

综合能力培养下的高校音乐教学方法改革探索

王宇

广东省惠州市惠州学院

摘要:提升学生的综合能力现今高校音乐的教学重要目标之一,学生的综合能力得到了重视和培养,能够使学生在就业的道路上更加轻松,也能让学生获得一个更好的发展前途。除此之外,其也是当前的时代发展中高校音乐教学提高自身其教学质量的重要的途径。而综合能力培养却恰恰的是目前高校音乐教学的短板,不具备高综合素养的学生在现代化社会中的就业形势十分严峻。因此,根据以上情况,笔者将对高校的音乐教学当中融入综合的能力培养的重要性进行阐述,并对如何进行培养提出一些教学方法改革的思考和策略。

关键词:综合能力; 能力培养; 高校音乐教学; 教学方法; 改革创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.01.041

引言

根据我国现代经济发展的实际情况以及人才市场的人员需求等,高校音乐教学的课程目标及教学目的都需要进行一定调整,其中综合能力培养是课程改革较为重要的目标之一。在的就业压力越来越大的社会背景中,将音乐教学作为综合能力培养的载体,通过音乐基础知识教学可以引入多媒体教学设备或者各种新颖的互联网教学方式,还能够结合其他的专业的学科知识,从而实现综合性的能力教学。且除了开展公共音乐课程之外,还能开展的音乐表演实践,对教育模式进行创新,使高校学生能够掌握良好的音乐技能和技巧,也能培养学生的艺术审美能力,在文化素养方面音乐教学也能起到一定的协同教学,从而学生的综合能力得到全面的培养。

一、综合能力培养的重要性

(一) 音乐教学的本质意义

音乐的本质并不是怎么去唱歌,怎么去听歌,而是对乐曲的感知和辨析。除此之外,音乐还有别的作用且更为重要,就是它对学生审美能力的培养以及学生对人生观价值观的熏陶和影响。在品读和欣赏音乐时,不同的人都能根据自己对音乐的不同感知培养出个性化的审美能力,且同时能够提高自身素养,对音乐的感受和解析也能有效提高理解能力。由此可见,高校的音乐教学具有不可代替性,能够促使学生综合能力的提升。

(二) 就业发展的现实需求

就业困难是当前时代的一个热门话题,但导致就业困难的最真实原因其实并不是人员的缺乏,而是人员能力的缺乏,即综合能力不足。在高校的音乐教学中,学习钢琴的学生往往只会一些钢琴曲目的弹奏,而无法切实使用感情完成伴奏工作;对于学习声乐的学生,往往只会自行演唱,而无法传授技巧,且缺乏实践经验;对于学习音乐理论的学生,也是如此,实践水平低下,只能纸上谈兵。之所以会产生以上种种现象,都是因为综合能力不足,因此,要满足当前社会音乐人的需求,使

学生能够得到充分的个人发展,就必须在音乐教学中强化综合能力的培养^[1]。

二、综合能力培养下的高校音乐涵盖的主要内容

(一) 思想道德

思想道德无疑是现代大学生在学习中首当其要的教学重点,除此之外,其在社会就业中也是企业考虑人才的重要因素。然而,许多学生在刚进入高等学院时,其在思想和心理素质方面都仍然需要发展,对于经济社会和音乐领域发展趋势都无清晰的认知。因而,在理论知识教学的同时,也需要对学生的思想道德进行教育,使学生拥有正确心态、学习观念和音乐认识。

(二) 专业理论素养

音乐的专业理论知识涵盖丰富,不仅包含声乐理论、乐器演奏以及演唱技巧等,还包含了音乐的发展历史以及音乐的种类也是多种多样的。而一般情况下,学生的音乐学习通常是片面的、选择性地教学,因而教师应该更加注重知识的补充,选一为精,其余为补,使学生能够拥有完整的专业理论素养^[2]。

