

民办高校音乐史论课程教学研究初探

戎月姮

四川电影电视学院音乐舞蹈学院 四川 成都 610037

摘要: 直至 2021 年统计,我国民办高校的数量已多达 788 所,开设音乐专业的不在少数。民办高校在师资结构、生源等方面与公立的专业院校的情况大相径庭,其音乐专业中音乐史论课程的授课也面临着许多困境。对民办高校及音乐史论课程的现状进行了分析,并对教学方法的改革进行了探索。

关键词: 中国音乐史;西方音乐史;教学方法;民办高校

A Preliminary Study on the Teaching and Research of Music History Courses in Private Colleges and Universities

Yuejiao Rong

Sichuan Film and Television Academy School of Music and Dance Sichuan Chengdu 610037

Abstract: Until 2021 statistics, the number of private colleges and universities in China has reached as many as 788, and there are not a few music majors. The situation of private colleges and universities is very different from that of public professional colleges in terms of teacher structure and student source, and the teaching of music history courses in their music majors also faces many difficulties. This paper analyzes the current situation of private universities and music history courses, and explores the reform of teaching methods.

Keywords: History of Chinese music; History of Western music; Teaching methods; Private universities

音乐史论课程,如中国音乐史、西方音乐史,均是我国高校音乐专业的必修课程。就目前而言,无论是公立音乐院校还是民办高校的音乐专业,音乐史论课程的教学都存在一定的困境,而民办高校又面临许多不同于公立音乐院校的问题。随着我国民办高校数量的不断增加,如何设计一个更符合民办高校音乐史论课程的框架、教学方法,是一个需要深入探讨的课题。

1 研究现状及意义

关于音乐史论课程的教学,目前已有多篇文章,对音乐史论课程面临的困境、改革的必要,以及教学内容、教学方法存在的问题等方面进行了探讨,如程征的《再现有声有色的中国音乐史——探讨中国音乐史课程教学改革》、汪洋的《高师西方音乐史教学的优化途径》等。关于民办高校的教学,有从学生就业的角度对民办高校的教学管理进行探讨的文章,如藤文妍的《从务虚到务实——基于上海市高校音乐类学生职业规划与职业体验现状研究》、郭建民、赵世兰《培养目标与就业方向——我国高师音乐学院(系)音乐表演专业的现状与思考》等;有以自身工作经历为基础,对民办高校进行考察研究的,如王玫的《湖南民办高校音乐教育的考察研究——以涉外经

济学院音乐学院为实例》。

据我国教育部统计,2021 年我国普通高等学校共 2738 所,其中“民办的其他高等教育机构”为 788 所,占普通高等学校的 28.78%,比例并不低。这些学校中,有不少以艺术类专业为主的院校,也有不少综合性学院里也开设了播音主持、舞蹈表演、音乐表演等艺术类专业。民办高等教育机构在师资结构、生源等方面与公立的专业院校的情况大相径庭,照搬公立专业院校的课程设置、授课模式肯定无法做到“因材施教”的。因此,针对民办高等教育机构中艺术类专业的课程设置、授课情况等,是个颇有研究价值的教学改革方向。

笔者作为一名从公立音乐专业院校毕业、在民办高校工作的从业者,希望以自己的求学、工作的经历为基础,对民办高校的音乐专业课程教学,尤其是音乐史论教学问题,做一个初步的分析,并探讨解决的思路与方法。希望这些分析与探讨,能给现阶段的音乐史论教学带来一定启发。

2 存在的问题

目前,民办高校的音乐专业,以及音乐史论课程,普遍存在以下几点问题:

2.1 生源质量

生源质量一直是困扰民办高校的问题。我国各省都有质量较高的公立音乐学院、师范学院,大部分专业成绩优异的学生不太会考虑填报民办高校。除此之外,也有不少

基金项目: 四川电影电视学院 2020 年度校级教育教学改革与研究项目:“音乐史论课程教学研究初探”,一般项目,项目编号:2020JG8309

学生对音乐专业并不感兴趣,其上学的目的主要在于“混”到一个本科文凭,而不是学习知识,或是在专业领域有所建树。因此,如何调动学生的学习积极性,如何改善学生整体的学习氛围,如何激发“混日子”的学生对专业课程的热情,都是教师需要去面对、去解决的难题。

2.2 师资结构

不少民办高校存在教师流动性较大,以及年轻教师居多、副高级别以上的教师比例偏少的问题。教师队伍的不稳定以及职称结构比例的失调,容易出现教师团队没有“主心骨”、授课内容没有针对性、教学环节的设置以“复制粘贴”其他高校为主的情况。而教师流动性大的情况,也会影响学生的学习质量,容易让教学活动成为一种形式,而非真正的传授知识^[1]。

