

Research on the Integration and Development of Music Education and Cultural Industry in Colleges and Universities under the New Situation

Ge Zhang

Zhaotong University, Zhaotong, Yunnan, 657000, China

Abstract

In recent years, people from the national level to the grassroots have paid more and more attention to cultural products. The healthy development of the cultural industry and the music education in colleges and universities can complement each other and promote each other. This paper focuses on a detailed analysis of the integrated development of music education and cultural industry in colleges and universities under the new situation, aiming at realizing the common development and progress of music education and cultural industry in colleges and universities through the complementary and mutually promoting role between music education and cultural industry in colleges and universities.

Keywords

music education in colleges and universities; cultural industry; integration; development

---

新形势下高校音乐教育与文化产业融合发展之探究

张歌

昭通学院, 中国·云南昭通 657000

摘要

近几年来, 上到国家层面、下到基层群众, 对于文化产品的关注度越来越高。文化产业的健康发展与高校的音乐教育之间可以相辅相成、相互促进。本文重点针对新形势下高校音乐教育与文化产业的融合发展进行了详细的分析, 旨在通过高校音乐教育与文化产业之间相辅相成、相互促进的作用, 实现高校音乐教育与文化产业的共同发展与进步。

关键词

高校音乐教育; 文化产业; 融合; 发展

---

1 引言

从文化产业角度分析, 文化产业的发展可以将更多的展示平台提供给高校音乐专业的学生, 将更多的就业渠道提供给学生, 实现高校文化艺术氛围的营造。从高校音乐角度分析, 高校音乐教育越专业、正规、严谨、科学, 就越能为社会中文化产业的发展输出更加优秀的人才, 促进文化产业的发展。将高校音乐教育与文化产业进行融合, 打造一条有着中国特色的音乐文化教育产业发展模式, 具有十分重要的意义。

2 文化产业对于高校音乐教育的积极影响

2.1 对高校音乐教育人才培养提出更高的要求

近几年来, 中国的社会经济发展速度越来越快, 人们的生活水平较之以前也有了很大的提升, 中国各种类型的文化

市场也日趋于成熟, 且专业性越来越强。在这种形势下, 与文化产业息息相关的音乐教育, 也需要作出相应的调整, 加强复合型人才的培养, 确保培养出来的每一位音乐人才既有过硬的音乐基础知识和技能技巧, 又可以将音乐与相关文化进行结合。

2.2 对高校音乐教育的改革有着一定的指引作用

随着中国教育事业的改革, 各大高校的招生规模越来越大, 在校学生数量越来越多。但是也出现了严重的教学质量跟不上、教学资源不够用的现象。而造成这一现象的根本原因, 就是高校教育事业的发展与市场需求产生了脱节。在充分意识到这一点之后, 中国高校事业的改革也越来越注重教育与市场的融合。而通过某一时期音乐文化产业的发展, 可以分

析该时期内人们对于音乐艺术的需求。例如,在某地区音乐文化的发展形势下,正好对某一类音乐专业人才有着极大的需求,那么当地的对应音乐专业的教育发展速度就会相对较快,音乐专业的学生就业几率也比较高。也就是说,音乐文化产业的发展指引着中国高校音乐教育改革的方向。

2.3 促进高校音乐专业人才的就业

上文已经提到,通过某地区音乐文化产业的发展,可以看出当地对音乐人才的实际需求。如果某地区的音乐文化产业发展水平有限,那么高校音乐专业的就业人才在毕业之后也很难找到与专业对口的工作,也就意味着这部分学生的毕业时刻就是失业的时刻。而如果当地的音乐文化产业发展水平较高,也就意味着当地高校音乐专业的学生在毕业之后可以在就业方面有更多的选择。例如,云南的《印象云南》大型歌舞演出(如图1、图2所示),不仅已经发展为当地的文化名片,还让很多高校音乐专业的学生了解当地的文化特色,探索当地的文化底蕴。而且,正是因为《印象云南》大型歌舞演出的存在,才使得当地高校音乐专业的学生对自己的未来充满信心,从而可以更加积极主动地投入音乐专业知识的学习,确保后期毕业后可以有一个更加理想的工作^[1]。

图1 印象云南演出活动

图2 印象云南演出主演谢幕

2.4 突出高校音乐教育的艺术性

音乐教育本身就是属于高校内的艺术类专业。高校音乐教育,不仅要传授给学生相应的音乐技能,还要重点培养学生的艺术素养,让学生不断地学习传统的音乐知识,并承担对音乐知识进行创新发展的责任,促进艺术教育事业的发展与进步。但是在实际的高校音乐教育中,个性化教育的缺失问题也十分突出。尤其是在教育制度化发展的基础上,中国的高校音乐教育只注重理论性知识的传授,而对于其它方面有所忽视。而文化产业的发展,通过音乐艺术与地方历史文化的结合,可以让在学习音乐专业知识的同时,开始对当地的社会与文化进行关注,开始将音乐教育与日常生活进行结合。而这,不仅拉近了学生与音乐之间的距离,也提升了音乐教育的活力和发展空间。