(三) 实践技能素质

高校一般在音乐教学方面都只对音乐理论知识进行了强化,从而导致了学生的实践能力并不强,且不具备创新性。因此,教师应当注重实践性,引导学生参与课堂或者课外的音乐表演,锻炼学生的实践技能。

(四) 文化与人文

所谓音乐教学中的文化素养与人文素质就是对音乐作品的情感表达、时代特征以及文化内涵传播等等的综合性人文行为。简而言之,就是要使学生在音乐学习时能够尊重音乐、理解音乐文化。

三、高校音乐教学存在的问题

(一) 知识空泛化

高校中很多音乐教师都是将教材作为教学的核心,从而设计进行的课程的设计,这导致音乐课程内容过于空泛且局限,学生也无法对此产生足够的学习兴趣^[3]。

教材中不仅仅理论知识偏多，而且未进行及时的改革更新，无法与当代的音乐形式相匹配，这样的音乐教学完全无法将音乐的美感和作用现实化，还会使学生对音乐学习产生理解性偏差，降低教学质量。

（二）方式单一化

此外，现代的音乐教学课堂也过于单一，“音乐”构成本就涵盖了很多内容，且对其欣赏方式也不仅限耳朵听、乐器奏，因此单一化的教学方式根本无法满足音乐的多样性。所以在教学方式上，教师应当多注重与时代的结合。在数字化的今天，通过多媒体设备、互联网或者是影像化技术都能使音乐课堂更加丰满，使学生能够更切实地感受音乐、理解音乐、学习音乐。同时，教师还应当根据学生本身的差异化，选择更为适宜的教学方式，因材施教，保证学生对音乐学习的兴趣，使学生音乐能力能够得到提高，且心理素质也得到提高，全方位培养学生的综合能力。

四、综合能力培养下的高校音乐教学方法的改革策略

（一）常规化培养本体能力

音乐不仅是艺术的体现形式也是技术的体现形式。因此，虽然时代和社会对综合能力有着较为突出的重视程度，但是对音乐的本体能力也不意味着就可以忽视。反之，拥有扎实良好的音乐本体能力作为综合能力培养的前提，才更有助综合能力的有效培养，也是良好基础的体现。对于音乐来说，首先就是听觉能力，这其中又包含了色彩、力度、音高以及调性等等的音乐基础知识。教师需要在教学当中，利用演唱或者演奏的方式将不同效果的音色表现出来，而学生需要做的则是用自己的耳朵去辨析声音的特点，也可以通过感性直观的方式在音乐作品中体验音色的变化，从而对音乐作品的语言形象有更为深入的理解和感知，且能够更好地领悟到作品的内涵。换句话说，这也算是再创造的过程，在往后的音乐学习中有持续性的作用，也是基础的体现。

其次就是节奏能力，节奏可以说是音乐的骨骼，也是表现音乐的重要手段之一，所以在对节奏感进行训练时，采用的方式最好是多元化的，这样才能将形象化的节奏特点体现出来，免除在多次重复的训练中会使学生产生枯燥感。就比如采用对比法，将节奏在不同乐器、声部、节拍下的变化通过对比的形式在学生的大脑中进行体验，使学生能够更加准确地认识到作品内涵和节奏，当然这也能对学生分析音乐作品的能力起到了提升作用^[4]。

再者就是对音乐的记忆能力，具体来说就是学习中或者演奏中的，对于音乐的旋律、音乐的节奏以及音乐的音高等各方面要素形成的编码标记记忆。这看似是一

个简单的技能，但是不仅如此，音乐记忆还能将学生的音乐素质和能力更加准确地体现出来。只有当学生在音乐记忆方面拥有扎实的基础，才能从而使情感、作品、技能做到有效结合形成一个整体。