2.3 重技能、轻理论

无论是公立音乐院校,还是民办高校的音乐类专业,学生普遍更重视演唱或演奏技能的学习、训练,对理论课程较为轻视。虽然音乐史课程中包含了大量能丰富学生表演内涵的知识点,如作品的创作背景、音乐风格特点的分析等等,但由于音乐史论课程内容相对枯燥,实践内容较少,互动性较弱,因此很难吸引学生的注意。音乐史论课堂上,学生玩手机、睡觉、交头接耳的情况比比皆是。在学生眼里,音乐史更多是一件枯燥的、应付考试的工具,而非提升音乐素养的必备积累。

2.4 学习习惯

据教育部统计,2022 届高校毕业生将突破千万大关,预计为 1076 万人。面对这种情况,不少学生开始“内卷”,纷纷参加教资或研究生考试,希望能在学历、专业技能方面更上一层楼。但即使有参加考试的打算,但部分学生依然会以散漫的态度去面对音乐史论课程的学习,宁可考前突击补习,也不愿意通过平时的学习去慢慢积累。

这与大部分人对音乐史的误解、学生的学习习惯有关。误解在于,不少人认为音乐史不需要逻辑、不需要积累,是一种只需要背就可以“搞定”的学科。学习习惯在于,大部分音乐类专业的学生在学习自己的专业技能时,除了对技巧的训练之外,更多的是对感性的依赖,而非理性的搭建自己的知识体系。

3 对应措施的探索

面对以上种种问题,民办高校教师的教学环境可所谓并不乐观。音乐史内容上的相对枯燥、艰深的特点,更是加剧学生对这类课程的排斥。如何让课堂更加生动有趣,如何提升学生的学习兴趣,笔者将从课程大纲的设置、教学方法等多个方面进行探讨。

3.1 建立适符合学情的音乐史课程大纲

在制定课程大纲、规划授课内容时,以权威的音乐史教科书为基础,在此基础上根据学生的专业需求、整体文化水平进行适当调整。

3.1.1 明确教学目的

不同专业的学生对音乐史论课程中知识点的需求不同,教师对其授课、所要达到的目的也不同。例如,面对声乐演唱、器乐演奏专业的学生,教师需要帮助他们构建一个音乐史的知识体系,了解结构框架以及重点人物、作品、事件,让学生对中国或西方的音乐史有一个整体的认识。教师的首要教学任务,是让学生对中国或西方音乐的发展历程有一个整体性的概念,并且在学生对作曲家的生平、音乐作品的创作背景有所了解之后,让这些知识帮助学生更好地诠释自己所表演的作品。

3.1.2 适当调整授课内容

目前,不少高校的音乐史论课程教学周期仅为一学期,但无论是中国音乐史,还是西方音乐史,时间跨度、信息量都是巨大的。为了在有限的时间内完成教学任务,必须对课程内容的规划有所取舍,提取每个时期的精华内容进行讲解。除此之外,大多数音乐史的教材都以梳理严肃音乐^[1]的发展过程为主,较少涉及对流行音乐的介绍,但针对流行音乐文化的研究,目前国内外均有了较为丰厚的成果。因此,当教师在规划授课内容时,除了参考经典的音乐史教材外,也要与时俱进,加入流行音乐领域的研究成果,丰富授课内容。

3.2 培养学生良好的学习习惯

随着智能手机的普及,现在不少人更习惯用手机记录一切信息。智能手机虽然为人们带来了便利,但也更容易分散人们的注意力。例如学生上课时,会更喜欢将PPT里的重点用手机拍下来,虽然方便,但这些照片往往很少被查看。而学生在拍完照后,便会习惯性地打开常用的娱乐软件“刷一刷”,导致学生上课难以集中注意力。因此,在音乐史课程中,可将课堂笔记作为平时成绩的考核内容之一。这样即提升学生上课的专注程度,也能帮助学生更为系统的、有条理的整体课程中的相关知识点。

3.3 理论与视听相结合

虽然在上文中提到要培养学生记笔记的习惯,加强学生对理论知识的学习、吸收,但在音乐史的授课过程中,一直进行理论讲解,难免枯燥。作为梳理音乐发展历程的课程,学生光是通过书本上的理论知识,是很难对书中所描述的内容有直观感受的。因此,在进行音乐史的授课时,可穿插音频、视频的播放,并在赏析过程中配上重要片段