2.5 为学生提供更多的舞台

现阶段,很多高校在实施日常音乐教育活动的时候,也开始鼓励并倡导学生参与一些文化产业的活动,为学生创造更多的学习机会。传统的音乐教育中,学生很少有机会登台演出,即便是学生举办了各种各样的文化活动,也很难满足所有学生的所有学习需求,更何况学校组织开展的文化活动数量本身就十分有限。而文化产业的发展就可以改变这一现状。例如,高校可以与当地的文化产业管理部门建立合作关系,为学生的登台演出创造更多的机会。而且,几乎每一个地区音乐文化产业的发展,都需要非常多的“表演者”,如果高校学生有了这样的登台演出机会,那么学生的临场表现能力将会得到显著的提升,舞台演出经验也将越来越丰富。如果音乐专业的学生只是一味的学习理论知识,而不注重舞台实践,那么就纸上谈兵没有任何区别,学生在音乐领域中的发展也必将受到限制,而文化产业的发展,就可以对这一问题进行有效的解决^[2]。

3 新形势下高校音乐教育过程中存在的问题

3.1 没有意识到实践教学的重要性

目前,很多高校的音乐教育依然在使用传统的专业音乐院校的教材,复制专业音乐院校的课程设置模式,并没有注重自身教学特色的突出,也没有根据当地的经济环境、社会环境以及文化环境,进行本校音乐专业课程的设置。例如,中国很多高校虽然结合当地的市场需求以及校内的学科发展

布局,增设了音乐专业教育,但是却过于追求正规化教学和学术性教学,而没有妥善处理学术性教育与艺术型教育之间的联系,导致很多高校音乐专业的学生培养质量与专业音乐学院的学生质量存在着较大的差距。而且大多数普通高校音乐专业课程设置过于雷同,教学模式过于相似,使得培养出来的音乐专业学生普遍音乐专业理论性强、实践能力较差,能力比较单一,很难适应处于动态变化中的社会的发展,就业压力越来越大。

3.2 高校音乐人才培养模式不符合社会的实际需求

根据大量的调查与统计,发现很多地方的高校音乐教育所使用的人才培养模式依然为五六十年代盛行的苏氏音乐教育人才培养模式,或者直接复制专业音乐院校的课程设置,仅调整教育基础部分。在中国教育事业不断改革的背景下,虽然教育分配制度已经不复存在,但是传统的教学体系课程的设置还需要进一步调整。很多高校的专业设置都非常相似,如果不注重人才培养模式的创新,那么将会出现一批同质化的高校毕业生,因为能力单一而无法对社会的多元化发展进行很好的适应,学生所学到的知识与能力也与社会对于相关专业人才的需求也存在着较大的差距。在新形势下,如果继续使用这种落后的人才培养模式,那么高校音乐专业的学生在毕业之后将很难找到理想的、与专业对口的工作。

3.3 高校音乐教育方法与手段过于传统

新形势下的高校音乐教育,只有不断地创新教学方法和手段,才能够保证音乐教育质量。但是,中国大多数高校的音乐教育,依然以传统的课堂理论教学为主,以“串讲串练+实践练习”的试听练耳方式为辅,很少使用其它教学方式和手段。虽然课堂理论教学可以获得理想的教学效果,但是如果在音乐教育中只进行音乐知识的灌输,而不能将之融会贯通,那么学生也只能理解十之三四,课堂教学效率得不到保证。

另外,音乐术语艺术类学科,充满了激情和想象力。而传统的高校音乐教育课堂,因为对学生的激情和想象力产生了限制,所以很难突出音乐本身的价值。只有将高校音乐教育与文化产业进行融合,让学生通过文化产业进行音乐价值、音乐魅力的感悟,才能够真正的掌握音乐技能,体会音乐的真谛。对此,高校音乐教师需要在音乐教学过程中,为学生

增加艺术实践机会,让学生通过实践对人们当下追求的音乐形式有一个深刻的体会。同时,高校音乐教师还需要不断的丰富教学方式和手段,在传授学生更多更有内涵的音乐知识的同时,加深学生对音乐意义的体会。

3.4 不重视学生的职业规划

与其他学科相比,音乐专业学生的就业更具有多变性和不确定性,只有提前帮助学生做好职业规划,才能够显著提升音乐专业学生的就业几率。但是目前,中国大多数高校的音乐教育并没有对学生的职业规划引起足够的重视。部分高校甚至还将职业规划作为选修专业。造成这一现象的根本原因,就是高校的音乐授课教师并没有对本专业人才的职业状态进行科学的分析,没有对社会上本专业领域的发展前景进行分析,并没有对“音乐人”的内容和特点进行深刻的理解。但是由于音乐专业人才就业的多变性与不确定性,导致这方面的工作难度较大。对此,教师智能尽可能的对学生进行引导,在知识范围内给予学生最好的教育。

