

专创融合视域下地方高校音乐学专业课程体系建设

林琳

泰山学院, 山东 泰安 271000

摘 要： 专创融合视域下，地方高校加强音乐学专业课程体系建设，不仅可以优化课程结构，提升教学质量，还能传承与创新地方音乐文化。基于此，文章阐述专创融合视域下地方高校音乐学专业课程体系建设价值意蕴，从课程建设、实践教学、教学方法、协同育人这几方面出发，探究专创融合视域下地方高校音乐学专业课程体系建设策略，以期为地方高校音乐学专业育人创新提供有益借鉴，培养音乐学专业人才。

关 键 词： 专创融合；地方高校；音乐学；专业课程

Construction of the Course System of Musicology Major in Local Universities under the Perspective of Special Innovation and Integration

Lin Lin

TaiShan University, Tai'an, Shandong 271000

Abstract： Under the perspective of special innovation and integration, local colleges and universities can strengthen the construction of the curriculum system of musicology major, which can not only optimize the curriculum structure and improve the teaching quality, but also inherit and innovate the local music culture. Based on this, the article expounds the fusion vision under the local university musicology curriculum system construction value implication, from the course construction, practice teaching, teaching methods, collaborative education these aspects, explore the fusion under the vision local musicology curriculum system construction strategy, in order to for local university music education innovation provide useful reference, training musicology professional talents.

Keywords： special innovation and integration; local universities; musicology; professional courses

引言

随着国家对创新创业教育的日益重视，以及音乐产业的快速发展和多元化需求，地方高校音乐学专业面临着新的挑战与机遇。专创融合，即将专业教育与创新创业教育深度融合，已成为当前高等教育改革的重要趋势，也是提升音乐学专业学生综合素质、增强其社会适应能力和创新创业能力的有效途径。地方高校音乐学专业作为培养音乐人才的重要阵地，其课程体系建设直接关系到学生的知识结构、技能掌握和创新能力的培养^[1]。本文多角度探讨专创融合视域下地方高校音乐学专业课程体系建设策略，希望为地方高校音乐学专业课程体系建设提供新的思路和方法，推动音乐学专业教育与创新创业教育的深度融合，培养出更多具有创新精神、创业能力和音乐素养的高素质人才，为音乐产业的繁荣发展贡献力量。

一、专创融合视域下地方高校音乐学专业课程体系建设价值意蕴

（一）优化课程结构，提升教学质量

在专创融合视域下，地方高校加强音乐学专业课程体系建设，有助于优化课程结构，提升教学质量。一方面，通过加强音

乐学专业课程体系建设，比如，增加实践课程内容，优化理论课程内容，融入历史、哲学、文学等跨学科课程知识，有助于构建模块化的课程体系，促进音乐学专业课程结构的优化，丰富课程内容。另一方面，通过采用参与式、项目式、小组讨论、角色扮演等新的课程教学方法，有助于激发学生学习兴趣，调动学生学习主动性，从而营造良好的教学氛围，更好、更快帮助学生掌握

课题项目：

- 泰山学院第十五批教学改革项目：《数智时代地方高校音乐学科创新创业课程体系构建研究》（课题编号：JG202202）；
- 山东省本科高校教学改革研究项目：《基于 ADDIE 模型的地方高校音乐学“专创融合”课程体系构建与实践》（项目编号 M2023171）；
- 教育部2024年度产学合作协同育人项目：《基于 ADDIE 模型的应用型高校作曲类“专创融合”课程体系构建》（项目编号：231007176145040）。

作者简介：林琳（1985.04-），女，汉族，广东新会人，学历：博士研究生，职称：副教授，单位：泰山学院，研究方向：艺术教育质量研究。

音乐知识和技能,提高课程教学质量^[2]。

（二）培养复合型人才，满足社会需求

在专创融合视域下,地方高校加强音乐学专业课程体系建设,有助于培养复合型人才,满足社会需求。一方面,专创融合的教育模式强调将创新创业教育融入专业教育,旨在培养学生的创新精神、创业意识和实践能力。在音乐学专业课程体系建设中,通过整合音乐学与其他学科的知识,如文化传播、市场管理、数字技术等,有助于提升学生创新意识和实践能力,培养既具备深厚音乐专业知识,又能有效运用音乐学及其他学科知识的复合型人才,另一方面,地方高校将创新创业教育内容与音乐学专业课程教学内容相结合,并组织学生进行专创融合活动,有助于拓宽学生知识视野,加深学生对音乐学专业的认识,培养既具备音乐专业素养、又拥有音乐文化活动组织和传播的新时代人才,满足社会对音乐人才的多元化需求。

