

高校音乐通识课程教学改革探析

蔡庚铃

(福建中医药大学, 福建 福州 350122)

摘要: 通识教育作为高等教育的重要组成部分, 肩负着培养大学生人文素质的重要使命。音乐通识课程作为我校通识教育的核心, 有助于提升大学生的艺术修养, 对学生德、智、体、美、劳全面发展发挥着积极的作用。然而, 当前高校音乐通识课程教学的创新性不足, 有极大的提升空间。习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话中指出: “自信才能自强。有文化自信的民族, 才能立得住、站得稳、行得远。” 在教育改革逐渐深化的当代, 高校需要根据现存问题对教学改革的有效策略展开不断研究与探索, 以全面提高音乐通识课程的教学质量, 提升学生美育素质, 加强学生对美的认知和理解, 弘扬传统文化。

关键词: 高校; 音乐通识课程; 教学改革

通识教育是区别于专业教育且又和专业教育共同构成大学教育的一种教育方式。通识教育主要通过设置通识课程来完成, 其中, 音乐通识课程便是艺术类课程组中的一个课程门类, 对培养学生的音乐修养、音乐素养发挥着至关重要的作用。本文以音乐通识课程为例, 将音乐通识课程的教学优化改革作为切入点, 着重探讨了高校音乐通识课程的教学改革之路, 以期为广大教师提供有益的参考和借鉴。

一、通识教育的内涵

通识教育, 又称为普通教育或通才教育, 最早可以追溯到亚里士多德时期。直至 19 世纪初, 美国的帕卡德首次系统地将通识教育与大学教育紧密相连, 究其主要原因, 在于当时大学教育的分科现象严峻, 知识与知识之间的联系被割裂, 不利于培养与发展学生的思维能力和独立思考能力, 也阻碍了学生系统知识体系的构建。这时, 提出将通识教育与大学教育紧密融合, 恰好弥补了大学教育的不足, 消除了弊端。研究表明, 通识教育对培养学生的全面能力意义重大, 可作为大学教育的重要补充。

二、高校音乐通识课程的重要性

首先, 高校音乐通识课程是实施美育与德育的有效途径, 有助于为学生的全面发展铺路。音乐作为一种极其重要的艺术形式, 可透过旋律、和声、节奏等触动听者的心弦, 激发学生的审美感知力, 同时, 培养其对美的敏感性。基于音乐的陶冶, 通过音乐欣赏, 在教师的有效引导下, 学生将更深刻的领悟美的多样性以及不同文化下美学的独特价值, 继而提升审美情感, 促使学生形成独立的审美观念, 这是美育方面音乐通识课程的重要性体现。德育方面, 音乐的歌词、器乐演奏等方面蕴含着丰富的人文关怀和伦理道德理念, 音乐作为一种非常重要的表达情感媒介, 是培养学生同情心、责任感、团队合作精神和责任感的有效途径, 而这些正是现代社会公民不可或缺的优秀品质。比如, 黄河大合唱中的《保卫黄河》歌词, “保卫黄河, 保卫新中国” 以及辉煌宏大的配乐, 正是中华民族抗日战争伟大决心的直接体现。

其次, 高校音乐通识课程还有助于培养大学生的创新创造能力。通常情况下, 艺术创造力指的是个体通过对艺术素材的创造性整合和表达, 产生独特而具有审美价值作品的的能力。在音乐的指引和熏陶下, 学生将全身心地投入到音乐的创新组合当中, 有助于真切的表达个人情感, 同时, 也积极鼓励着学生勇敢的探索、尝试和创造。在实际教学过程中, 教师可以为学生播放在武汉江

夏方舱医院北京中医医院的院长运用“古琴疗法”让患者放松心情, 舒缓情绪的相关视频, 随后, 教师鼓励学生勇于模仿并创造性的表达, 这对提高学生的艺术表达能力, 培养学生的创造性思维大有裨益。除此之外, 将跨学科教学思维融入高校音乐通识课程, 有助于引导学生在学习音乐的过程中与其他学科建立紧密的关系, 比如医学、舞蹈、体育、计算机等, 继而拓宽创新思维的深度和广度, 为其全面发展夯实基础。

