

Research on the Cultivation of Music Professional Innovation Ability and the Channel of Art Practice

Yong Cai

Jurong Biancheng Middle School, Jurong, Jiangsu, 212400, China

Abstract

The cultivation of music innovation ability and practical ability is the focus and emphasis of music professional education and teaching. Among them, innovation ability is the core essence based on the national innovation driven development strategy and the key to achieving long-term development of talents. Practical ability is the focus of talent cultivation and the key to promoting talents in music learning and development. Therefore, for music education, the cultivation of innovative abilities and the study of artistic practice channels have become the focus of research and thinking for current education and teaching workers. The paper uses literature research method to analyze the current situation from two aspects: the cultivation of innovation ability in the music profession and the channels for artistic practice in the music profession. Through the analysis of the current situation, targeted optimization and implementation suggestions are proposed based on the problem.

Keywords

music teaching; artistic practice; music innovation ability; music practice ability

音乐专业创新能力培养与艺术实践渠道研究

蔡咏

句容市边城中学, 中国·江苏 句容 212400

摘要

音乐创新能力与实践能力的培养是音乐专业教育教学的焦点与重点, 其中创新能力是立足于国家创新驱动发展战略的核心本质, 是人才实现长远发展的关键, 而实践能力是人才培养的重点, 是促进人才在音乐学习与发展中的关键。所以, 对于音乐专业教育而言, 创新能力培养与艺术实践渠道研究已成为当下教育教学工作者研究和思考的重点。论文利用文献研究法, 从音乐专业创新能力培养、音乐专业艺术实践渠道两方面分析现状, 透过现状分析问题, 随后以问题为导向针对性提出优化与实施建议。

关键词

音乐教学; 艺术实践; 音乐创新能力; 音乐实践能力

1 引言

早在党的十九届五中全会中便提出了“教育适应性”这一概念与任务, 随着中国经济结构转型优化升级, 发展动能到达关键的转换阶段, 在产业结构调整中, 明显已由传统的劳动密集型向科技创新型转变, 由此也彰显出“创新”的重要性。在教育体系中, 创新能力培养已成为教育工作者研究和关注的焦点, 而创新能力也是支撑音乐专业人才长远发展和个性成长的必备能力, 如何落实音乐专业人才创新能力培养已成为教师研究和思考的重点。在教学实践中, 发现音乐本身具有综合性、可选择性、实践性等特征, 而音乐实践也是支撑人才加深对音乐理解, 促进音乐文化融合的关键, 所以音乐艺术实践也是教育改革中的关键。但是在实践中发

现, 针对音乐专业创新能力培养与音乐专业实践两方面出现因学生文化水平相对较低而创新能力与意识缺乏、因教学观念相对落后而创新能力培养动力不足、因教学观念相对落后而创新能力培养动力不足、因培养方式相对单一而学生缺乏音乐实践兴趣等问题, 而如何破除此类问题, 提升学生的音乐创新能力和实践能力, 保障学生长远发展是此次研究的重点。

2 音乐专业创新能力培养与艺术实践现状

2.1 音乐专业创新能力培养现状

2.1.1 文化水平相对较低, 创新能力与意识缺乏

受到音乐专业人才选拔机制的影响, 中国在人才选拔中除了需要对人才的音乐专业能力进行考察之外, 还需要对人才的文化水平进行考察, 而人才也需要在音乐专业学习过程中积极学习文化专业知识。但是受到教育体制的影响, 目前中国教育系统对音乐专业人才的文化水平要求较为“宽

【作者简介】蔡咏(1982-), 男, 中国江苏句容人, 本科, 中学一级教师, 从事初中音乐教育研究。

松”，导致部分音乐专业能力较强，但是文化水平不足的学生进入学校。结合教学实践发现，即使部分学生文化成绩优异，但也只是极个别数，普遍学生文化水平较低，导致学生在课堂教学中音乐理解能力、音乐表现能力差强人意。同时，受到个人文化水平限制等因素的影响，部分音乐专业学生缺乏科学的音乐学习思维和良好的音乐执行能力，大多数学生仅将音乐专业学习停留在“音乐表演”这一层面上，对音乐创新与创造的理解较为缺乏。

