

新形势下高校音乐教育与文化产业融合发展之探究

陈世涛

(贵阳人文科技学院, 贵州 贵阳 550025)

摘要: 为了满足人们对精神文化的需求,音乐产业开始进行转型期。然而,大部分教育者很少会将音乐产业与高校音乐教育联系在一块,忽略两者的关系,这是一种错误的观念。对此,笔者主要从高校音乐教育与文化产业融合的意义、策略以及音乐教育存在的问题三方面论述。

关键词: 新形势; 高校音乐; 音乐教育; 文化产业; 融合发展

文化产业需要具有复合型的人才,既懂经济,又晓文化,具有一定管理能力。高校作为培养人才的重要阵地,需要树立与时俱进的理念,将本校的音乐教育与文化产业进行完美融合,在构建复合型人才的同时,推动本专业的良性发展。

一、高校音乐教育与文化产业融合的意义

(一) 增强大学生的就业竞争能力

文化产业在我国经济发展的过程中所承担的比重越来越大,对专业性人才的素质提出更高的要求。通过将文化产业与音乐教育进行融合,授课者在教学过程中既注重夯实大学生的乐理知识,又从音乐产业发展的角度进行相应音乐知识的授课,让大学生学以致用,适应未来的就业趋势,增强其专业竞争能力。

(二) 发挥文化产业在音乐教育中的导向作用

随着我国各大学校的扩招政策执行,导致学校的大学生人数骤增,导致人才市场出现音乐人才过剩。此外,由于传统的音乐教育活动并未与实际的文化产业进行融合,导致具体的教学内容存在严重的滞后性。在这两种状况的作用下,导致大部分大学生出现“毕业即失业”的尴尬状况。高校将文化产业与音乐教育融合,在一方面以文化产业为导向开展音乐教育的改革,另一方面增强大学生的专业水平,提升其音乐专业能力与社会人才要求的契合度,构建出“供需相配”的音乐教育模式,发挥文化产业的导向作用。

(三) 满足大学生音乐学习的个性化需要

部分院校授课者在音乐课堂上采用“一刀切”的教学思维,重视音乐教育的普适性,并不注重满足大学生个性化的音乐学习需要,导致其音乐学习能动性差,让其在音乐学习中获得音乐素养的培养便成为空谈了。对此,高校在将文化产业与音乐教育的融合中,更为注重将音乐教育与文化产业中的其他要素进行融合,比如历史文化要素、管理要素以及市场要素等,让大学生从更为多元的角度思考音乐教育问题,构建更多与大学生需求之间的契合点,满足其音乐个性化学习需要,使其更为积极地融入到音乐学习中,提升音乐教育质量。

(四) 拓展音乐学习的边界

传统的音乐教育的场所是课堂,教学内容为教材内容。通过将文化产业与音乐教育进行融合,授课者组织多种课堂之外的音

乐活动,让大学生学习更多教材之外的内容,比如开展音乐竞赛等,让大学生在积累表演经验的同时,提升其的音乐知识运用能力,打破传统的音乐教育边界,拓展大学生的音乐学习视野,推动音乐教育迈向新台阶。

二、高校音乐教育存在的问题

(一) 过于追求规范化,忽视培养大学生的专业能力

在高校音乐教育中,大部分学校的音乐教育过于追求规范化。在课程设置上,一些学校沿用专业院校的音乐课程,并未从自身的办学条件思考,也没有结合当地的文化产业发展状况,导致最终的音乐教育不理想。在音乐教育方向上,部分学校并未处理好学术教学与艺术教学之间的关系,过于注重按部就班地进行课程授课,导致大学生的音乐专业学习能力得不到有效开发,造成其在毕业后无法专业对口工作的局面。

(二) 培养模式与社会发展脱节

通过调查发现大部分高校仍旧沿用上个世纪的音乐人才培养模式,并未结合时代的发展对现有的教学模式进行调整,导致部分专业课程出现雷同的状况,造成大学生音乐创造思维、表现思维过于单一,进而导致大学生所具备的音乐学习能力与社会对音乐人才的需求产生严重的断层。

(三) 音乐专业大学生缺乏学习的创造性

导致大学生缺乏音乐学习创造性的原因是一部分高校音乐授课者既不重视音乐教育理念的升级,又忽视音乐教育方式的转变,注重使用原有的理论加实践的授课模式,向大学生一味地灌输音乐知识,导致大部分大学生只是盲目地记忆、机械地理解音乐知识,造成其音乐学习缺乏创造性。

(四) 缺乏音乐职业规划教学理念

艺术专业大学生在未来的就业中存在较强的不确定性。为此,授课者有必要结合大学生的音乐学习优势和特点,为其进行音乐职业的规划,让大学生在全面了解个人音乐能力的基础上,合理进行职业规划。但是,在现阶段的音乐职业生涯规划课程上,部分音乐授课者缺乏职业规划教学理念,认为音乐的涵盖内容较广,且未分析当前的音乐行业就业形势,导致在具体的音乐教育中,不能对大学生现阶段的音乐学习以及未来的音乐就业做出合理的指导。

三、高校音乐教育与文化产业融合的策略

(一) 与文化产业结合, 增强音乐教育的专业性

随着文化产业的不断发展, 对音乐人才提出更高的要求。高校音乐授课者既要适应时代的发展, 又需结合文化产业的发展状况汲取新的音乐教育理论, 进行相应音乐课程的设置, 构建出符合时代发展特色、适应大众审美需要的专业化音乐授课模式, 提升大学生的乐理掌握能力, 夯实其音乐基础。比如, 授课者一方面可加入一些歌唱教学内容, 让大学生掌握基本的歌唱知识以及技能, 另一方面加入指挥内容。在加入上述内容的过程中, 授课者需融入专业化的知识, 让大学生在音乐学习中获得专业能力的提升。

