

“新文科”背景下高校音乐专业课程改革与建设

贾瑾瑜

昆明艺术职业学院，云南昆明，650000；

摘要：本文探讨“新文科”理念对高校音乐专业课程的系统性重塑，文章指出，“新文科”推动音乐教育从单一技能传承，转向融通跨学科、融合数字技术、培养应用创新复合型人才的教育体系更新，在此背景下，课程改革需沿四大路径推进：理念上，全面融入融通思维；目标上，重构价值、知识、能力、人格并重的教育体系；方法上，构建混合式教学体系，开放资源支撑；实践上，系统建设贯穿全程、层次分明的实践教学体系，以培养学生解决复杂问题的综合创新能力，培育根植传统、胸怀世界、驾驭技术、服务社会的复合型音乐人才。

关键词：新文科；高校音乐专业；课程改革

DOI：10.69979/3029-2735.26.02.073

引言

高校音乐专业，作为人文艺术教育的重要组成部分，是传承音乐技艺、培养学生审美素养与文化理解能力的重要载体，然而，面对全球化、数字化浪潮的冲击，传统以技艺精研、流派传承为主的课程体系，日益显露出其内在局限，在此背景下，“新文科”理念的兴起，为高校音乐专业课程的系统性改革与创新性建设提供了理论指引与实践坐标，高校应积极推进教学内容、教学手段、教育哲学、课程生态、人才评价的创新式改革、整体性重构，促进音乐专业课程的持续发展。

1 “新文科”为高校音乐专业带来的变化

1.1 提倡多元化、跨学科、跨专业的课程发展

传统音乐专业课程往往围绕“技能”展开教学，强调在特定领域（如演奏、演唱、作曲、理论）内的纵向精深，而“新文科”则大力倡导一种横向贯通、边界融合的知识生产与传播方式，这一转向，促使高校音乐专业课程打破自我设限，主动与其他学科领域对话、交融^[1]。这种多元化与跨学科特性，首先体现在课程内容上，音乐课程的内容不应局限于音乐本身，而是可以与文学、历史、哲学、心理学、社会学产生有机关联，例如，在音乐史论课程中，可融入特定历史时期的社会思潮，深化学生对音乐风格流变的立体理解，在音乐美学课程中，可结合当代哲学、认知科学的前沿成果，探讨音乐感知与意义的生成机制，在民族音乐学中，可加入文化人类学、语言学等内容，倡导跨专业合作，开展音乐与戏剧、舞蹈、影视、数字媒体艺术等专业的联合创作项目，催

生出全新的艺术表现形式与课程模块。长远看来，这种融通能培养学生的“连通性思维”，学生可以音乐为枢纽或视角，去观察、理解、介入更广阔的世界，在未来，学生不仅能成为技艺精湛的演奏者或研究者，还能成为具有深厚人文底蕴、广阔学术视野和敏锐社会洞察力的“音乐思想者”与“文化阐释者”。

1.2 提倡电子产品在课程中的应用

“新文科”具有鲜明的时代性特征，它鼓励学生积极拥抱以信息技术为代表的新科技革命成果，在音乐领域，这极大地推动了教学工具、创作媒介乃至音乐本体的数字化、智能化转型^[2]。在当今时代，电子产品与数字技术的应用，已远超简单的多媒体演示或音频播放，在音乐创作与制作领域，数字音频工作站（DAW）、音乐编程语言（如 Max/MSP, Pure Data）、虚拟乐器、人工智能辅助作曲软件等，已成为现代作曲、电子音乐制作、声音设计等课程的核心工具，这使得声音的创造与编辑，有了前所未有的自由度，也催生了“音乐科技”这一新兴交叉方向。在音乐表演与教学方面，智能陪练软件、音高/节奏实时校正工具、动作捕捉分析系统等，能为学生提供即时、客观的反馈，辅助传统一对一面授，实现个性化技能训练。在音乐理论、音乐学研究中，数据库、数字人文工具、音乐信息检索（MIR）技术、基于大数据的音乐风格分析等，正在改变学术研究的方法。整体看来，这些技术正在重塑音乐的表达语言与审美标准，在课程改革中，教师需要引导学生掌握这些强大的技术手段，同时对各种技术手段保持批判性反思，理解技术背后的逻辑，及其对音乐艺术本质的影响，从而在