（三）传承与创新地方音乐文化

在专创融合视域下,地方高校加强音乐学专业课程体系建设,有助于传承与创新地方音乐文化。一方面,地方高校在优化音乐学专业课程体系时,通过融入地方音乐文化,并指导学生欣赏地方音乐,有助于增加学生学习体验,加深他们对地方音乐文化的认识和了解,使学生进一步掌握地方音乐精髓,深刻感受地方音乐文化魅力,进而主动参与到地方音乐文化创新的行列中来,传播地方音乐文化^[3]。另一方面,地方高校教师组织课堂实践活动,引导学生将地方音乐文化与戏剧、舞蹈等元素相互融合,促进地方音乐文化与其他文化的跨界融合,有助于创造风格独特且独具文化特色的音乐作品,培养学生创新精神,更好地传承和创新地方音乐文化。

二、专创融合视域下地方高校音乐学专业课程体系建设策略

（一）课程体系模块化和多元化,注重课程思政

为了适应社会发展和行业需求的变化,地方高校需要构建更加模块化、多元化的音乐学专业课程体系,同时加强课程思政建设,以期培养学生专业素养和专业技能^[4]。第一,地方高校在构建音乐学专业课程体系时,要采用模块化设计,将音乐基础理论、专业技能训练、艺术史论、文化学、教育学、心理学等有机整合。这样一来,学生可以根据自己的兴趣和发展方向选择合适的课程模块,实现个性化学习。同时,地方高校将音乐专业课程知识与美术、舞蹈、戏剧、地理、历史等学科知识进行有机结合,促进跨学科融合,丰富课程内容。地方高校还可以结合区域音乐文化需求,开设具有地方特色的课程模块,如民族音乐、地方民歌等,注重多元化课程设置,或者结合学生兴趣爱好,开设特色技能选修课,如爵士乐、流行音乐等,培养学生综合素质。第二,地方高校教师在讲解《中国音乐史》《民族民间音乐》等课程时,可以从中共挖掘思政元素,借助多媒体技术,讲解贝多芬、冼星海等音乐大师的创作经历,引导学生学习音乐大师坚韧不拔、勇于创新的精神,帮助学生树立正确的价值观。地方高校教

师还可以将红色经典歌曲搬至课堂,从专业角度出发,指导学生进行音乐赏析,培养他们的音乐素养,学习革命先辈不畏艰险、顽强拼搏的革命精神,培养学生爱国情怀。例如,教师将《东方红》《歌唱祖国》《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》等红色经典歌曲带入课堂,先通过多媒体播放这几首红色经典歌曲,让学生对这几首红色经典歌曲有进一步的认识和了解。歌曲播放环节结束后,教师重复播放红色经典歌曲,并从音乐创作、音乐演唱及演唱技巧的运用、音乐艺术赏析等不同角度出发,从歌词到演唱,再到思想情感的表达,带领学生一起深入理解红色经典歌曲。教师在引导学生分析和学习的同时,将革命先烈的英勇事迹融入课程教学,让学生在学习知识期间,能够深入感悟红色文化魅力,学习革命先烈艰苦奋斗、英勇顽强的革命精神,激发他们的爱国情怀,增强学生民族自豪感。

（二）融入地方音乐文化,强化实践教学

地方音乐文化是中华文化的重要组成部分,具有独特的地域特色和丰富的文化内涵。地方高校教师将地方音乐文化融入音乐学专业课程教学,可以使学生更好地了解地方音乐文化,传承地方音乐文化,增强学生文化自信,还能提升地方音乐文化的知名度,为音乐产业注入新的活力。第一,地方高校可以将课堂搬至校外,组织“地方音乐采风”活动,将参与活动的学生分成多个小组,每个小组制定不同的任务目标,如了解地方音乐文化发展历程、地方音乐文化传承和创新情况等。实践过程中,指导教师要转换自身角色,主动参与到活动中,与学生进行交流,为他们提供专业的指导,使学生顺利完成实践任务,加深他们对地方音乐文化的认识,提高学生实践能力。第二,地方高校深挖地方音乐文化资源,组织不同形式的实践活动,如音乐比赛、音乐节、音乐会等,鼓励学生自主参与或以小组的形式参与。通过结合地方音乐文化特点和风格,结合传统舞蹈、戏剧等文化元素,创作出新的音乐作品,创新地方音乐文化,提高学生创新实践能力。

（三）实施项目式、角色扮演等课程教学方法

为培养学生专业技能和创新精神,地方高校教师可采用项目式、角色扮演等课程教学方法,注重真实体验,一是组织学生进行区域社会音乐文化活动策划项目设计,学生结合音乐文化活动策划、管理、演艺、宣传等工作内容,将参与学生分成多个小组,每个小组组长协同组员共同制定项目设计方案,明确项目设计流程、项目设计主题和风格等内容。在项目实践过程中,各组成员可以通过讨论、向教师寻求帮助等方式,解决项目设计中存在的问题,顺利完成项目实践任务,培养学生社会适应性和综合应用能力。二是设立与音乐相关的创新创业项目,如音乐工作室、音乐教育平台等,鼓励学生进行市场调研,商业策划和创业实践。实践期间,教师可给学生提供专业指导,帮助他们解决音乐专业技能方面的难题,还可以从学生角度出发,与学生进行深入交流,给学生提供适当的建议,使学生进一步了解音乐产业的运作机制,提升学生音乐专业技能水平,培养他们创新创业意识和实践能力,提高学生综合素质。三是设计模拟音乐会、音乐剧表演等角色扮演活动,指导学生扮演歌手、乐器演奏者、指挥等

