang, Shaanxi, 712000, China

Abstract

After the integration of ideological and political education into professional course construction in higher education institutions, the teaching objectives of composition courses in musicology majors can no longer remain solely focused on imparting harmonic rules, form knowledge, and songwriting techniques. Instead, they should simultaneously incorporate value shaping, aesthetic cultivation, and educational requirements into composition technical training. Composition courses inherently possess theoretical, aesthetic, and practical creative dimensions, making them suitable not only for teaching music structure, tonal organization, melodic development, and analytical methods of works, but also for naturally integrating creative backgrounds, patriotic sentiments, cultural identity, and artistic concepts into the teaching process through China's classical music works. This article discusses the teaching reform of composition courses in musicology majors under the context of ideological and political education, elaborating on reform values and implementation key points. By focusing on relevant case studies, it proposes actionable reform practices that can be directly implemented in university classrooms.

Keywords

ideological and Political Education in Curriculum; musicology Major; composition Course; teaching Reform; value; implementation Key Points

课程思政背景下音乐学专业作曲课程教学改革探索

袁小夏

咸阳师范学院音乐学院, 中国·陕西 咸阳 712000

摘要

课程思政进入高校专业课程建设之后, 音乐学专业作曲课程的教学目标已不能停留在和声规则、曲式知识与歌曲写作技巧的单一传授上, 而应当在作曲技术训练中同步落实价值塑造、审美涵养与育人要求。作曲课程本身兼具理论性、审美性与创作实践性, 既适合讲授音乐结构、调性组织、旋律发展和作品分析方法, 也适合借助中国经典音乐作品把创作背景、家国情怀、文化认同和艺术观念自然融入教学过程。文章围绕课程思政背景下音乐学专业作曲课程教学改革, 从改革价值与实施要点两个层面展开论述, 重点结合相关案例, 提出可在高校课堂中直接操作的改革做法。

关键词

课程思政; 音乐学专业; 作曲课程; 教学改革; 价值; 实施要点

1 引言

在新时期背景下, 随着高校教育教学工作的不断改革, 对音乐学专业作曲技术理论课程教学提出更高要求, 明确该课程教学要通过教学改革的方式, 加大人才培养力度, 促使

学生音乐鉴赏能力和创作能力的全面提高。就现实情况看, 课程思政在音乐专业中已持续推进, 但更常见于鉴赏、声乐、钢琴等课程, 真正围绕作曲课程展开系统改革的内容仍需进一步充实^[1]。

2 课程思政背景下音乐学专业作曲课程教学改革价值

课程思政背景下推进音乐学专业作曲课程教学改革, 首先能够纠正长期以来作曲教学偏重技法拆解、轻视创作立场的问题, 使和声、曲式、配器、歌曲写作不再只是形式训练, 而是与学生的艺术判断、文化认同和职业责任同时形成。其次, 这种改革符合艺术类专业课程建设要求, 也契合音乐

【基金项目】咸阳师范学院教学改革研究“课程思政融入音乐学专业作曲课程教学的实践与探索”(项目编号: 2023YB64)。

【作者简介】袁小夏(1989—), 女, 讲师, 硕士, 从事作曲及作曲技术理论研究。

学专业培养中关于审美能力、教学能力、创作能力和文化传承能力并重的方向,能够把学生从单纯模仿西方范式的学习路径中拉回到作品、经验和表达的课堂现场。再次,你提供的材料已经指出,作曲课程可以通过分析经典音乐作品的创作背景、乐谱文本、艺术风格和情感表达,引导学生形成知识共鸣、情感共鸣和价值共鸣,这说明改革并不是在专业课外附加思政内容,而是在专业训练内部重建教学重心。最后,对于未来主要走向基础音乐教育岗位的音乐学学生而言,作曲课程一旦完成这种改革,学生在今后教材解读、课堂编创、合唱改编和校本音乐活动设计中,才能真正把专业能力转化为育人能力。

3 课程思政背景下音乐学专业作曲课程教学改革实施要点

3.1 把创作观念训练落到作品源流辨析中

课程思政进入作曲课堂后,创作观念训练应先落在作品源流辨析这一基础环节上。教师组织分析时,不宜让学生一上来就拆句法、判和声、找终止,而要把作品的生成背景、文本来源、传播路径与现实指向交代清楚,使学生建立材料先核定、立场再进入、技法随后展开的分析秩序。具体教学中,教师可把源流辨析设置为分析前置任务,要求学生课前完成版本登记、歌词出处标注、旋律传唱场景记录和关键词释义,课堂只讨论已经核实过的材料,避免把二手转述直接当作创作依据^[2]。这样处理作曲教学中的观念训练才不会停留在抽象口号层面,而会落实为对题材性质、语义重心、旋律承担功能和写作边界的持续判断,这也契合课程思政将价值塑造融入知识传授与能力培养、并在所有学科专业全面推进的基本要求。以《国际歌》为例,教师可先安排学生核对欧仁·鲍狄埃作词、皮埃尔·狄盖特谱曲的源头关系,再梳理其在由《劳动歌》到瞿秋白译名《国际歌》、再到后续修订通行本的演变顺序,然后把不同译词置于同一旋律线上逐句视唱,比较重音落点、音节伸缩与副歌推进方式,辨认“英特纳雄纳尔”等音译处理如何服务集体歌唱。进入写作训练时,教师不要求学生机械模仿原作,而是先限定同类题材,要求学生依据歌词语义划分乐句重心,确定主副句的呼应关系,再用进行曲性节奏、齐唱式音区和清晰起伏写出八至十二小节短段,完成后逐一追问其材料来源是否可靠、情感指向是否端正、旋律语气是否与文本一致,并据此修改弱起设置、长音安放和终止力度。对语义重心漂移、旋律口号化或节奏推动失衡的段落,教师应要求学生回到原词与原谱关系重新校正,而不允许只靠增加和声厚度掩盖观念偏差的情况发生。

