

应用型导向下音乐教育专业创编能力培育探究

石娜·沙里江

新疆艺术学院

DOI:10.32629/er.v9i6.7167

[摘要] 创编能力是音乐教育专业学生将理论知识转化为教学实践的核心素养，也是应用型人才培养的重要指标。当前，部分高校音乐教育专业在创编能力培育方面存在课程设置偏重技术训练、与教学实践脱节、评价方式单一等问题，制约了学生综合应用能力的发展。本文从应用型教育导向出发，对音乐教育专业创编能力的内涵构成进行梳理，分析现阶段培育工作中的现实困境与深层成因，并在此基础上提出课程体系重构、教学模式创新、实践平台搭建及多元评价机制建立等路径，以期为提升音乐教育专业人才培养质量提供参考。

[关键词] 应用型导向；音乐教育；创编能力；人才培养

中图分类号：J60-05 文献标识码：A

Research on the Cultivation of Creative Competence for Music Education Majors Under the Guidance of Application-Oriented Education

Shina · Shalijiang

Xinjiang Arts University

Abstract: Creative competence serves as the core literacy for music education majors to convert theoretical knowledge into teaching practice, and is also a key indicator for applied talent cultivation. Currently, the cultivation of creative competence for music education majors in some colleges and universities faces multiple problems: curricula are overly focused on technical training, disconnected from teaching practice, and adopt a single evaluation method, all of which constrain the development of students' comprehensive application ability. Guided by the applied education orientation, this paper clarifies the connotation and composition of creative competence for the music education major, analyzes the practical dilemmas and root causes in the current cultivation work, and on this basis, proposes optimization paths including curriculum system reconstruction, teaching mode innovation, practice platform construction, and multi-dimensional evaluation mechanism establishment, in a bid to provide references for improving the talent training quality of music education.

Keywords: application-oriented; music education; creative competence; talent cultivation

引言

随着基础教育改革的持续深化，中小学音乐课堂对教师创编能力的要求日益凸显，能否根据学情灵活改编教材、自主创作教学内容，已成为衡量音乐教师实践能力的重要维度。然而，现阶段不少高校音乐教育专业的人才培养仍偏重演唱、演奏等表演技能的训练，创编类课程在课程体系中长期处于边缘位置，导致学生走上工作岗位后面对实际教学需求时往往力不从心。在应用型高校建设背景下，如何将创编能力培育有效嵌入音乐教育专业人才培养全过程，成为亟待深入探讨的现实课题。

1 音乐教育专业创编能力的内涵与构成要素

1.1 创编能力的概念界定与核心特征

“创编”一词由“创作”与“编排”复合而成，在音乐教育语境中，它并非单指作曲意义上的原创，而是涵盖对已

有音乐素材进行改编、重组、再创造以及围绕特定教学目标进行音乐内容设计的综合能力。与专业作曲领域的创作不同，音乐教育专业的创编更强调“教育适切性”，即所创编的内容须与特定学段学生的认知水平、审美经验和学习需求相契合。从核心特征来看，创编能力具有三个显著属性：其一是综合性，它要求创编者同时调动乐理、和声、曲式、配器等多项音乐知识；其二是情境性，创编行为往往依附于具体的教学任务而发生，离开教育情境便失去其专业价值；其三是生成性，优质的创编成果不是对已有作品的机械复制，而是在理解原有素材基础上产生的具有一定独创意味的新内容。明确这三重特征，是后续探讨培育路径的重要前提。

1.2 音乐教育专业创编能力的构成维度

从能力结构的角度审视，音乐教育专业的创编能力大致可以分解为三个相互支撑的维度。第一是音乐本体知识维度，

包括调式调性运用、节奏节拍把握、旋律线条构建以及简单编配能力等，这是创编得以实现的技术基础；第二是教育转化维度，指创编者能够依据课程标准和教学目标对音乐素材进行筛选、简化或改造，使其适应实际教学场景，这一维度直接体现了创编的“教育属性”；第三是审美判断与风格整合维度，指在创编过程中对音乐风格的辨识、对审美趣味的把控以及对不同文化背景音乐素材的包容与融合能力^[1]。三个维度并非并列关系，技术基础是前提，教育转化是核心，审美整合是提升，三者共同构成创编能力的完整图谱。

