

# 创新型音乐教学在高校音乐中应用

李怡波

郑州大学河南音乐学院

DOI:10.12238/er.v7i8.5335

**摘要：**音乐教育是培养学生审美情趣和音乐素养的重要途径之一，传统音乐教育模式因过于单一，缺乏趣味性和创造性，已难以满足教学需要，为激发学生的学习兴趣 and 创作力，创新型教学在高校音乐教育中得到了广泛应用。基于此，文章对创新型音乐教学在高校音乐中的应用展开研究，以期能为高校音乐教育工作的高质量发展提供一定助力。

**关键词：**创新型教学；音乐教育；高校

**中图分类号：**G64 **文献标识码：**A

## The Implementation of Innovative Music Education in College-level Music Education

Yibo Li

Henan Conservatoire of Zhengzhou University

**Abstract:** Music education is one of the important ways to cultivate students' aesthetic taste and music accomplishment. The traditional music education model is too simple, lack of interest and creativity, and has been difficult to meet the teaching needs. In order to stimulate students' learning interest and creativity, innovative teaching has been widely used in college music education. Based on this, this paper studies the application of innovative music teaching in college music, hoping to provide some help for the high-quality development of college music education.

**Keywords:** Innovative teaching; Music education; Colleges and universities

### 引言

高校音乐教育的核心目标在于充分发挥音乐的美育功能，引领学生深度探索音乐背后的历史文化内涵，以此提高大学生对美的认识和判断能力，并将音乐转变为能触动学生内心的情感动力。这要求高校音乐教学模式需保持高效，以提高学生的音乐素养<sup>[1]</sup>。传统教学模式下，高校音乐教学效果难以达到预期水平，因此在教育形势不断变化的当下，高校音乐教学需重视应用创新型的教学模式，革新音乐教学活动，打破传统教学模式的限制，以在新时期取得更优秀的教育成果。

#### 1 创新型音乐教学在高校音乐中的应用价值

##### 1.1 培养学生创造力

创新型教学强调促进学生的主动参与、培养学生的创新思维和创造能力。传统的音乐教育以教师为中心，强调对学生听觉能力和记忆能力的培养，忽视了学生的创造力和表达能力。而创新学科通过音乐创意活动来培养学生的创造力和表达能力，教师在引导学生自主探究、创造音乐作品的过程中，学生能亲身体验到音乐创作的过程，能将自己的情感和思想融入其中，既能让学生有机会展示自己的才华，也能激发学生的创造力和表达能力。

##### 1.2 激发学生主动性

基于高校音乐教学的实际而言，与其他专业学科的教学相比，高校的音乐教学存在明显滞后现象，部分高校忽视对音乐基础设施的建设，音乐教育的教材内容过时，理论研究尚不全面深入，高校的音乐设施也相对落后，这些问题都导致音乐教育中创新型人才的培养受限。而创新型音乐教学模式的运用，不仅能最大限度地激发学生对于音乐的学习热情，增强学生参与音乐学习的动力和自主性，进一步深化学生对音乐及艺术表现手法的理解，为学生留足想象空间，帮助学生突破传统思维定势，引领学生在自我探索的过程中发现音乐学习的创新发展路径。

##### 1.3 提升学生想象力

在高校音乐教育中，学生在音乐课堂上的感知主要来自学生理性的认识，这种理论知识通常较抽象，难以呈现出其生动性。而创新型音乐教学模式的运用，能为学生创新思维的发展创造良好环境，激发学生想象力，让学生通过想象力来寻找类似事物之间的关联，帮助学生更快速地融入课堂教学中，通过想象力去体验音乐的情感含义，让学生更深入地理解音乐的内在吸引力，使学生发自内心地爱上音乐。