“人”与“技”之间建立创造性的平衡，成为技术的驾驭者而非附庸。

1.3 建设应用型、创新型、复合型课程

“新文科”强调服务社会现实需求，培养能解决复杂问题的实践型、创新型人才，这直接推动了高校音乐专业课程目标的变化，促进课程目标向培养“文化创生者”转变，使课程性质从“学术导向”或“技能导向”，向“应用——创新——复合”三位一体升级。其中，“应用型”意味着课程设计应更紧密地对接文化产业、社会美育、社区服务、文旅融合等广阔领域的实际需求，例如，高校可开设“音乐项目管理与策划”、“艺术场馆运营”、“音乐治疗基础”、“社区音乐教育实践”等课程，使学生了解音乐在当代社会运行中的多种功能，培养学生将音乐专业知识，转化为社会服务与文化产品的能力。

“创新型”要求课程必须激发学生的创造性思维，鼓励学生从作曲、表演等角度出发，进行个人风格探索，鼓励学生展开跨媒介艺术实验、商业模式创新、传统音乐的现代表达等综合创新，在此过程中，课程提供安全的试错空间、项目制的学习环境，引导学生积极创新。

“复合型”是“应用”与“创新”的基础，也是“新文科”融通理念的落脚点，它要求学生构建起以音乐为核心，兼容艺术管理、市场营销、基础编程、教育学、心理学等多领域知识的“T型”或“π型”知识结构。教师需对相应的课程体系实施灵活的模块化设计，并完善辅修/双学位制度，培养出既懂艺术又懂管理、既精技艺又通科技、既有本土情怀又有国际视野的复合型音乐人才。

2 “新文科”背景下高校音乐专业课程改革路径

2.1 从课程定位开始，融入“新文科”理念

课程改革首在观念更新，高校音乐专业需重新审视并明确其在“新文科”坐标系中的定位，这一定位应超越传统的“专业音乐学院”或“师范教育”的二元分野，转而强调其作为“新时代文化艺术创新人才培养基地”和“人文社科跨学科研究前沿”的双重使命^[3]。在“新文科”的号召下，每一门课程的定位都需被重新考量：音乐课程不仅是传授特定知识与技能的单位，更是连接其他学科的节点、激发学生创新思维的场域，以及践行

社会服务的平台。例如，在新文科思想的指导下，“西方音乐史”课程的定位，可从“风格演变史的知识传授”，提升为“通过音乐理解西方文明进程，并反思中西音乐文化交流”的思想课程，“视唱练耳”可从“音高节奏的技能训练”，拓展为“培养多维度音乐感知与表达能力，并为现代音乐创作与分析奠基”的综合素养课程。在全校层面，需开展广泛的“新文科”教育思想讨论，使管理者到一线教师，都能深刻理解改革的必要性，并在课程大纲的制定、修订中，自觉融入跨学科思维、技术伦理、创新意识、文化担当等“新文科”核心要素，从源头上保障课程建设的方向性。

2.2 构建“新文科”下的课程目标体系与评价机制

传统的音乐课程，其教育目标多聚焦于认知与技能（如熟练演奏某类作品），在“新文科”框架下，高校需构建涵盖“价值塑造、知识探究、能力建设、人格养成”四位一体的新目标体系。价值目标上，主要强调学生通过学习音乐，树立文化自信，理解音乐的社会责任与伦理维度，培育高尚的审美情趣与人文关怀；知识目标上，要求学生在掌握核心音乐专业知识的基础上，增加对相关交叉学科基础概念、方法论的了解，形成广博而融通的知识视野；能力目标上，除专业技能的培养外，重点突出对学生批判性思维与创造性思维能力、跨文化沟通与协作能力、运用数字工具进行音乐创作的能力、解决复杂艺术实践问题的能力的培养；人格目标上，鼓励学生发展自己的个性，展开自主探索，培养学生坚韧不拔的意志、开放包容的心态和终身学习的习惯。

与之相匹配，音乐课程的评价机制，必须从单一、终结性的技能考核（如期末考试），转向多元的、过程性的综合评价。高校可以引入项目作品集这一评价方式，综合考察学生在跨学科项目中的创意、执行、协作与成果^[4]；也可引入表现性评价，通过观察学生在社区演出、策展活动等情境中的综合表现，提出评价；此外还可采取同伴互评与自评的方式，促进学生反思与协作学习；除此之外，还可提出技术应用性的评价，即对学生在创作、研究中，运用数字工具的有效性与创新性进行评价。总的来说，评价的核心，应从“学生知道了什么、能表演什么”，转向“学生能运用所学，综合性地思考什么、创造什么、解决什么”，这样才能更好地培育适应“新文科”要求的人才。

2.3 构建“新文科”的教学方法与资源支撑体系

“新文科”背景下，教师的教学方法，需从“教师中心、课堂中心、教材中心”转向“学生中心、学习中心、发展中心”。高校应积极推广混合式教学模式，利用该模式，深度融合线上与线下教学，教师可利用在线平台（如MOOCs、SPOCs）为学生提供理论知识、背景资料，解放课堂时间，将宝贵的课堂时间，用于开展更深层次的研讨、协作、实践活动，在这一模式下，翻转课堂、项目式学习、团队协作学习，也将成为常态。

