

新时代高校音乐专业人才培养模式研究

任书慧

青岛恒星科技学院 山东 青岛 266100

摘要：新时代文化产业发展对高校音乐专业人才提出综合素养新要求，当前培养模式存在定位偏差、课程滞后等困境。基于此，从培养定位、课程体系、教学机制等核心维度，探索人才培养模式优化路径，旨在明确培养方向、完善培养体系，为培育具备专业功底、创新能力与文化素养的音乐人才提供理论指引。

关键词：新时代；高校音乐专业；人才培养模式；课程体系；教学改革

引言：文化产业多元化发展与文化自信建设推进，赋予高校音乐专业人才培养新使命。当前传统培养模式与时代需求适配不足，制约人才输出质量。聚焦新时代高校音乐专业人才培养的核心问题与优化方向，系统剖析培养模式构成维度与实践路径，可为提升培养质量、推动音乐教育适配行业发展提供支撑。

1 新时代高校音乐专业人才培养的时代诉求与现实困境

新时代文化产业的多元化发展，推动音乐行业业态不断创新，对音乐专业人才的综合素养提出更高要求，既需扎实的专业功底，也需具备创新思维、跨界融合能力与文化传承意识。然而，当前高校音乐专业人才培养模式仍存在诸多现实困境。培养定位存在偏差，多聚焦专业技能训练，忽视综合素养与创新能力培育，与行业多元化需求脱节；课程体系设置滞后，传统理论与技能课程占比过高，缺乏与时代接轨的跨界课程、创新课程；教学方法固化，以课堂讲授和技能示范为主，难以激发学生主动探究与创新实践的积极性；师资队伍结构单一，部分教师缺乏行业实践经验与前沿教学理念，难以满足新时代人才培养需求。这些问题制约了音乐专业人才培养质量的提升，亟需构建适配新时代发展的人才培养模式^[1]。

2 新时代高校音乐专业人才培养模式的核心构成维度

2.1 培养定位：锚定时代需求的精准导向

培养定位是人才培养模式的核心前提，决定人才培养的方向与质量。新时代高校音乐专业人才培养定位，应突破传统“技能型人才”的单一导向，转向“专业扎实、素养全面、创新突出、适配多元”的综合型人才培养目标。一方面，需紧扣音乐行业发展趋势，对接文化演出、音乐制作、艺术教育、文化创意等多元岗位需求，明确不同培养方向的核心能力要求；另一方面，需融入中华优秀传统文化传承要求，强化人才的文化认同与传承能力，同时兼顾国际视野培育，助力人才在跨文化交流中

展现中国音乐文化魅力。精准的培养定位需立足高校自身办学特色，结合区域文化资源与行业资源，形成差异化、特色化的培养导向，避免同质化培养。

2.2 课程体系：支撑综合素养的核心载体

课程体系是落实培养定位的关键载体，其合理性直接影响人才综合素养的形成。新时代高校音乐专业课程体系构建，需打破传统“专业基础+技能主修+理论选修”的固化框架，构建“基础扎实、跨界融合、特色鲜明、注重创新”的模块化课程体系。基础模块需强化音乐理论、基本技能等核心基础，筑牢人才发展根基；专业核心模块需结合培养方向，细化专业技能与理论课程，提升人才专业深度；跨界融合模块需增设音乐与科技、音乐与管理、音乐与文创等相关课程，拓宽人才知识边界；文化传承模块需融入传统音乐、民族音乐等课程，强化人才文化传承能力；创新实践模块需增设音乐创作、策划设计等课程，培育人才创新思维。同时，需合理分配各模块课程占比，避免课程冗余或缺失，确保课程体系的系统性与连贯性^[2]。

2.3 教学机制：激活培养活力的关键支撑

教学机制是保障人才培养质量的重要支撑，新时代高校音乐专业需创新教学机制，打破传统教学的封闭性与单一性。在教学组织形式上，可推行小班化教学、分组教学、项目式教学等多元形式，提升师生互动效率，关注学生个体差异；在教学方法创新上，需融合线上线下教学资源，利用数字化教学平台开展沉浸式教学、个性化学习，拓展教学时空边界；在教学资源整合上，需加强高校间、高校与行业间的资源共享，引入优质教学资源与前沿行业理念，丰富教学内容；在学生自主学习激励上，可建立弹性学分制、自主选课制等机制，鼓励学生根据自身兴趣与发展需求自主规划学习路径，激发学习主动性与创造性。