#### 2 创新型音乐教学在高校音乐中的应用策略

##### 2.1 创新教育教学理念

创新型音乐教学模式顺利运用的关键在于创新教育教

学理念。一方面，高校在开展音乐教学的过程中必须及时更新自身的教学理念，以适应时代的变迁，做到与时俱进，并严格按照新的课程改革标准来引导教学活动，同时要定期更新教材及教学内容。另一方面，音乐教师也应认识到：21世纪音乐教育的核心是培养学生的民主精神、开放思想、积极主动的学习态度，要求能为全体学生提供用音乐的形式进行自我表现的机会<sup>[2]</sup>。因此，高校音乐教师应关注学生的学习兴趣，贯彻“以人为本”的育人理念，充分发挥学生在课堂中的主体作用，除强调对学生的技能训练和乐理知识讲解外，教师还应重视调动学生的积极性与主动性，运用能培养学生学习兴趣的全新教学模式，调动学生对音乐学习的热情，并提高学生的创新思考力，在满足学生内心渴望的同时也丰富学生的情感体验。

## 2.2 创新音乐教学模式

在高校音乐教学中，教师应创新音乐教学模式，在观察、分析学生体验的基础上运用创新的思维方式来创新教学模式，以激发学生参与学习的积极性，使学生能主动参与到音乐创作中。因此高校和高校音乐教师都应重视革新传统的教学模式，将“以人为本”的育人理念贯穿于整个教学的全流程，注重培养学生的审美能力。一方面，要重视培养教师的专业素养，提升教师的音乐理论知识水平。高校要注重开展对教师的培训，为教师提供能与音乐行业泰斗交流借鉴的机会，丰富教师的音乐素养。高校可定期或不定期组织本校教师走出校门同其他院校音乐教师、国内音乐行业泰斗、国际相关专家进行交流，也可教师通过参加重大艺术赛事的机会，为教师的成长提供更多、更便利的机会和条件。同时教师在教学过程中要重视培养和激发学生的学习兴趣，引导学生主动参与到课堂教学中，加深学生对音乐学习的理解和感受。另一方面，高校和高校音乐教师要重视编写和选用教材，在科学合理分析教材的基础上来设计和制作教学课程，并根据不同的课程要求来设计个性化的教学过程，选择合适的乐器乐曲。同时要注重发挥音乐的节奏感，提升音乐旋律的感染力，以全面提升学生的审美能力。

## 2.3 创新课堂教学活动

创新型音乐教学模式应用的重要方式之一在于增加丰富的课堂教学活动，因此教师应精心安排和设计教学环境，以营造更生动有趣的学习氛围，激发学生对音乐的热爱，吸引学生参与。如在教学中，教师可为学生讲述音乐作品和作家的相关故事，激发学生探索的好奇心，带领学生深入探究蕴含在音乐作品中的人物情感和价值观；教师也可组织学生以小组的形式讨论，结合翻转课堂的形式，让学生在聆听完音乐作品后通过幻灯片展示自己的内心感触和体验，加强学生的团队协作及沟通，让学生在交流的过程中更深入地了解并感受到歌曲中蕴含的信息；教师也可引导学生采用各种创

新方式去创造新的艺术作品，基于跨学科融合的方式，鼓励学生用画笔或文字来描绘其对音乐的独特见解，可把其他音乐作品也融入思考中进行联想对比，在对比的过程中深入感受蕴含在音乐作品之中的情感。以《歌曲作法》的教学为例，本课程中涉及的知识点范围较广、内容较丰富，包括曲式内容、和声内容及乐理内容等，教师在正常授课中难以获得充足的课后时间对学生的作品进行指导和批改，因此针对本课程的教学，教师可组织学生分组设计作品，以PPT形式展示作品，辅以学生讲解，实现学生在课堂上展示，学生和教师实时点评，以激发学生学习积极性，提升教学效果。又如以舒伯特的钢琴曲《野玫瑰》为例，教师可先为学生介绍这首曲子的艺术特点、演奏形式，并从音乐和诗歌结合的角度出发，引导学生思考自己是否听过或了解过同形式的其他钢琴曲目，让学生之间互相分享，在对比分析中欣赏其中蕴含的情感特征和文化价值，以更增强课堂的吸引力，也让学生在参与的过程中体会到钢琴曲的魅力。