(二) 结合时代发展, 提升音乐教育的“接地性”

高校授课者在构建音乐课堂的过程中需要结合时代的发展, 以现实生活为切入点构建相应的音乐授课形式, 让大学生感受到音乐的“生活气息”。高校授课者除了从生活入手外, 还需要吸收国外先进的音乐教育成果, 借鉴外国优秀的教学模式, 遵循循序渐进的原则, 逐步转变音乐教育的观念和方式, 让大学生感受到音乐学习的乐趣, 深入研究音乐知识, 促进其音乐审美能力、表达能力以及创造能力的三重提升, 构建出具有时代性、高效性的音乐课堂, 让音乐“扎根”在时代的土地上

(三) 多元教学法, 为文化产业与音乐教育融合创造条件

在文化产业与音乐教育融合的过程中, 授课者采用多元教学的方式, 锻炼大学生的音乐感知能力、赏析能力以及创造能力, 最终提升其的综合音乐学习水平, 让大学生更好地融入到文化产业中, 获得良好的发展。为此, 在多元化的教学过程中, 音乐授课者尝试从以下三个方面入手:

方面一, 项目教学模式。项目教学法与任务驱动法类似, 即授课者指导大学生完成某一项音乐学习任务, 旨在促进大学生音乐实践能力、创造能力的提升, 增强其对音乐的认知水平。为此, 授课者结合文化产业的发展特点, 布置相应的音乐项目教学任务, 让大学生在解决这些音乐学习任务的过程中获得综合实践能力、创造能力的双重提升。比如, 授课者可以结合《你好, 李焕英》这个电影, 让大学生创作相应的音乐剧, 或是编写相应的曲目, 让大学生在完成音乐学习任务的过程中获得音乐创造力和实践力的双重提升。

方面二, 情境教学模式。在音乐创作中, 授课者需唤醒大学生内心深处的情感, 并让其运用多种音乐表现形式展示个人内心的情感, 达到提升大学生音乐感染力和表现力的目的。为此, 授课者以情景教学模式, 触动大学生内心深处的情感, 让其通过音乐中的多种形式表达个人的看法, 激发其的音乐创造天赋。

方面三, 分层教学模式。授课者在开展音乐教育中需以大学生的音乐学习水平为依据构建层次化的音乐授课模式, 让大学生在发挥所长的过程中找到音乐学习的自信。为此, 授课者既需设

置不同教学内容的音乐课程, 比如中国各个民族的音乐课程、国外的音乐课程, 又要设置不同的音乐学习层, 比如以大学生的专长为标准设计不同地点音乐学习层, 增强大学生音乐学习的选择性与实效性, 培养大学生的音乐创造才能。

总之, 授课者开展多元教学的目的是让大学生找准个人的音乐学习优势, 在此过程中从不同的角度汲取音乐知识中的“营养”, 促进大学生综合音乐学习能力的提升, 获得良好的音乐教育效果。

(四) 构建职业化的音乐教育, 提升与文化产业的贴合度

随着文化产业的进一步深化, 其创造了更多的适合音乐专业大学生的岗位。对此, 高校音乐授课者一方面需从职业化的教学授课, 另一方面要结合文化产业发展的特点为大学生制定相应的职业规划, 最终达到提升大学生音乐学习方向性、激发其音乐学习潜能的目的。为此, 授课者可争取学校的支持, 与专门的音乐类企业合作, 将大学生派遣至这些企业中参与到实际的音乐工作中, 使其在实际的实习中接受更为职业的培训、训练, 也让大学生对实训过程进行“复盘”更为深入地了解个人的性格以及在企业中适合的音乐岗位。更为重要的是, 高校音乐授课者有必要参与到企业的实习中, 并深入了解文化企业的发展状况以及本行业未来的发展趋势, 为更好地了解大学生、行业打下坚实的认知基础, 为开展音乐职业化教学提供必要的助力。

(五) 争取政府的支持, 让音乐教育融入文化产业中

地方高校需借助政府的力量增强文化产业与音乐教育的融合性, 构建出一条具有当地特色, 与高校音乐教育水平相当的文化产业之路, 注重借助政府的力量, 挖掘具有本地特色的历史文化元素, 充分利用当地文化与音乐教育之间的合力, 打造出具有本地特色的音乐产业之路, 推动本地文化产业的优化升级, 促进高校音乐专业教学能力的提升。

总而言之, 在高校音乐教育与文化产业的融合过程中, 授课者除了构建更为具有契合性的音乐课程外, 更需要从音乐教育的根本入手, 让大学生用耳朵聆听音乐享受音乐的美妙; 让大学生用眼睛观察, 动脑子发现; 让大学生懂得运用对生活的沉淀性认知, 去创造音乐, 使其构建出具有时代特色的音乐, 实现音乐、产业与个人感知的充分融合, 推动音乐教育走向新的台阶。

参考文献:

- [1] 姜薇. 音乐文化产业新语境与高校音乐教育改革的契机 [J]. 授课者, 2020 (32).
- [2] 钟莉萍. 浅谈高校音乐教育与社区音乐文化发展的互动 [J]. 黄河之声, 2021 (07).
- [3] 曹亮. 潮州音乐文化在地方高校音乐教育中传承的意义及反思 [J]. 艺术评鉴, 2020 (21).
- [4] 王恒华. 广西本土音乐文化在高校音乐教育中的传承与创新 [J]. 戏剧之家, 2021 (06).