高校应倡导师生开展探究式教学与对话式教学，面向学生，减少单向灌输，增加研讨班、工作坊、案例教学、情境模拟等教学活动，推动教师角色从知识传授者，转变为学生学习的引导者和合作者。

为了使教师适应“新文科”背景下的课程教学，高校应改革教师培养机制，着力建设跨学科的教学团队，如，可鼓励音乐教师与计算机科学、管理学、教育学、心理学等领域的教师组建跨学科教学团队，共同设计课程，为学生提供多维度的智力支持^[5]；与此同时，还应建设教学资源支撑体系，为教师革新教学方法提供保障，这一教学资源支撑体系应包含如下几方面：一是数字化教学资源库，利用该资源库集成音频、视频、乐谱、学术文献、数据库、虚拟仿真实验等资源，支持学生的自主探究，二是开放实验室与创客空间，在其中配备先进的音乐科技设备、录音录像设施、跨媒体艺术创作工具，鼓励学生展开自主实验；三是加强校企/校地合作平台建设，与剧院、乐团、文化企业、博物馆、中小学、社区建立稳固的合作关系，将真实项目引入课堂，将课堂延伸到社会，适应“新文科”背景下的教学改革需要。

2.4 立足于“新文科”，培育专业实践能力

“新文科”理念的生命力在于实践，高校应构建一个贯穿学业全程、融合多元场景且能够对接行业真实需求的实践体系，使“做中学”走向常态化。在“新文科”理念的指导下，即便是理论性课程，也应包含一部分实践性任务，例如，在《民族音乐学》课程中，学生可在教师的指导下，完成一项小规模的田野考察计划，并运用数字工具整理影音资料，最终形成兼具学术性与传播性的微纪录片。这种课程内嵌式微型实践，打破了理论与实践的壁垒，使知识能够转化为探究的工具，可培养学生发现、研究和解决问题的初步能力。

在学生的学习达到高阶阶段后，可设立一些专门的跨学科实践课程与项目平台，培养学生的创新能力。这类课程以“项目制”（PBL）为核心组织形式，学生可

围绕一个明确、开放性的议题展开探索，例如，可设立“传统音乐的数字化创新实践”项目，引导学生运用三维动画、VR/AR技术或算法音乐手段，对某一非遗音乐元素进行当代转译，在此过程中，学生需运用专业技能完成项目，同时也要学习项目管理、团队协作，担任策划、制作、技术、宣传等不同角色，完整经历从创意构思、方案设计、资源整合、作品实施到成果展示与反思的全流程。

在改进实践教学方法的基础上，学校可改革音乐专业的毕业考核机制，建立更具包容性、导向性的成果评价体系，鼓励学生根据自身兴趣，选择不同的毕业路径，并改进评价标准，关注学生创意构思的独特性、学科融合的深度、技术应用的合理性、项目执行的完成度，以及社会文化价值的体现等多个维度，尊重学生的个性化发展，同时培养学生的跨学科实践能力。

总之，在“新文科”背景下，通过设计系统化、多层次、全方位的实践体系，可引导音乐专业学生将专业知识，转化为解决复杂现实问题的能力，使学生真正成长为能适应未来、塑造未来的卓越艺术创新人才。

3 结语

综上所述，本文立足于“新文科”建设的历史性契机，系统阐述高校音乐专业课程改革的核心要义与实践路径，在“新文科”背景下，高校应构建一个理念融通、目标重构、方法创新、实践赋能的有机系统，持续打破学科壁垒，拥抱技术变革，扎根时代需求，在守护艺术本真的同时，培养出兼具人文精神、创新思维与实践智慧的卓越人才，真正承担起繁荣社会主义文化、铸就时代精神丰碑的崇高使命。

参考文献

- [1] 黄薇薇, 杨哈誉, 蔡抒洗. 地方高校音乐教育专业课程结构改革探索——基于师范类专业认证的审视[J]. 通化师范学院学报, 2025, 46(07): 133-140.
- [2] 魏凌霜. 美育视域下高校音乐专业课程教学改革与探析[J]. 鞍山师范学院学报, 2025, 27(03): 88-92.
- [3] 胡秋岩. “新文科”背景下高校音乐专业课程改革与建设研究[J]. 戏剧之家, 2024, (21): 181-183.
- [4] 杨惠忠. 普通高校音乐学专业和声课程教学改革探索[J]. 民族音乐, 2023, (04): 85-88.
- [5] 贺琳娜. 高校学前教育专业音乐课程教学的改革分析[J]. 中国民族博览, 2023, (23): 141-143.