另外，还有音乐想象力。音乐的传达是通过耳朵这个器官进行输入，因此如若表演者要将情感传递给欣赏者，就必须通过具体的形象化来达成，即在脑海中想象一个具体的画面，并在音符当中勾画出来与欣赏者共享。这也就意味着表演者需要跳出局限性的乐谱，在自己与音乐作品之间建立紧密的联系，表演者需要全面理解作品且拥有自己独特的体验，对此进行想象与创造，使自身与作品融为一体，表现个性化。最后，在音乐本体能力中还有感知力和创造能力等等，在培养本体能力的时候都不能忽略，如此才可为综合能力培养做好充足的前提准备。

（二）体验化培养审美能力

音乐是审美艺术的一种，音乐表演也是具备审美创造的活动之一。在实际的音乐教学当中，有一种常见的情况就是有很多学生虽然在技巧表演上是十分娴熟的，也能完整自如地完成表演，但是在其的表演过程中甚至是完成后都无法与观众产生共鸣，无法让观众感受到音乐的魅力所在。这就是现今音乐教学存在的审美能力匮乏的表现，没有表现力，没有表演力。在长期的音乐教学中，音乐考核的侧重点都是音乐知识和音乐技巧，这导致教师和学生同时进入了音乐教学的误区，这样的教学方式对于音乐教学所旨在的审美培养并无益处不符合音乐的本质艺术规律。在教学音乐的教学当中必须围绕音乐美作为教学的核心，这不仅要求学生能够感受音乐美，也要求学生理解音乐中的美，以及创造美，如此才能的将学生的积极性和热情激发出来，将学生的音乐表演效果提高至最大化的声情并茂。因此，体验化的教学方法能够与该项能力的培养高度契合^[5]。每一个音乐作品都是与时代相关的，尤其是那些流传长久的经典作品，无论是人物事件，还是情感色彩都能够在当代人的表演当中，以合理想象的方式重新将时代感复现。当然，在表演者进行表演之前，还需要对那段时期的历史进行足够的了解，建立自身的时代背景感知，无论是通过文字还是影像资料，在当今数字时代中都能够轻松达成，且这些资料文献都特别丰富，能够帮助演奏者对作品产生时代有较为全面的构建与感知，如此才能使表演作品与观众产生共鸣。这样的音乐学习方式不仅能够让学生掌握基础知识，也能让学生掌握音乐技巧，且在主动学习的过程中学生能够对音乐有更慢性全面的美感体会，也能使学生获得成就感，促进往后的主动学习。提高审美能力必须审美体验出发，教师在此方面应为学

生创造更多的机会,使学生能够获得更多综合能力的培养。

(三) 项目化培养合作能力

在21世纪的社会当中,人们对于人才有了新的要求,学生的集体意识与合作能力都是现代企业所看重的。对学生而言,合作交流能力能够更快地完成学习或工作任务,在以后的就业道路上也更具优势;对企业而言,合作能力意味着企业的凝聚力量,是企业能够在竞争的市场上获得长远发展的内在动力。但是,目前高校中学生的合作能力仍然有所欠缺,因此,高校音乐教学的目标也应该将合作能力纳入,对其进行培养。项目教学法一般是以小组为单位,小组中的每一个学生承担一部分工作内容,从而合作完成一个完整项目的教学方式,且在一个项目中不仅可以融合多个音乐知识点,还能加强学生之间的合作能力。在高校音乐的项目教学中,教师首先应当选定一个适宜的项目,再对该项目进行一个个任务的制定,最终给予学生,供学生完成,但是需要学生展示并解释清楚项目的内容,从而让学生可以根据已学的知识和能力,针对项目拟定一个计划书,教师需对此进行审核;其次,该项目中的关键素材教师也需向学生示意,使学生能够对该项目的目标所在有明确的认知;再者,根据班级学生基础情况进行小组划分。小组划分要考虑的不仅是学生的基本知识和基础能力,还需要考虑到每个学生的性格,为实现小组团结合作完成任务,在分配小组的时候应当使成员之间性格尽量达成互补状态,使乐观积极的学生带动性格孤立的学生主动地参与到项目中完成任务,同时教师在项目实施中要及时指导和监督。最后,在项目完成时,教师的应当引导学生一起对项目进行讨论,并完成评价工作。通过项目教学的方法可以在高校音乐教学中实现对学生合作能力的培养和锻炼,促进新时代对学生综合能力培养目标的达成。

