

浅谈高职院校音乐表演专业教学创新研究

李思颖

重庆文化艺术职业学院 重庆 401120

摘要：浅谈高职院校音乐表演专业教学创新研究，我们针对当前教学中面临的挑战与问题，积极寻求创新之道。跨学科融合的策略，使学生能够从多个角度理解和诠释音乐，拓宽了他们的艺术视野。教学方法和手段的创新，引入现代科技手段，使得教学更加生动、直观，有效提升了学生的学习兴趣。同时，加强师资培养与教学设施升级，为创新教学提供了有力保障。

关键词：高职院校；音乐表演；教学创新

引言：随着社会的迅猛进步和文化的交融碰撞，高职院校音乐表演专业正站在一个崭新的历史起点上。传统的教学模式已无法适应现代音乐表演艺术的快速发展，无法满足社会对多元化、创新型人才的需求。因此，教学创新成为高职院校音乐表演专业发展的必由之路。通过教学创新，可以打破陈旧的教学框架，引入新的教学理念和方法，激发学生的创造力和艺术潜能，培养出更多具备创新精神和实践能力的优秀音乐表演人才。

1 高职院校音乐表演专业教学创新的必要性

随着社会的快速发展和文化的多元融合，高职院校音乐表演专业的教学创新显得尤为重要。这一创新不仅代表着教育理念的更新与提升，更是对现代音乐表演行业需求的深度理解与精准回应。教学创新不仅能够提升学生的学习兴趣与创造力，拓宽他们的艺术视野，更能够培养出更多具备创新精神和实践能力的音乐表演人才，为音乐艺术事业的繁荣发展注入新的活力。因此，高职院校应积极探索并实践教学创新，以适应时代的发展需求，推动音乐表演专业的持续发展。第一，教学创新对于提升音乐表演专业的教学质量至关重要。传统的教学模式往往侧重于理论知识的传授，而忽视了学生的实践能力和创新思维的培养。然而，音乐表演不仅仅是对理论的掌握，更是对艺术实践的深入探索。因此，教学创新，可以引入更多元化的教学方法和手段，如项目式教学、互动式教学等，让学生在实践学习和成长，从而更好地掌握音乐表演技能，提升综合素质^[1]。第二，教学创新有助于音乐表演专业与市场需求的对接。随着社会的快速发展，音乐表演行业对人才的需求也在不断变化。高职院校作为培养音乐表演人才的重要基地，必须密切关注市场动态，了解行业趋势，通过教学创新来优化课程内容和教学手段，使之更加符合市场的需求和行业的发展。第三，教学创新还能激发学生的创

新精神和创造力。音乐表演作为一种艺术形式，需要不断创新和突破。第四，教学创新也是高职院校自身发展的需要。在激烈的竞争中，高职院校要想脱颖而出，就必须不断进行教学创新，提升教学质量和水平。

2 高职院校音乐表演专业教学的现状分析

2.1 课程设置与教学内容

高职院校音乐表演专业的课程设置是人才培养的基石，它直接关系到学生未来的音乐之路能否走得更远、更稳。然而，当前部分高职院校在课程设置上存在一些不容忽视的问题。一些高职院校过于注重理论知识的传授，将大量的课时用于讲解乐理、音乐史等基础理论，却忽视了对学生实践技能的培养。这种重理论、轻实践的教学模式，导致学生虽然掌握了一定的理论知识，但在实际操作和表演中却显得力不从心。这不仅影响了学生的专业技能提升，也制约了他们的创新能力发展。部分高职院校的音乐表演专业课程设置过于专业化，缺乏对学生综合素质的培养。学生被局限在狭窄的学习范围内，难以接触到更广泛的音乐文化和艺术形式。这种过于专业化的课程设置，使得学生的视野受限，难以适应社会的多样化需求。随着时代的发展，新的音乐形式和风格不断涌现，但部分高职院校的音乐表演专业教学内容更新较慢，未能及时反映这些新的变化。这导致学生在校期间所学的内容与市场需求脱节，毕业后难以找到合适的工作岗位。这不仅影响了学生的就业前景，也制约了高职院校音乐表演专业的发展。

2.2 教学方法与手段

在音乐表演专业的教学中，教学方法和手段的选择至关重要，它们直接决定了学生能否有效地吸收知识，并转化为自身的表演能力。当前，许多高职院校主要依赖传统的讲授式教学和示范式教学。这两种方法各有优势，但也存在不容忽视的局限性。讲授式教学注重理论