2.4 评价体系：保障培养质量的重要保障

评价体系是检验人才培养质量、优化培养模式的重要依据。新时代高校音乐专业需打破传统“以技能考核为核心、以期末成绩为主要依据”的单一评价模式,构建“多元主体、多元维度、过程性与终结性结合”的综合评价体系。在评价主体上,需引入教师、同行、行业专家等多元主体,实现评价视角的全面性;在评价维度上,需涵盖专业技能、理论知识、创新能力、文化素养、学习态度等多元维度,全面评价学生综合素养;在评价方式上,需强化过程性评价,将课堂表现、课程作业、阶段性成果等纳入评价范围,结合终结性评价综合判定学习效果;在评价结果运用上,需建立评价反馈机制,及时将评价结果转化为培养模式优化的依据,形成“评价—反馈—优化”的良性循环。

3 新时代高校音乐专业人才培养模式的优化路径

3.1 精准锚定培养定位,构建差异化培养格局

精准定位是优化人才培养模式的首要任务。高校需深入调研音乐行业发展趋势与岗位需求,结合自身办学定位与资源优势,明确差异化的培养方向。一方面,可根据行业需求细分培养领域,如音乐表演、音乐创作、音乐教育、音乐文创等,针对不同领域制定专项培养方案,明确各领域的核心能力目标与培养路径;另一方面,需立足区域文化特色,挖掘区域音乐资源,构建特色化培养方向,如地方民族音乐传承、区域音乐文创等,形成“校地融合”的特色培养格局。同时,需定期跟踪行业发展动态,动态调整培养定位与培养方案,确保人才培养与行业需求精准对接。在培养目标设定上,需兼顾专业能力与综合素养,明确“专业技能扎实、创新能力突出、文化素养深厚、适应多元需求”的核心目标,为人才培养提供清晰导向^[3]。

3.2 重构课程体系,强化跨界融合与文化传承

课程体系重构是优化人才培养模式的核心举措,需立足培养目标,打破传统课程壁垒,构建模块化、多元化的课程体系。(1)优化课程模块设置,整合传统专业基础课程,强化音乐理论、基本技能等核心基础模块;细化专业核心课程,根据不同培养方向设置针对性课程,提升专业深度;增设跨界融合课程,如音乐科技、音乐管理、音乐营销、多媒体音乐制作等,拓宽人才知识视野;强化文化传承课程,如中国传统音乐史、民族民间音乐、传统音乐创作等,提升人才文化传承能力;增设创新思维课程,如音乐创作方法论、艺术创新思维训练等,培育创新能力。(2)合理优化课程学分与课时分配,确保各模块课程比例协调,避免重技能、轻理论或重理论、轻实践的失衡现象。同时,需加强课程内容更新,将行业

前沿理念、最新技术成果融入课程教学,提升课程时效性与实用性。(3)可推行柔性课程体系,允许学生根据自身发展需求自主选择部分课程,增强课程体系的灵活性与针对性。

3.3 创新教学机制,提升教学质量与培养活力

教学机制创新是激活人才培养活力的关键,需从教学组织形式、教学方法、资源整合、激励机制等方面全面发力。(1)在教学组织形式上,打破传统大班授课模式,推行小班化教学、分组教学、项目驱动教学等多元形式,加强师生互动,关注学生个体差异,提升教学针对性;针对部分专业性强的课程,可采用“一对一”“一对多”的精准教学形式,确保技能教学质量。(2)在教学方法创新上,积极融入数字化教学手段,利用在线教学平台、虚拟仿真教学系统、数字化音乐制作软件等资源,开展线上线下混合式教学,拓展教学时空边界;引入案例教学、情境教学、讨论式教学等方法,激发学生学习主动性,培养自主探究能力;鼓励教师采用翻转课堂模式,将基础知识学习交由学生自主完成,课堂聚焦重难点解析与互动研讨,提升教学效率。(3)在教学资源整合上,加强高校间的合作交流,建立校际教学资源共享平台,实现优质课程、师资、设备等资源的共享;积极对接音乐行业,引入行业专家参与教学,开展专题讲座、行业分享等活动,将行业前沿动态与实践经验融入教学;充分利用地方文化资源,组织学生走进地方文化场馆、音乐机构等,拓宽学习视野,提升文化感知能力。(4)在激励机制构建上,建立弹性学分制与学分互认机制,允许学生通过参与学术活动、创作实践、竞赛等方式获取学分,激发学习积极性;完善学生评价激励机制,设立创新奖励、学术奖励等,鼓励学生开展创新实践与学术研究;建立教师教学创新激励机制,对在教学方法创新、课程建设等方面表现突出的教师给予表彰与奖励,推动教学质量提升^[4]。