三、高校音乐通识课程教学现状

首先, 教学资源匮乏是高校音乐通识课程教学面临的首要挑战。就高校音乐通识课程的教材而言, 相对陈旧且单一, 难以充分展示现代音乐及其文化的全貌, 这不仅不利于培养学生对新潮音乐以及跨文化音乐的深度理解能力, 也不利于坚定学生学习音乐的自信心。其次, 学生学习的功利性较强, 学习热情有待进一步增强。从当前现状出发, 高校音乐通识课程在高校整个课程体系当中所占的地位不高, 甚至在部分学校音乐通识课程处于边缘性位置。究其主要原因, 在大部分高校, 音乐通识课程常常以公共选修课或者校选课的形式开设, 大部分学生不具备深厚的音乐理论和实践基础, 从某种角度来看, 这往往会增加教师的教学难度。与此同时, 从学生的角度出发, 不少学生选择音乐通识课程是奔着学分去的, 很少有同学是真正热爱音乐的。类似功利性的学习观念降低了学生对学习的投入热情, 也可能会阻碍学生对音乐的深刻理解与深度领悟。

四、高校音乐通识课程教学改革的有效策略

(一) 信息技术创新教学模式, 互联网助力教育革新

在互联网+教育背景下, 信息技术以及互联网的快速发展不仅彻底改变了学生的生活与学习方式, 而且还对高校音乐通识课程教学改革产生了深远的影响。在高校, 现代化的技术手段已经成为推动音乐通识课程教学资源、教学内容、教学方法乃至跨学科教学改革, 全面提升教学质量的有力工具。21 世纪的中国已经成为互联网强国, 教师可依托先进的信息技术以及网络平台为学生提供契合个性化、多元化需求的音乐资源, 比如国内外的经典音乐作品、音乐理论文章、音乐历史资料, 还有各种音乐演奏以及名家讲座的视频资料等等。网络平台能切实将零散的知识点整合起来形成系统的知识体系, 有利于满足学生从初学到深入研究不同阶段的学习需求。除此之外, 教师还可借助虚拟现实技术(VR) 为学生营造沉浸式音乐体验氛围, 在这里, 学生可全身心的置身

于立体化的音乐场景中,享受仿佛亲临现场的音乐演奏。这样,即便学生没有机会亲临交响乐厅或古老的宫廷音乐厅,也有机会体验高端的音乐,这样,不仅有助于提升学生对音乐艺术的感知能力,而且还能充分激发学生学习音乐的热情和兴趣,继而带给他们不同以往的学习体验。当然,高校还可开设在线音乐创作与表演课程并邀请音乐界的专家或者艺术家对学生进行线上指导。学生可通过网络平台自由展示创作的作品并及时关注大众对作品的反馈,继而针对性的优化和调整作品,以便迎合大众对现代音乐的需求。

(二) 实践课程深化理解, 体验式学习显成效

当前,美育是教育发展的主旋律,针对高校音乐通识课程,越来越多高校将教学改革的关注点放在了丰富学生的音乐经验以及鼓励学生积极参加音乐活动等方面。虽然不少高校尝试增加了一批小众音乐类型的课程,旨在激发学生的学习热情,但是,由于课程往往以公选课程的形式出现,学生学习带有非常明显的功利性目的,加之教师传统满堂灌的教学模式难以关注学生个性化的学习需求,致使学生很难全身心的投入去深刻感悟音乐的真谛,直接影响了音乐通识课程的教学效果。这也从侧面说明了传统的音乐赏析课程形式已越来越不能满足学生的实际需求。“社会化学习”是现代教育理论的重要组成部分之一,着重强调了人与人、人与学习内容之间的互动,而非仅仅关注教学内容主题。依托小组合作,学生可大胆的提出问题并通过互帮互助讨论解决,以使得小组内的每位成员均能从中受益,最大限度地提高教学质量和效率。基于此,高校应严格贯彻落实“社会化学习”理念,以体验学习为核心,通过外聘合唱团、乐团等专业的指导老师与现有教师齐心协力为学生开设诸多主动参与式、合作式课程,比如《器乐重奏》《民乐合奏》《合唱训练》等,要求学生一边实践一边加强团队合作,通过共同创作,深刻领悟音乐的魅力,相信学生各方面的能力均能在实践过程中获得针对性的培养。即便是像《音乐基础》类似的理论课程,教师也应积极创新教模式,将学生分成若干小组,构建以体验为主,互助合作的新型音乐课堂,鼓励学生以分组合作的方式感受音乐的节奏、旋律、和声等等,这不仅有利于丰富学生的学习体验,还能强化学生的审美情感和审美认知。慢慢的,学生的团队协作能力、社交能力、实践能力等均能得到显著提升。