1.3 创编能力在音乐教育实践中的功能定位

创编能力在音乐教育实践中所承担的功能，远不止于“写几首儿歌”或“改编一段旋律”这类表面操作。从课堂教学层面看，具备创编能力的教师可以依据班级实际灵活调整教学内容，在现有教材之外补充更贴近学生生活经验的音乐素材，从而提升课堂的吸引力与有效性。从课程建设层面看，创编能力是教师参与校本课程开发的基本支撑，尤其在农村学校或少数民族地区，现行统编教材往往无法完全覆盖地方音乐文化资源，教师的创编能力在此时具有不可替代的文化传播价值。从专业发展层面看，创编实践能够推动教师持续深化对音乐本体的理解，是教学反思转化为专业成长的重要通道。由此可见，创编能力并非音乐教育专业的“附加选项”，而是应用型音乐教师核心素养结构中不可或缺的重要组成部分。

2 应用型导向下音乐教育专业创编能力培育的现状与问题

2.1 当前高校音乐教育专业创编课程体系的现状分析

目前，国内多数高校音乐教育专业的课程体系仍沿袭音乐表演专业的培养框架，声乐、钢琴、器乐等技能课程占据大量学时，而直接指向创编能力培养的课程，如即兴伴奏、歌曲写作、音乐编创等，往往仅作为选修课或专业限选课零散分布，且开课学期集中于高年级，缺乏系统的梯度设计^[2]。从课程内容来看，现有创编类课程普遍存在“重技法、轻应用”的倾向，教学内容多围绕曲式分析、和声写作等理论技能展开，与中小学音乐教学的实际需求之间存在明显落差。部分院校虽已意识到这一结构性缺陷并尝试调整，但受制于师资配置、培养方案修订周期较长等因素，改革推进较为缓慢，创编课程在整体课程体系中的边缘地位尚未得到根本性改变。

2.2 创编能力培育过程中存在的主要问题

在具体培育实践层面，问题集中体现在以下几个方面。其一，教学模式较为封闭，创编训练多以教师示范、学生模仿为主，学生缺乏自主探索和真实创作的机会，长此以往容易固化思维模式，削弱创编的主动性与创造性。其二，实践

环节严重不足，创编能力的形成需要大量真实情境下的反复练习，而当前多数院校的创编教学止步于课堂作业提交，缺乏将学生创编成果推向真实教学场景加以检验的机制，“纸上创编”与“课堂应用”之间的断裂始终难以弥合。其三，学生的学习动力不充分，由于创编课程在考核权重、就业竞争等方面的可见回报较低，学生主观上倾向于将有限精力投入技能展演类课程，对创编训练的投入度普遍偏低，进一步压缩了培育效果的提升空间^[3]。

2.3 影响创编能力培育质量的深层因素探析

创编能力培育质量不高，表面上是课程设置和教学方法的问题，深层原因则涉及培养理念、评价导向和师资结构三个层面。在培养理念层面，部分高校对“应用型”的理解仍停留在政策话语层面，并未将其转化为专业建设的实质逻辑，音乐教育专业依然存在向演奏类专业看齐的路径依赖，创编能力培育的战略地位尚不明确。在评价导向层面，现行的人才培养质量评价体系更多关注学生的演奏水平、考级证书等可量化指标，对创编能力这类难以以标准化测量的综合素养缺乏有效的评价工具，导致培育投入缺乏制度驱动^[4]。在师资结构层面，高校音乐教育专业现有师资多出身于演奏或音乐学研究背景，兼具中小学实践经验和创编教学能力的“双师型”教师比例偏低，师资能力结构的失衡直接制约了创编课程的教学深度与实践转化效度。