## 2.4 创新教学辅助工具

音乐文化博大精深，内涵丰富，传统教育模式下，高校单一的课堂讲授式教学法难以满足学生的音乐学习需求，教育信息化背景下，高校音乐教师在开展音乐教学时，可多使用现代化的教学技术，以改变单调乏味的教学模式。一方面，教师可在结合现有音乐教育课时的基础上，引入现代化信息工具进入课堂，如教师可充分发挥多媒体的功能，在备课过程中精心设计教学课件，巧妙调整授课内容，在课件中适当穿插文本、图像、动画、影片等多种元素，以丰富教育素材。教师还可根据课程需求去收集相关的学习材料，并进行合理地整理和优化，利用投影和多媒体设备进行播放<sup>[3]</sup>。如教师可通过录音设备现场示范曲目，并借助设备反复播放给学生听，以激发学生的学习热情，增强学生学习的主观能动性。另一方面，教师可充分发挥音乐软件的作用。教师在教学中可借助均衡器、压缩器、混响器等音频处理插件，让学生能对音频进行处理和效果的添加，如利用均衡器来调整音乐中各频段的音量，以获得更好的音色效果、利用压缩器来控制音乐中的动态范围，使音乐呈现效果更加平衡和饱满、利用混响器为音乐增添更为丰富的空间感等。让学生借助这些音频处理插件来更灵活地处理音乐作品，在丰富音乐作品表现形式的同时也帮助学生提升音乐作品的表现力和个性化。此外，教师还可充分发挥音乐创作社交平台的作用，为学生提供能与来自世界各地的音乐人进行创作经验交流的机会，也让学生能分享自己的音乐作品，使学生在分享的过程中获得更多的创作灵感和建议，让学生能迅速提升自己的音乐创作水平。

## 2.5 创新教学评价方式

创新高效音乐教学评价方法作用重大，不仅能帮助学院

和教师了解创新教育方法的教学效果，及时发现教学中存在的问题并加以改进，为学校制定教育政策提供参考依据；还能鼓励教师以学生的学习成绩和学习动态等作为全面评价的依据，让教师在此基础上进行创新尝试，以促进自身专业的发展。因此高校在运用创新型音乐教学模式开展音乐教学工作时，应重视创新教学评价方式，创新考核手段，以全面检验学生的学习成果。如可将对学生的总结性评价和对学生的过程性评价相结合，在过程性评价中，要创新对学生平时表现进行评价的方式，除考虑出勤、作业完成情况外，还可将对学生的听觉评价、视觉评价、表演评价和写作评价等相结合，以更全面地了解学生的音乐能力和学习情况。同时还引入情感评价，在总结性评价时，除考虑学生对音乐知识和音乐技能的掌握程度外，还可对学生的情感体验进行评价，评价学生对音乐作品的情感表达和情感体验。在评价过程中，要提升学生和教师对音乐教学的重视，提高学生对音乐学习的积极性与主动性，进而提升教学的实际效果。

### 3 结语

在新的教育环境下，高校传统的音乐教学模式已难以满足人才培养的需求，教学模式改革已成必然<sup>[4]</sup>。在新时代背

景下，高校应重视结合时代发展要求，不断创新音乐教学模式，通过创新教育教学理念、创新音乐教学模式、创新课堂教学活动、创新教学辅助工具、创新教学评价方式等对音乐教学方式进行全面创新，为学生学习营造良好的氛围，激发学生自主学习的兴趣，从而不断发展学生的审美能力和审美意识，进而促进学生的全面发展。

### [参考文献]

- [1]孙玮楠.论创新型音乐教学模式在高校钢琴教学中的应用策略[J].北方音乐,2019,39(10):139-140.
- [2]梁明明.我国高校音乐教学现状与创新发展探究——评《高校音乐教育创新与发展研究》[J].中国教育学刊,2023,(02):I0029-I0029.
- [3]乔晓磊.视频自媒体平台在高校音乐教学中的应用创新研究[J].当代音乐,2024,(04):65-67.
- [4]王涛.新时代高校音乐教育多元化教学创新探究[J].中国教育学刊,2023,(11):I0050-I0050.

### 作者简介：

李怡波（2000—），女，汉族，河南，研究生 郑州大学河南音乐学院 研究方向：键盘乐器演奏（钢琴）