(三) 民族音乐弘扬文化, 传承精神筑根基

大多数音乐作品都是在特定历史、政治等背景下诞生的,与当地的文化、经济等因素有着密切的联系。将中华民族优秀传统文化教育融入大学音乐通识课程,对坚定学生的文化自信意义重大。教师可通过丰富课程内容的方式拓展学科内涵,切实为学生提供一个从音乐的角度了解和认知中华优秀传统文化的契机。比如,教师可精心挑选蕴含古典音乐元素的现代音乐作品,一边引导学生感受现代音乐的先进性,一边引领学生体验和领悟古典音乐的独特魅力,以便充分调动起来学生的学习兴趣,加深其对音乐艺术的深层次理解。除此之外,教师还可以在音乐通识课程的课堂上引入古诗词,讲解音乐与文学间的相互联系,引导学生从中品味音乐表达的深层情感。比如,通过对唐诗宋词的深入解读,不仅有助于增强学生的文学素养,而且还便于学生掌握并理解那

些源自经典诗词的音乐作品,从而依托跨学科学习形成对优秀传统文化的全面且深入的认知,比如《水调歌头·明月几时有》《念奴娇·赤壁怀古》等。非遗文化是中华民族传统文化的重要组成部分,在音乐通识课程教学过程中,教师可加大力度引进蕴含丰富非遗元素的音乐教学内容,比如福建泉州的南音、福州的十番音乐、伢艺等等别具特色的传统音乐品种,同时,积极开设特色化的区域传统音乐课程,通过引导学生鉴赏当地传统的音乐文化,让优秀的区域类非物质文化遗产得以传承与弘扬。当然,高校还应定期开展“音乐非遗学堂”系列讲座,邀请市级、省级、部级的音乐类非物质文化遗产传承人线上或者线下举办讲座,为学生讲述音乐类非物质文化遗产的演变历史并结合真实的案例鼓励学生实际唱一唱、演一演、跳一跳,以达到口传心授的教学目的。

(四) 翻转课堂重塑结构, 教学创新展新篇

翻转课堂是新时代教育改革背景下新兴的一种教学模式,通过互换教师和学生的位置,充分发挥学生学习的积极主动性,在此过程中,教师则扮演着引导者、辅助者等角色。通常情况下,在教师的合理安排下,会将理论知识讲授环节前置到预习阶段,而在正式课堂上,学生就可以以小组的形式开展自主学习与探究,同时,也可全身心的投入师生互动、生生交流过程中,通过高效的协作,进一步培养学生的自主学习意识和主动学习探究能力,同时,满足不同学生个性化的音乐学习需求。教师则应为每个小组布置个性化的章节主题,比如小组唱、器乐合奏、非遗戏曲专题等。通过精心排练,最终以小组汇报+片段展示的形式检验学生的学习效果,以此高效激发学生自主学习的动力,增强其团队合作精神。最后,采取小组自荐、组间投票互评、教师点评等形式,对各小组完成的作品进行评价。研究表明,翻转课堂教学模式对全面提高高校音乐通识课程教与学的质量、效率发挥着积极作用。

五、结语

综上所述,重视音乐通识教育的改革与创新,有助于实施美育与德育,有助于培养大学生的创新创造能力。本文从教学资源以及学生学习目的、学习激情等角度切入深入剖析了高校音乐通识课程教学现状以及存在的主要问题,以此为基础,从信息技术创新教学模式,互联网助力教育革新;实践课程深化理解,体验式学习显成效;民族音乐弘扬文化,传承精神筑根基;翻转课堂重塑结构,教学创新展新篇四方面提出了高校音乐通识课程教学改革的有效策略,以期全面提升高校音乐通识课程的教学质量,为学生全面发展做贡献。

参考文献:

- [1] 李雪.论新时代高校音乐通识课程的创新模式[J].音乐世界,2023(1):63-66.
- [2] 赵心豪.埃里奥特音乐教育哲学思想融入高校音乐通识课程的策略探讨[J].戏剧之家,2023(15):174-176.
- [3] 刘华芳.新时代美育视阈下高校音乐通识课程建设策略[J].艺术研究,2020(2):144-145.
- [4] 王璐璐.高校音乐通识课程教学改革探析[J].戏剧之家,2024(4):166-168.
- [5] 张宇迪,李花.大美育背景下高校音乐通识课程与思政教育协同育人探究[J].音乐生活,2023(9):75-78.