(四) 实践化培养应用能力

学以致用是让学生对所学知识认可、对自己能力认可以及提高学习兴趣的首要途径,因此教师要想通过音乐教学提高学生综合能力就必须对学生音乐的应用能力给予充分认识,并创造更多的实践机会使学生能够切实应用^[6]。一般而言,很多学生在音乐的练习中发挥都是不错的,但是一到表演或者参加比赛时,学生就会由于紧张等因素,无法将自己的实际能力发挥出来。所以,所谓应用能力的培养也可以说是磨炼学生在现实环境中的应用技能的心态训练,这也就需要通过充分的实践锻炼来达成了,缺乏实践经历,学生就可能在面对舞台时产生陌生恐惧感,这与学生往后参加企业面试时产生的畏惧感异曲同工,企业对这种状态的学生也不会有认

同感。因此,在高校的音乐教学中的,就需要采用实践法强化学生应用能力。简而言之,在学校中多给学生创造一些实践机会就可以了,例如艺术节表演、音乐会、歌曲大赛以及乐器表演等等,或者学校也可与校外艺术团体、单位建立合作的关系,从而给学生提供一些社会演出的实践机会。定期安排学生的参加类似实践活动,能够使学生在实践中树立信心,获得经验,并在每一次实践中查漏补缺完善自身。同时,除了提供机会鼓励学生实践之外,教师也需要尽到自己的指导义务,使学生能够更加清晰地认识自我。试想,若学生在学期间能够获得足够的锻炼,当步入社会时,对自己的能力也能更加运用自如,并在临场应变方面也能如鱼得水,正常发挥。所以,教师在音乐教学当中势必要强化实践活动,以此促进学生应用力的提升。

五、结束语

综上所述,高校音乐教学应当与时代的步伐相适应,根据时代的需求进行教学方法的改革和提高,着重于综合能力的培养,将音乐教学的本质意义在体现出来,并满足学生就业发展的现实需求。此外,高校音乐教师应当明确综合能力培养下课程所要涵盖的内容,即思想道德、音乐专业理论、实践技能以及人文素质与文化素养,且从业教师需要认清当前高校音乐教学中存在的问题,将空泛化的知识进行丰富化,让单一化的教学方式多样化。在教学方法改革方面,可以采用常规化的教学模式培养学生的音乐本体能力,体验化培养审美能力,项目化培养合作能力,实践化培养应用能力,从而借助高校音乐教学对学生的综合能力进行全方面的培养,使学生在往后的就业发展当中更具优势。

参考文献

- [1] 李芳芳, 焦健健. 综合能力培养视角下高校音乐教学方法改革探究[J]. 黄河之声, 2020(07): 83.
- [2] 张歌, 叶飞燕. 综合能力培养视角下高校音乐教学方法改革探讨[J]. 长江丛刊, 2020(11): 23-24.
- [3] 杨晓惠, 薛晓旭. 高校音乐艺术类教学方法改革与学生创新能力培养[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2022(03): 163-166.
- [4] 尚磊, 黄蓉. 高校音乐艺术类教学方法改革与学生创新能力培养[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2021(12): 214-216.
- [5] 林英碧. 基于综合能力培养的高校音乐教学方法改革探究[J]. 北方音乐, 2020(15): 183-184.
- [6] 杨梅, 丁淑月, 邓咏涛. “音乐欣赏”课程对非音乐专业大学生综合能力重塑研究[J]. 绵阳师范学院学报, 2022, 41(07): 36-42+76.