3.2 把旋律动机教学落到号召性主题塑造中

在课程思政进入作曲课程核心环节后,大型结构教学不能再停留于分段释义,而应把学生的听辨、读谱与结构统摄训练连成一体。教师先要把主题材料、段落功能、速度层

级和情绪曲线设为同一分析框架,要求学生每次进入作品都先标出主导主题的首次呈示、变形再现与终结位置,再判断连接部、展开部、过渡段和高潮段各自承担的叙事任务,使结构判断先于局部评述,并把作品分析从乐句说明推进到整体布局辨认。这种处理方式与课程思政对艺术学类课程所强调的正确艺术观、创作观和综合分析能力培养是相一致的。围绕《长征交响曲》教学时,课堂不宜只截取个别著名段落,而要按五个乐章的连续推进组织整课,先让学生在总谱或缩谱上标记《三大纪律八项注意》主题在不同乐章中的音区转移、节奏伸缩和配器位置,再把踏上征途、各族人民的亲人、飞夺泸定桥、翻雪山过草地、胜利会师五个板块对应为出发、扩展、突进、受挫与归结的结构链条。教师在板书中还应同步画出主题回归图,要求学生分清直接再现、片段嵌入和动机派生三种贯穿方式,避免把凡是相似音型都误判为主题重现。对于飞夺泸定桥与翻雪山过草地两处对比明显的段落,教师还要引导学生把节奏密度、力度重心和织体厚度放在同一坐标中比较。随后教师要把速度布局纳入段落统摄训练,要求学生比较进行性节奏、抒情性段落与推进性高潮之间的比例关系,不能把慢板只当作抒情插段,而要说明其在整体张力中的缓冲、蓄势和再聚拢作用^[3]。进入课堂训练时,教师可要求学生用一页结构表完成三个动作:概括每乐章核心材料,写出主题何处回归、何处转换,说明段落交接怎样服务长征叙事;随后再口头复述全曲结构,不准脱离主题线索单谈和声,最后再把其中一个乐章改写为适合中小学课堂讲授的三层结构提纲,训练其课堂讲解顺序与段落把握能力。

3.3 把群体音响训练落到节奏织体组织中

在课程思政背景下,把民族化表达训练真正落到管弦乐语汇转化中,关键不在于让学生笼统辨认五声调式,而在于教师把民族气质拆解成可实施的课堂环节。教学改革时应先把训练目标改为旋律材料提炼、配器层次安排、高潮推进控制三项连续能力,并要求学生在总谱写作中完成由民间歌唱语气到交响陈述方式的转写,避免把民族化理解为局部音阶替换或表面色彩拼贴。教育部关于课程思政建设的要求强调艺术类专业课程应引导学生立足时代、扎根人民、树立正确艺术观和创作观,因此教师在导入阶段应把作品分析、听写和短句改编合并处理,不单独讲民族风格名称,而是要求学生先判断主题的呼唤性、庄严感和集体歌唱属性,再决定配器重心与句法长度,使价值引导直接进入技术判断。以《红旗颂》为主案例时,教师可先截取引子与主部主题,要求学生听辨其中吸收《义勇军进行曲》起始音调后的号召性动机,再规定每名学用两种不同编制完成改写。第一稿只用铜管加低弦写出庄严进入,检查重音是否稳定落在旋律骨干音上。第二稿改由弦乐主奏、木管补充内声部,检查歌唱线条是否仍保留汉语式抑扬和宽句呼吸。进入展开段训练时,教师不能只讲作品气势,而要让学生逐小节分析《红旗颂》怎样用圆号和长号扩展中低音区,怎样以弦乐分层震音和木管

应答拉开音色纵深,怎样把进行性节奏压入伴奏声部后再释放到全奏高潮,然后要求学生据此完成八至十二小节仿写,限定高潮前必须先出现音区外扩、织体增密和力度递进,不允许直接叠加强奏。最后,教师再把终段处理纳入修改环节,要求学生核查主题回归时是否做到旋律清楚、和声不挤压主题、铜管辉煌而不粗重,并在课堂讲评中对比不同版本的总谱删改依据。