2.1.2 教学观念相对落后，创新能力培养动力不足

教学观念相对落后已成为目前音乐专业创新能力培养的普遍问题，具体体现在以下两方面：第一，缺乏对教学的创新性思考；第二，缺乏对教学内容的拓展延伸。

从第一点而言，受到传统且固化的教学观念的影响，目前仍有部分音乐专业教师秉持着“教表演”这一浅表的教学理念，导致在教学过程中“一味”地使用不具有新颖性和创新性的教案，以教案和曲目为主线，按照“背景讲解—乐理讲解—音乐表演”的“固化模式”开展教学工作，而缺乏创新性的教学方式也直接导致学生在音乐专业创新和实践的培养上缺乏创新性。从第二点而言，对比中西方音乐教育发展历程，中国系统的音乐教育晚于西方国家，并且受到教育教学观念的影响，中国部分音乐教师盲目崇拜西方音乐教学内容，导致一味照搬西方音乐教育模式，其中较为明显的是在教学过程中一味展示和要求学生练习表演西方音乐曲目，对蕴含中华优秀传统文化的内容却少有展示，不仅影响学生对音乐专业能力的培养，更影响中华优秀传统文化传承与发展，最终导致出现学生知识结构单一，缺乏音乐创新与融合的问题。

2.2 音乐专业艺术实践现状

2.2.1 过程缺乏锻炼机会，实践能力培养后劲不足

在音乐艺术实践过程中，艺术舞台实践遭到音乐教师的忽视。结合教学实践，发现大部分音乐教师将实践课程作为学生艺术实践的主要渠道，如将讲台作为艺术舞台，要求学生开展艺术表演，但是此种艺术实践渠道过于单一，且艺术实践方式过于传统。细化而言，此种艺术实践方式与实际舞台表演有着本质的不同，课堂舞台模拟稍显“松垮”，且无法引起学生对艺术实践的重视，学生无法从紧张刺激的艺术表演中锻炼自己的心理素质，极易出现在真实的艺术实践舞台中出现怯场、逃避心理以及表演出错等情况。而对于大部分学生，也对艺术实践有所忽视，并不重视艺术实践练习，在实践过程中缺乏对乐曲的整体性把握，或缺乏对集体性表演的关注，导致在练习过程中敷衍了事，无法显著提升自己的艺术实践能力。

2.2.2 培养方式相对单一，学生缺乏音乐实践兴趣

音乐实践方式并非一成不变，但是目前学校对学生艺术实践能力培养的方式较为单一，大多为课堂展示，如通过展示曲目片段、唱腔模仿、音调练习等开展艺术实践活动，

严重缺乏较为全面、多样的艺术实践活动类型。此种仅仅通过课堂实践的活动形式无法显著提升学生的艺术实践能力，同时无法促进学生全面发展，最终影响学生对艺术实践的兴趣。细化而言，单调的课堂联系极易增加学生对音乐实践的疲乏感和枯燥感，长此以往极易降低学生对音乐实践的兴趣，而多种多样的实践活动不仅能够提升学生的音乐表演能力，同时能够锻炼学生的心理素质，从而提升学生的综合素质。

3 音乐专业创新能力培养与艺术实践优化

3.1 音乐专业创新能力培养优化

3.1.1 促进专业课程改革

音乐教育本身具有均衡性、平衡性、综合性和可选择性等多个特征，强调音乐学科与其他学科的联系，所以以音乐专业创新能力培养为目标，音乐专业课程在改革过程中应当立足于音乐专业本身，设置综合性实践课程活动，从而从知识与技能多个方面促进学生成长与发展^[1]。随着音乐教育改革不断深入，目前音乐课程改革可从以下两方面入手实施优化：第一，精选必修课程；第二，丰富选修课程。

从第一点而言，首先需要针对性培养学生的音乐鉴赏能力，积极整合教材大纲中原有的中西方音乐史和中西方名曲欣赏内容，将二者有机结合，并将课程改为《中西方音乐史与鉴赏课程》。除此之外，针对学生的音乐表演能力，将固定的声乐课程或其他音乐表演课程改为音乐演唱与教学课程。通过文献研究，发现现行的音乐表演教材中的选曲大多由民间歌曲、戏曲、西方音乐、流行音乐等内容所组成，教师在教学过程中过于追求超高的表演要求，但是此种教学方式只能单向性促进学生音乐表演能力进步与发展，所以应当将原有的音乐教学课程改为音乐实践课程。从第二点而言，音乐课程具有可选择性等特征，所以在以音乐专业创新能力培养为目标导向，学校可丰富音乐课程内容，如首先将声乐等课程改为选修课程，同时鼓励学生深入进修美声唱法、民族唱法、京剧唱法等音乐演唱方法的学习。除此之外，学校可增加器乐选修的内容，目前诸多学校开设了钢琴、小提琴、大提琴、手风琴等乐器的选修课程，但是此类乐器较为常见，而为了促进学生音乐创新能力培养，学校可积极开设更为小众的乐器课程，例如排箫、空灵鼓等乐器的课程。学生通过选修此类器乐课程，能够增加积极对音乐曲目的理解，更能够提升自己的音乐表演技巧，同时为音乐创新与创造提供思路，也为培养学生的音乐专业创新能力奠定基础。