4 新形势下高校音乐教育与文化产业融合发展

新形势下,文化产业的发展对于高校音乐教育有着积极的影响。所以,非常有必要加强高校音乐教育与文化产业的融合发展。但是二者的融合发展是一个循序渐进的过程,需要花费大量的时间和精力,需要调动教育部门、政府部门、高校、教师、学生等各方面的力量,采取各种各样的发展措施。

4.1 结合文化产业的发展制定高校音乐教学目标

在中国市场经济的快速发展下,音乐产业化是未来的发展趋势,且其发展目标为:以市场为导向,加大文化产品与文化服务的开发,提升文化产业的经济效益,实现音乐文化产业的可持续发展。而为了对音乐市场的发展趋势以及发展规律有一个客观的把握,就必须要强化高校音乐教育的多样化表现,创新高校音乐教育形式,最大限度的提升高校音乐专业学生的创新能力以及实践能力,重点培养学生的创新意识。同时,还要加大现代化教学理念与教学模式的创新,积极引进新型的高校音乐教育模式,实现高校音乐教育与音乐产业文化的融合发展。

4.2 加强高校音乐教育的实践教学

在新形势下,要想实现高校音乐教育与文化产业的融合

发展,必须要加强高校音乐教育的实践教学。首先,高校音乐教育要尽可能多的开展各种音乐比赛与音乐演出活动,让学生以个人的形式或者团队的形式参加,然后自主选取、创作、改变以及编舞,既可以检验学生的日常所学,又可以帮助学生实现理论与实践的结合。其次,高校要积极与其他高校进行文化交流,组织学生到其他优秀的高校进行参观、学习,丰富学生的视野,提升学生的专业音乐水平。再次,高校可以与社会中的音乐企业、当地的广播电视台、新闻出版社、美术馆以及摄影工作室等建立长期的合作关系,让学生可以在实习期间在这些工作岗位中进行自我锻炼,从而积累更多的社会经验,通过社会实践来明确自身的未来发展方向,端正自身的学习态度^[1]。

4.3 丰富高校音乐教学课程

在新形势下,要想实现高校音乐教育与文化产业的融合发展,必须要丰富高校音乐教学课程。首先,以因材施教为教学理念,以实事求是为原则,根据学生的特点和优势,针对性地制定“音乐人才培养计划”,通过小班制教学,了解每一位学生的学习情况,针对性地调整教学策略和教学内容。其次,加大音乐课程“选课制”的开发,如艺术管理课程、现代音乐赏析课程等,让学生结合自己的兴趣爱好,选择学习内容,丰富自身的知识储备。最后,加强文化产业特点与发展需求的分析,针对性地进行教学内容的创新。例如,教师可以以课后作业的形式让学生针对“对中国音乐产业化发展走向”等课题进行研究,并整理成论文形式。

4.4 帮助学生做好职业规划

在新形势下,要想实现高校音乐教育与文化产业的融合

发展,必须要帮助学生做好职业规划。首先,教师要引导学生对自身的未来职业发展有一个明确的定位,从而让学生做好充分的准备,可以随时把握良好的就业机会。其次,教师要激发出学生的主体意识,让学生认真思考,并列出来未来的职业发展目标。再次,教会学生实施职业规划的方法,让学生朝着自己制定的职业发展目标而不断地努力。最后,教师要采取一定的技巧挖掘学生的音乐潜力和优势,并时刻关注学生的努力与进步,然后在关键时刻给予学生适当的点拨和帮助^[4]。

5 结语

综上所述,文化产业的发展对于高校音乐教育有着积极的影响。鉴于现阶段高校音乐教育过程中存在的各种问题,要想实现高校音乐教育与文化、产业的融合发展,就必须要结合文化产业的发展制定高校音乐教学目标,加强高校音乐教育的实践教学,丰富高校音乐教学课程,帮助学生做好职业规划。

参考文献

- [1] 张伟芳. 我国音乐文化产业的现状、问题与发展路径 [J]. 河南大学学报 (社会科学版), 2019, 59(05): 134-138.
- [2] 杨雨佳, 肖玉. 高校音乐教育与社区音乐文化发展的互动研究 [J]. 北方音乐, 2019, 39(07): 116-117.
- [3] 王玲. 内蒙古地区音乐教育与文化产业互动整合研究 [J]. 北方音乐, 2019, 39(05): 109-110.
- [4] 潘刻科. 地方音乐产业化背景下高校音乐教育发展研究 [J]. 音乐创作, 2018(07): 178-179.