3.4 把大型结构教学落到主题贯穿与段落统摄中

把旋律动机教学真正落到号召性主题塑造中,关键不在增加写作难度,而在先把作曲课的训练目标从技术拼接改成立场明确、语气鲜明和动力集中。课程思政语境下,艺术类专业课程强调创作应面向时代、扎根现实,音乐学专业又以和声、曲式分析、作曲技术等课程共同支撑主题写作,因此教师在课堂上不能只让学生模仿旋律表面轮廓,而应先限定动机长度、重音位置和核心音程,再要求学生用最少材料建立可识别的开头形象、推进逻辑与收束语气,使学生形成先定主题人格、后展旋律细部的写作顺序,并把旋律记忆点落实到节奏骨架而不是表层装饰上,课堂评分时还应把动机辨识度、句首发动性和重复后的张力保持列为同一评价链条。以《义勇军进行曲》为例,教学时第一步不宜直接让学生整段抄写,而应先把主题拆成起句号召、承接推进和尾部逼近三个训练单元,要求学生先唱准强起后的节奏棱角,确认附点、切分与连续重拍怎样形成前驱感。第二步要把上行四度、五度式挺进感和同音反复的集体呼应感分别抽出,训练学生在两小节内写出具有集结意味的短动机,禁止随意加入装饰音削弱棱角。第三步再把歌词语势与旋律重心对齐,重点处理“起来”“前进”这类动词位置上的时值拉伸、重拍落点和句尾逼紧,避免口号性主题被写成抒情句。第四步安排同材料变体写作,只允许学生调整节奏密度、音区和终止音,不允许更换核心动机,以检验其是否真正掌握号召性主题依靠骨架取胜的写法^[4]。《义勇军进行曲》诞生于民族危亡背景,原为电影《风云儿女》主题歌,其结尾“前进”叠句与煞尾处理本身就适合作为课堂中动机凝练、语气强化和主题定型训练的直接范例。

3.5 把民族化表达训练落到管弦乐语汇转化中

作曲课堂要把多声部训练真正落到群体音响塑形上,教师不能只让学生检查和弦是否顺接、终止是否成立,而应先把节奏母型、声部进入次序、重音落点、气口配置、织体疏密和句尾收束方式作为先行环节,使学生明白合唱中的整体力量并不是人数叠加出来的,而是由节奏组织把多个声部拧成同一运动方向。课程思政背景下,这类训练宜选用合唱

与群众性音乐作品,因为此类作品常以鲜明拍感、清楚句法和集体化发声逻辑承载家国叙述,较适合把价值立场与作曲技法放在同一课堂单元内处理。教师布置写作时,应先要求学生在总谱上标清强拍、弱起、休止位置和歌词重音,再决定哪些声部负责发动,哪些声部负责托举,避免一开始就把四部合唱写成平均发力的厚和声。以《保卫黄河》为例,课堂上先要求学生把主题压缩成两小节节奏骨架,只保留附点、连续八分与强拍重音,先用同音反复完成单声部朗诵式写作,再按男低、男高、女低、女高的次序做间隔进入,并明确每层进入前预留半拍或一拍空隙,检验轮唱展开后各层是否仍能保持歌词吐字清楚和拍点稳定;随后把第二层和第三层声部改写为填充型对位,不追求旋律独立过强,而是用重复音、级进、模进和短休止衔接前景主题,专门处理同字异拍时的咬字对齐,并控制中段不过早写成满织体,避免各声部同时说同一句却没有推进感;进入“保卫家乡、保卫黄河”一段时,教师再要求学生把织体由轮唱收拢为柱式齐唱,并在低声部加入更稳的拍点支撑与持续音底座,句末统一收在有力度的长时值上,使前段分层汇聚成后段整齐爆发,让学生在写作中具体掌握由分散进入、密度累积到整体同响的组织方法^[5]。

4 结语

课程思政背景下的音乐学专业作曲课程教学改革,关键不在于另加若干思政环节,而在于把价值引导真正嵌入主题写作、结构分析、织体组织、配器表达与诗乐转写这些专业训练之中。只有把经典作品作为可分析、可模仿、可转写、可再创造的课程材料,作曲课程才能同时完成知识教学、能力培养和育人任务。对高校音乐学专业而言,这样的改革更符合师范人才培养和艺术学类课程建设的现实要求,也更有利于学生在今后的音乐教学与社会文化实践中形成稳固的艺术判断和较为扎实的音乐表达能力。

参考文献

- [1] 李莉.高师院校音乐学专业课程思政教学改革探究[J].教育信息化论坛, 2023(11):120-122.
- [2] 兰庆伟.课程思政背景下高校音乐专业教学改革探究[J].陕西教育:高教版, 2023(8):28-30.
- [3] 刘欢.应用型本科院校音乐课程思政改革实践研究[J].哈尔滨职业技术学院学报, 2023(1):44-46.
- [4] 黎凯盈.课程思政视角下高校音乐专业声乐课程教学改革研究[J].时代报告, 2025(3):72-74.
- [5] 苏敏.课程思政背景下高校中国音乐史课程教学探究[J].时代报告(奔流), 2023(1):135-138.