3.1.2 强化实践课程实施

音乐专业教育以培养综合性、复合型音乐人才为最终目标，所以音乐专业教育课程需要充分落实“生本思想”，积极围绕学生的音乐专业能力与创新能力，提升学生的音乐实践能力。针对上述音乐专业创新能力培养现状，可针对性从以下两方面入手优化实施：第一，夯实学生音乐实践能力

基础；第二，落实综合技能训练。

从第一点而言，音乐实践是一项理实结合的课程，不仅要引导学生掌握音乐表演的基本方法，同时需要针对不同音乐曲目题材开展针对性练习，所以在教学过程中，教师需要发挥自己的创新精神和实践勇气，积极应用多种多样的教学方法，如针对音乐演唱教师可积极使用奥尔夫音乐教学法、柯达伊教学法等方法，将多种多样的西方音乐教学方法应用于中国音乐教学课程。除此之外，也可积极鼓励学生音乐歌词、旋律、节奏进行二次创作，将身体律动与音乐相结合，由此深入感受音乐内涵。从第二点而言，音乐本身具有技能性，如乐器专业对学生的器乐表演能力提出专业性要求，而演唱专业则对学生的声乐表演能力提出专业性要求，所以教师在教学中应当充分落实综合性技能训练，如积极开展模拟演奏等课程，通过创设大型音乐表演会等教学情境，引导学生加强自己的音乐表演代入感。除此之外，教师可积极使用音乐教学课件、电脑音乐，或使用VR、AR等先进的信息技术，积极开展信息化教学，引导学生在虚拟又真实的情境中“真唱”“真奏”“真演”“真创”^[2]。

3.2 音乐专业艺术实践能力提升

3.2.1 丰富实践活动渠道

在音乐专业艺术实践过程中，应当注重丰富实践活动渠道，积极利用多种多样的活动形式丰富活动教学法的实施，从而激发学生的音乐艺术实践兴趣，调动学生对音乐艺术表演的内生动力。结合教学实践，可被用于音乐专业艺术实践能力提升的活动方法有情境教学活动、小组教学活动、探究性合作活动、比赛促进活动等^[3]。不同活动形式有着对应的特征，如情境教学活动可以课堂为主要阵地，利用多媒体、VR、AR技术等营造音乐艺术实践氛围，鼓励学生代入自身，完成音乐艺术表演；而针对探究性合作活动，可要求学生以某一音乐曲目为本，鼓励学生以小组为单位进行音乐创编活动，此类活动不仅能够提升学生的音乐实践兴趣，同时能够提升学生的合作交流能力，培养合作交流意识；从探究性活动而言，则可以某一乐器、曲目为本，鼓励学生利用互联网、图书馆等途径搜索有关作者、曲目、乐器的发展、

背景等知识，加深对音乐文化的理解；而比赛促进活动则可以校音乐活动为主，围绕某一主题开展音乐表演活动，培养学生良好的音乐表演素质，提升音乐实践能力。

3.2.2 拓展实践活动内容

针对现阶段音乐实践活动内容单一的问题，教师在音乐艺术实践教学过程中应当立足于教学内容拓展实践活动内容，尤其对部分重点内容进行拓展延伸。在此过程中，教师首先需要加强自我学习，加深对教学内容本质的理解，从曲目的创作背景、传唱影响、艺术表现等多方面分析教学内容，在活动教学过程中用好教学的各个环节，如在课前导入环节，利用互联网搜索与教学内容相关的作者人生经历、创作背景等视频内容；在教学过程中以“实践活动”为主线，积极开展多种多样的实践活动，如上文所述的情境教学活动、小组教学活动、探究性合作活动等，立足于学生的课堂反馈跟进教学；而在课堂小结中则可以学生的活动成品鼓励学生上台分享，调动课堂教学的互动性，丰富学生对音乐艺术、音乐文化的理解。

4 结语

在“十四五”规划的背景下，“创新能力”“实践能力”成为教育教学研究关注的焦点。立足于音乐专业教育，创新能力和实践能力是音乐专业人才培养的关键，但是目前在创新能力培养和艺术实践渠道研究两方面出现诸多问题，而如何破除此类问题成为教师研究和思考的重点。论文针对创新能力培养和音乐实践渠道两方面分析现状与问题，随后以问题为导向针对性提出促进专业课程改革、强化实践课程实施、丰富实践活动渠道、拓展实践活动内容四点建议，希望为广大教育教学工作者提供思路和建议。

参考文献

- [1] 林雪晴.利用多媒体技术构建音乐活动的实践[J].亚太教育,2023(20):67-69.
- [2] 胡凯华.试谈培养音乐鉴赏能力对提高铸造专业学生学习效率的作用影响[J].特种铸造及有色合金,2023,43(9):1297-1298.
- [3] 曾若琬.“双创”背景下音乐学专业学生实践教学与创新能力提升[J].数据,2023(2):186-187.