3.4 强化师资建设,打造高素质专业化教师队伍

师资队伍是人才培养质量的核心保障,新时代高校音乐专业需构建多元化、高素质的专业化教师队伍。(1)优化师资队伍结构,一方面,加大高层次人才引进力度,重点引进具备深厚专业功底、丰富行业经验、较强创新能力的专业人才,提升师资队伍整体水平;另一方面,注重校内教师的培养提升,鼓励教师参与学历提升、专业培训、学术交流、行业实践等活动,更新教育理念,提升专业能力与教学水平;同时,优化师资队伍的年龄、职称、专业方向结构,形成老中青结合、职称层次合理、专业覆盖全面的师资格局。(2)加强教师教学能力培养,

建立常态化教学培训机制,开展教学方法、数字化教学技能等专题培训,提升教师教学创新能力;鼓励教师开展教学研究,支持教师参与课程建设、教学改革项目,提升教学研究水平;建立教学督导与评价机制,定期对教师教学质量进行评估,及时反馈问题并提出改进建议,推动教学质量持续提升。(3)建立校地、校企合作师资共享机制,聘请行业专家、地方文化名人等担任兼职教师,充实师资队伍,丰富教学内容,提升培养针对性。同时,需完善师资考核评价体系,将教学质量、科研成果、行业服务、学生培养等纳入考核范围,形成科学合理的考核导向,激励教师全身心投入人才培养工作。

3.5 深化文化融入,培育具有文化自信的音乐人才

新时代音乐专业人才培养需具备深厚的文化素养与坚定的文化自信,高校音乐专业人才培养模式优化需强化文化融入,将中华优秀传统文化、地方特色文化融入人才培养全过程。(1)在课程体系中强化文化类课程设置,增设中国传统音乐、民族民间音乐、音乐文化学、传统音乐创作等课程,系统传授传统音乐文化知识,提升学生对中华优秀传统文化的认知与认同;结合地方文化特色,开设地方民族音乐专题课程,挖掘地方音乐资源,培养学生对地方文化的保护与传承意识。(2)在教学内容中融入文化元素,将传统音乐作品、民族音乐素材纳入专业技能训练与理论教学中,引导学生在学习过程中感受传统文化魅力;鼓励教师在教学中讲解音乐作品背后的文化内涵,培养学生的文化解读能力。(3)可开展多样化的文化实践活动,如传统音乐研讨会、民族音乐展演、文化传承主题活动等,为学生提供文化展示与实践的平台,

提升文化传承与创新能力;鼓励学生深入挖掘传统音乐资源,开展传统音乐创新创作,将传统元素与现代音乐理念相结合,打造具有文化特色的音乐作品,助力中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。同时,需加强国际文化交流,引入国际优秀音乐文化资源,引导学生在对比学习中增强文化自信,提升跨文化交流能力^[5]。

结语:新时代高校音乐专业人才培养模式优化是系统工程,需立足时代需求精准锚定方向。通过重构课程体系、创新教学机制、强化师资建设与文化融入等路径,可有效破解当前培养困境。未来需持续跟进行业发展动态,完善培养体系,助力培育适配时代发展的高素质音乐专业人才,推动音乐教育高质量发展。

参考文献

- [1]杨毅鹭,张春蕾.新时代高校音乐教育人才培养模式研究[J].艺术评鉴,2021,No.633(10):83-85.
- [2]张莉.师范类专业认证背景下地方高校音乐学专业人才培养模式实践研究——以天水师范学院为例[J].当代音乐,2025(5):44-46.
- [3]吕莉,王佩瑶.地方高校音乐教育专业人才培养模式的创新与实践路径探究——以保定学院为例[J].美化生活,2025(26):0151-0153.
- [4]闫楠.OBE教育理念下高校音乐师范专业应用型人才培养模式改革研究[J].美化生活,2025(3):0178-0180.
- [5]罗旋.数智化时代高校音乐学专业人才培养质量保障体系构建研究[J].佳木斯大学社会科学学报,2025,43(10):150-152.