的谱例。在对音频、视频的选择方面,可以多选择学生较为熟悉的片段,并鼓励学生运用自己所学的其他科目知识,对作品片段进行解读^[3]。

而对于音频、视频的运用,除了对特定作品进行讲解外,还可以将不同作品进行对比,让学生对不同时期、不同作曲家、不同体裁的作品的特征有较为直观的感受,例如在进行西方音乐史的授课时,可将古典主义时期的作品和浪漫主义时期的作品进行对比播放,加强学生对不同时期音乐风格特点的理解;又例如,在进行中国音乐史的授课时,可将昆腔的代表性作品与梆子腔、皮黄腔的代表性作品进行对比播放,让学生对历史上著名的“花雅之争”,以及为何“雅部”落败、“花部”获胜有更直观的感受。

3.4 教学方法灵活多样

音乐史论课程信息量大、知识点多,即使穿插音频、视频的赏析,也难免教陷入学手段单一、课堂枯燥的情况。因此,在教学过程中,教师可以丰富教学方法,适当融入多种实践环节,增加学生对此类课程的兴趣,培养学生自主学习的能力,并且将自己的所学、所想运用实践环节。

3.4.1 小组宣讲

学生自己组成学习小组,每周由一个小组对课程相关内容进行 5-10 分钟的宣讲,宣讲内容可老师指定,也可由学生自定。教师根据宣讲质量(包括文字材料、PPT制作、宣讲效果等),根据每位同学的分工,给予学生相应的平时成绩分数。这种实践环节,一是能锻炼学生查询资料、归纳总结的能力;二是培养学生的沟通、协调能力。

3.4.2 视唱作品

音乐作品是音乐史中非常重要的构成元素,除了通过对音频、视频的赏析,让学生对音乐作品有感性认识外,还可以让学生对部分著名音乐作品的谱例进行视唱,这样既能和视唱练耳等课程关联起来,也能让学生对作品的特点有更直观的感受、更深刻的理解。

3.4.2 布置实践作业

教师在授课过程中,可以根据授课内容,适当布置一些实践作业,增强学生学习的趣味性,让学生学以致用。例如,在学习西方音乐史的过程中,可让学生对著名作品的经典旋律进行简单改编,例如将《小星星》从大调改编为小调;在学时中国音乐史的过程中,将《浏阳河》从我

国传统的五声调式改编为日本的都节调式等。这样的改编,在增加课程趣味性的同时,加强了学生对不同音乐风格的理解,以及对基础的作曲技术理论知识运用的能力。除此之外,还可让学生写作音乐史相关的文章,包括对作曲家、音乐体裁、音乐作品的介绍,或者自己的所思所想等,优秀文章可发表在系或学院的公众号上,以此来锻炼学生的写作能力。

除了以上四点外,在授课过程中,教师的用语可适当生活化一些,偶尔使用一些网络用语,可以让课堂气氛更加活跃,也能拉近学生与教师、与该课程的距离。而教师在平时也可多多关注各类时事新闻,在授课时可以将教学内容与时事联系起来,从而提升学生对该课程的兴趣。

4 结语

音乐史论课程作为各专业音乐院校、各民办高校音乐专业的必修课程,虽然时常因为各种原因,不受学生的重视和欢迎,但它却是提升学生专业素养的重要课程。本文以民办高校音乐专业为视角,通过分析民办高校面临的困境,以及史论课程存在的问题进行分析,对音乐史论课程的教学方法进行了初步的探讨。其中部分内容,是笔者通过自身教学经验,以及与同事在教学过程中的探索、实践所得。虽有些许不成熟之处,但笔者希望,这篇文章中对音乐史论课程现状的分析,以及对教学方法的探讨,能为该类课程的教学改革提供一定的参考。

参考文献:

- [1] 王玫.湖南民办高校音乐教育的考察研究--以涉外经济学院音乐学院为实例[D].湖南师范大学硕士论文,2011.
- [2] 刘嵘.高师<西方音乐史>教学法之我见[J].中国音乐教育,2001(08).
- [3] 任方冰.中国古代音乐史学的观念问题[J].音乐研究,2018(01).
- [4] 田可文.百年历程:中国音乐史著作的撰写史[J].中央音乐学院学报,2017(04).
- [5] 王彦.论萧友梅音乐史观的中国古史特征[J].音乐创作,2017(05).
- [6] 洛秦.再论宋代音乐研究的特征分析与反思[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2017(01).