不同的音乐角色。通过角色模拟实践,可以让学生感受真实的舞台氛围,提升学生舞台表现力和音乐演绎能力,使他们进一步体会到音乐的魅力,还能帮助教师了解学生在音乐学专业课程学习上的不足,为下阶段课程教学优化与创新提供参考依据。

（四）构建创新创业教育生态系统，协同育人

地方高校应与企业、政府等加深合作，构建创新创业教育生态系统，协同育人。第一，地方高校与企业构建更深层次的合作关系，综合双方优势资源，共同搭建创客工坊、众创空间、孵化器等多元化创新创业实践平台，支持真实市场环境模拟。通过创新创业实践平台，学生可以体验真实的市场环境，在实践体验中加强对音乐学专业课程知识的运用，将其转化为实际作品，培养学生创新精神和实践能力^[6]。第二，地方高校、企业、相关研究机构加深合作，共同推进音乐学专业的产学研结合。地方高校、企业、相关研究机构可以通过线上会议、线下专题研讨会等方式，互相分享音乐产业项目信息、市场需求、行业趋势、最新研究进展、教学情况等内容。企业可以借助学校教育资源，实现技术创新；学校则可以借助企业的优势资源，丰富音乐学专业课程教学资源，促进教学创新。第三，地方高校与企业共同参与音乐学专业课程设计，增加创业管理、市场营销等与创新创业相关的课程模块，同时调整专业课程教学内容，使其更加贴近市场需求和行业趋势，协同育人。同时，地方高校与企业共同组织创新创业竞赛和活动，以赛促学，以赛促创。比如，地方高校和企业以

传承红色文化为核心，以创意音乐作品设计为活动主题，组织红色音乐创意设计比赛活动。活动期间，学生可自行组织队伍参与比赛活动，并通过向专业教师寻求专业指导和帮助、通过社交媒体平台搜索教学资源等方式，掌握更多音乐学专业知识和技能，以赛促学。地方高校和企业也可派遣专业教师和专家兼任比赛导师，为学生提供专业指导，帮助学生将创意想法具现化，拓宽学生思维，培养学生创新意识和创造技能，还能增强学生团队协作能力，提高学生综合素质。

三、结语

综上所述，地方高校加强音乐学专业课程体系建设，是培养音乐专业人才、促进音乐专业教育创新、推动音乐行业持续发展的重要途径。本文阐述其价值意蕴，并提出针对性的建议：课程体系模块化和多元化，注重课程思政；融入地方音乐文化，强化实践教学；实施项目式、角色扮演等课程教学方法；构建创新创业教育生态系统，协同育人。未来还应继续深化音乐学专业教育教学改革，不断创新课程体系和教学方法，以适应时代发展的需要和人才培养的要求，同时加强与行业企业的合作与交流，为学生提供更多实践机会和创新创业平台，助力他们实现个人价值和社会价值的双重提升。

参考文献

[1] 秦宇, 冯媛. OBE理念下地方民办高校音乐学专业课程体系的优化路径 [J]. 艺术教育, 2023, (10): 73-76.
[2] 张珊珊. 一流师范专业建设格局下音乐学专业课程体系的反思 [J]. 湖北第二师范学院学报, 2021, 38(12): 67-70.
[3] 孙立萍. 简述高校音乐学专业实践教学课程体系的构建 [J]. 北方音乐, 2020, (11): 152-153.
[4] 安小梅. 高校音乐学专业实践教学课程体系的构建 [J]. 教育现代化, 2020, 7(47): 88-90+97.
[5] 姜涛. 高师音乐学专业课程体系与应用型人才培养研究 [J]. 黄河之声, 2020, (09): 98.
[6] 尤晓民. 基于课程思政理念的高校音乐“教、研、创”融合路径 [J]. 琴童, 2024, (12): 105-107.
[7] 李晓迪, 李佳音. 高校音乐教育教学创新实践研究 [J]. 戏剧之家, 2024, (11): 119-121.
[8] 戴静, 李建民. 高校声乐课在专创融合教育中的实践路径探析 [J]. 民族音乐, 2023, (05): 98-100.
[9] 王建坤. 专创融合视角下钢琴教学创新的构建与思考 [J]. 大观(论坛), 2023, (10): 141-143.
[10] 高伟. “专创融合”教学改革实践的价值、要点与路径——以“音乐表演专业”为例 [J]. 新疆教育学院学报, 2021, 37 (01): 13-18.