知识的系统传授,教师通过讲解乐理、分析曲式,帮助学生构建音乐表演的理论框架。然而,这种方式往往过于强调知识的灌输,导致学生处于被动接受的状态,难以发挥主动性和创造性。同时,理论知识的抽象性也可能使学生感到枯燥,影响学习兴趣。示范式教学则通过教师的现场演奏或视频展示,直观地展现音乐表演的技巧和艺术魅力。这种方式能够让学生直观地了解演奏的方法和效果,有助于他们快速掌握技巧。但是,示范式教学往往难以照顾到每个学生的个体差异。由于课堂时间和精力的限制,教师很难为每个学生提供足够的指导和反馈,这可能导致部分学生在学习中遇到困难而无法及时解决。

2.3 师资力量与教学资源

现实中高职院校的音乐教师队伍建设却面临着诸多挑战。尽管大部分院校已经配备了相当数量的音乐教师,但他们的专业水平和教学经验却呈现出较大的差异。有些教师可能拥有丰富的学术背景和深厚的理论基础,但由于长期脱离实际表演环境,他们的实践经验相对匮乏,创新能力也显得不足。这样的教师在指导学生时,往往难以将理论知识与实际应用相结合,导致学生所学知识与市场需求之间存在较大的脱节。另外,一些教师可能过于依赖教材和传统的教学方法,缺乏对新音乐理念和表演技巧的关注和学习。在这样的教学模式下,学生很难接触到最前沿的音乐动态,也无法学习到最新的表演技巧^[2]。这不仅限制了学生的视野和思维,也使他们在未来的职业生涯中难以适应不断变化的市场需求。与此同时,还有一部分教师则过于注重个人表演风格的培养。他们可能有着独特的审美标准和演奏习惯,但在教学过程中却将这些强加给学生,忽略了学生的个性化发展需求。这样的教学方式不仅不利于学生的全面发展,也可能导致他们在音乐道路上迷失方向,无法找到真正适合自己的表演风格。

3 高职院校音乐表演专业教学创新策略

3.1 课程设置与教学内容的创新

高职院校音乐表演专业的教学创新,首要任务便是深化课程设置与教学内容的创新。这要求我们紧密结合行业需求与学生实际,打破传统框架,引入前沿知识,丰富课程内容,使教学更具针对性和实效性,为培养优秀音乐表演人才奠定坚实基础。这是因为,随着时代的进步和社会的发展,音乐表演领域对人才的需求也在不断变化,传统的课程设置和教学内容已难以满足现代音乐表演教学的需求。在课程设置方面,注重课程的多元化与实用性。除了传统的音乐理论基础、表演技巧等必

修课程外,还应增设音乐创作、音乐制作、音乐产业管理等选修课程,以拓宽学生的知识面,增强他们的综合素质。根据市场需求和行业发展动态,及时调整课程设置,确保教学内容的前沿性和时代性。在教学内容方面,应注重理论与实践的结合。传统的教学方式往往过于注重理论知识的传授,而忽略了实践能力的培养。因此,需要在教学中增加实践环节,如组织学生进行音乐表演实践、参加音乐比赛等,让学生在实践中学习和掌握知识和技能。还应注重跨学科知识的融合,将音乐表演与其他学科如文学、历史、心理学等相结合,以提升学生的综合文化素养和审美能力。通过优化课程设置、更新教学内容、注重实践环节和跨学科知识的融合,可以更好地培养出符合市场需求、具备创新精神和实践能力的音乐表演人才。

3.2 教学方法与手段的创新

高职院校音乐表演专业的教学创新,教学方法与手段的创新是其中不可或缺的一环。随着科技的飞速发展和教育理念的更新,传统的教学方法与手段已难以满足现代音乐表演教学的需求,因此,教学方法的创新应以学生为中心,注重激发学生的主动性和创造性。我们可以引入项目式学习、问题导向学习等教学方法,让学生在实践中探索和学习,培养他们的自主学习能力和解决问题的能力。还可以尝试采用小组合作、角色扮演等多样化的教学方式,让学生在互动与合作中提升音乐表演技能和团队协作能力。教学手段的创新应充分利用现代科技手段,提升教学效率和效果。我们可以借助多媒体教学设备,将音乐理论知识以图像、音频、视频等多种形式呈现,使教学内容更加生动直观。利用在线教学平台,开展远程教学和在线辅导,打破时间和空间的限制,为学生提供更加便捷的学习途径。教学方法与手段的创新还应关注个性化教学的实施。每个学生都有独特的音乐天赋和兴趣爱好,根据学生的特点和需求,制定个性化的教学方案,采用针对性的教学方法和手段,帮助他们充分发挥自己的潜力,实现个性化发展。通过引入新的教学方法、利用现代科技手段以及实施个性化教学,我们可以有效提升教学质量和效果,培养出更多优秀的音乐表演人才。