3 应用型导向下音乐教育专业创编能力培育的路径构建

3.1 课程体系重构与教学模式创新

应用型导向的核心诉求在于人才培养与职业需求的精准对接，落实到音乐教育专业，就意味着创编能力的培育必须从课程体系的顶层设计入手，而不能仅靠修补个别课程来修缮现有框架。当务之急是重新审视专业培养方案中各类课程的比重与排布逻辑，将创编能力培育的主线从“单点嵌入”升级为贯穿四年的纵向序列。低年级阶段，可将节奏改编、旋律填充、歌词创写等基础性创编练习融入乐理、视唱练耳等必修课程，降低创编的心理门槛，使学生在专业学习初期便建立对创编的基本感知；中年级阶段，开设以中小学音乐教材为操作素材的歌曲改编与伴奏编配专项课程，引导学生在熟悉的教育情境中完成从“学习音乐”到“为教而编”的思维转换；高年级阶段，则以综合性创编项目为驱动，要求学生围绕完整的教学单元或特定主题独立完成系列创编设计，并在模拟课堂中进行试教与打磨。在教学模式层面，需要对长期以来以教师讲授和范例模仿为主的教学惯式进行根本性改造。项目式学习是推动这一转变的有效载体——教师预先设定贴近真实教学场景的创编任务，如“为二年级学生创编一首以春节为主题的律动歌曲”或“将一首蒙古族民

歌改编为适合五年级合唱教学的版本”，学生在明确任务指向的前提下自主规划创编方案，经历构思、试写、修改、呈现的完整创作过程。课堂讨论的重心也应随之转移，从“这样对不对”转向“这样做出于什么考量、还有没有别的可能”，在开放性的对话中培养学生对创编方案的自我反思和迭代优化意识^[5]。此外，跨课程协作同样值得重视，创编类课程与音乐教法课、教育实习等课程之间应形成内容上的呼应与衔接，避免各课程自成一体、互不贯通的割裂状态，使创编能力的训练在多个课程节点上持续累积而非仅在某一课程中短暂出现。

3.2 实践平台搭建与多元评价机制建立

创编能力的最终落脚点在于教育实践，脱离真实应用场景的创编训练难以形成持久的能力积淀，因此搭建有效的实践平台是培育路径中不可省略的一环。高校可通过与附属学校、实习基地的深度合作，为学生提供将创编作品带入真实课堂检验的机会，让中小学生的学习反应成为创编质量的“天然反馈源”。此外，还可借助校内音乐创编展演、区域音乐教育竞赛等活动，为学生的创编成果创造展示与交流的公开平台，以适度的社会化检验激发创编动力。在评价机制方面，应打破以期末作品为唯一标准的单一评价模式，建立涵盖创编过程记录、同伴互评、教学应用效果反馈及导师综合评定的多维评价体系，使评价真正服务于能力发展而非仅停留于成绩甄别，从制度层面为创编能力的持续培育提供稳定保障。

4 结论

应用型导向下的音乐教育专业人才培养，要求将学生的职业实践能力置于核心位置，创编能力作为连接专业知识与教学实践的关键纽带，其培育质量直接关系到音乐教育专业

毕业生的岗位适应能力与专业发展潜力。当前，高校在创编能力培育方面存在的课程结构失衡、实践环节薄弱、评价机制滞后等问题，既有历史积累的路径依赖，也有现实条件的客观制约，破解这些困境需要在培养理念、课程设计、教学组织和评价导向等多个层面协同推进。本文提出的课程体系重构与实践平台搭建思路，旨在提供一个可供参考的改革框架，但具体落实仍需各院校结合自身的师资条件、地方教育生态和学生实际加以灵活调整。未来，随着基础教育对音乐教师综合素养要求的持续提升，创编能力培育理应获得更高的专业建设优先级，这也是音乐教育专业回应社会需求、彰显应用型办学特色的应有之义。

[参考文献]

- [1]苏振华,补腊梅.基于实践创新能力培养的数学专业课程
改革路径探究[J].教育进展,2025,15(10):609-615.
- [2]孙连鹏.就业导向下高校器乐专业人才能力指标体系
构建与应用研究[J].时代人物,2025(17):0069-0071.
- [3]谭雄素,李雄平,魏晓燕.教育技术专业实践创新能力
协同培养路径建构[J].实验室科学,2025,28(1):231-235.
- [4]孙玉红.职业能力导向下金融学专业人才培养优化研
究[J].教育教学论坛,2023(19):173-176.
- [5]贺宇.应用型本科院校学生创新能力培养路径研究
[J].民间故事选刊,2025(9):160-162.

作者简介:

石娜·沙里江(1988—),女,哈萨克族,新疆乌鲁木齐人,硕士学历,新疆艺术学院音乐学院,讲师,研究方向:音乐教育。