3.3 师资培养与教学设施的提升

高职院校音乐表演专业的教学创新,离不开师资培养与教学设施的提升。这两者是教学创新的重要支撑,对于提高教学质量、培养优秀人才具有至关重要的作用。优秀的教师是教学质量的保证,他们不仅要有深厚的专业知识,还要有创新的教学理念和教学方法。高职

院校应该加强对音乐表演专业教师的培养力度。可以通过组织定期的师资培训,邀请行业内的专家学者进行授课,分享最新的教学理念和技巧,提升教师的教学水平。还可以鼓励教师参加国内外的学术交流活动,拓宽视野,增长见识,为教学创新提供源源不断的动力。音乐表演专业的教学需要良好的教学设施来支撑,如音乐厅、录音棚、乐器等。高职院校应该加大对教学设施的投入力度,及时更新设备,提升设施的品质和性能^[3]。这不仅可以为学生提供更好的学习环境和实践平台,还可以激发他们的学习兴趣和热情,提高他们的学习效果。不同的教学内容需要不同的教学设施来支持,在选择和配置教学设施时,应该充分考虑教学内容的需求,确保设施能够满足教学的需要。通过加强师资培养,提升教师的教学水平和创新能力;通过改善教学设施,为学生提供更好的学习环境和实践平台,可以推动高职院校音乐表演专业的教学创新,培养出更多优秀的音乐表演人才。

3.4 实施跨学科融合教学策略

高职院校音乐表演专业教学创新策略中,实施跨学科融合教学策略是一项具有重要意义的举措。这一策略旨在打破传统学科壁垒,将音乐表演与其他学科进行有机融合,从而拓宽学生的知识视野,增强他们的综合素质,培养出更具创新精神和实践能力的音乐表演人才。

(1) 实施跨学科融合教学策略有助于提升学生的综合艺术素养。音乐表演不仅仅是一门技术学科,更是一门艺术学科。通过引入文学、戏剧、舞蹈等跨学科的知识和方法,学生可以更深入地理解音乐作品的内涵和情感表达,从而更好地诠释和演绎音乐作品。这种跨学科的融合不仅可以提升学生的音乐表演技巧,还可以培养他们的艺术鉴赏能力和创造力。(2) 实施跨学科融合教学策略有助于增强学生的综合素质。在现代社会,单一的专业技能已经难以满足市场需求。通过跨学科的学习,学

生可以掌握更多的知识和技能,提升自己的综合素质和竞争力。例如,通过学习文学知识,学生可以更好地理解音乐作品中的故事情节和人物形象;通过学习戏剧表演技巧,学生可以更好地掌握舞台表演的节奏和技巧。这些跨学科的知识和技能将为学生未来的职业发展提供更多可能性。(3) 实施跨学科融合教学策略有助于推动教学创新和改革。传统的音乐表演教学往往过于注重技能训练,而忽视了对学生综合素质的培养。通过实施跨学科融合教学策略,教师可以打破传统的教学框架,引入新的教学理念和方法,使教学更加符合现代社会的需求和发展趋势。同时,这种教学策略也可以激发学生的学习兴趣 and 积极性,提升教学质量和效果。

结语

未来,高职院校音乐表演专业的教学创新之路任重而道远。随着音乐行业的快速发展,我们应紧密关注行业趋势,持续优化教学内容和方法,确保教学与实际需求紧密相连。同时,还应注重培养学生的创新精神和国际视野,使他们能够在激烈的竞争中脱颖而出,成为具备高度专业素养和广泛适应能力的音乐表演人才。通过不断深化教学改革,提升教学质量,相信高职院校音乐表演专业将为社会培养出更多优秀的音乐艺术人才,满足社会的多元需求,为音乐事业的繁荣发展贡献新的力量。

参考文献

- [1]韩荣荣.音乐表演专业实践教学改革与创新研究[J].北方音乐,2020,03(06):194-195.
- [2]张宁.高职现代流行音乐专业在创新创业教育下的探索——以广东文艺职业学院为例[J].中国民族博览,2020(8):23-24.
- [3]董岳磊.互联网+时代下职校创业就业能力培养[J].海风,2021(2):157-157.