

新时代背景下高校音乐教育人才培养模式创新路径研究

宋博
保定学院

摘要：随着教育强国与文化数字化两大战略的同步推进，新时代对高校音乐教育的人才培养提出了更高维度的要求。审视当下，高校音乐教育人才培养模式仍存在不少结构性矛盾。本文紧扣新时代美育工作的总体要求，从价值重塑、课程重构、实践创新、技术赋能、师资升级五个层面展开讨论，系统梳理高校音乐教育人才培养模式的创新方向，提出构建“德艺兼修、知行合一”的育人体系，推动跨学科融合的模块化课程建设，打造校地企协同的立体化实践平台，深化数字技术与音乐教育的融合渗透，建设双师型结构化教学团队，以期培养适配新时代需求的高素质音乐教育人才提供可参考的理论思路与实践路径。

关键词：新时代；高校音乐教育；人才培养模式；创新路径；美育

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2026.01.388

引言

教育部印发《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》等文件，为高校音乐教育的改革与发展指明了清晰的前行方向。作为学校美育的核心组成部分，音乐教育承担着培育学生审美素养、传承中华优秀传统文化、提升国民文化素质的重要使命。步入新时代，数字技术快速迭代、文化产业转型升级、基础教育美育全面铺开，多重变化叠加之下，社会对音乐教育人才的知识结构、能力素养与职业适应力都提出了全新要求。传统培养模式里重技能轻素养、重理论轻实践、重单一学科轻交叉融合的问题愈发凸显，人才供给与社会需求之间的结构性矛盾也逐渐浮出水面。在这样的背景下，探索高校音乐教育人才培养模式的创新路径，既是回应时代发展的必然选择，也是推动高等音乐教育高质量发展的核心命题。

一、新时代高校音乐教育人才培养的时代语境与价值指向

（一）教育强国战略下美育的新定位

在教育强国建设的进程中，美育的育人价值被提到了前所未有的战略高度。它早已跳出单纯的艺术技能训练范畴，成为涵养高尚道德情操、培育创新思维能力、促进人的全面发展的基础性教育。而音乐教育作为美育的重要载体，其根本任务也从培养专业音乐表演者，转向培育具备审美感知、艺术表现、文化理解、创意实践等核心素养的复合型人才。教育部印发的《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中就明确勾勒了方向：要建成全覆盖、多样化、高质量的中国特色现代化学学校美育体系，到2027年实现师范类专业美育课程全覆盖、艺术学科骨干教师培训全面铺开^[1]。这意味着，高校音乐教育专业不只是为了基础教育输送合格的音乐教师，还要承担起提升全体师范生美育素养的职责，音乐教育的

服务面向与功能边界，正在发生系统性的拓展。

（二）数字技术革命对音乐教育的新挑战

人工智能、虚拟现实、数字音频等技术的迭代升级，正从创作、传播、消费到教育全链条重塑音乐行业的形态。2025年教育部最新专业调整目录里，音乐科技正式成为独立专业，这也标志着音乐与科技的融合，已经从零散的探索步入系统化发展的新阶段。数字技术改变的不仅是音乐的生产方式，也对音乐教育人才的能力结构提出了新要求——传统“唱、弹、讲、写”的基础能力，已经不足以应对数字化时代的教育场景，音乐教育人才还需要掌握数字音乐制作、智能教学工具应用、线上教学组织等新型能力^[2]。与此同时，教育数字化战略的全面推进，也要求音乐教育人才能够借助信息技术优化教学过程、整合优质资源、开展个性化教学。从智能练琴系统到虚拟音乐厅，从AI辅助作曲到在线集体课，技术正在重构音乐教学的时空边界，也倒逼着人才培养模式做出适应性的变革。

（三）文化传承创新对人才素养的新要求

文化自信是一个国家、一个民族发展中更基础、更广泛、更深厚的力量。新时代的音乐教育，肩负着传承中华优秀传统文化、弘扬革命文化、发展社会主义先进文化的重要使命。长期以来，国内高校音乐教育体系大多依托西方音乐理论框架搭建，民族音乐文化的教学分量与挖掘深度都有所欠缺，学生对中华传统音乐的认知与文化认同仍有提升空间。随着中华优秀传统文化传承发展工程的深入推进，市场对能够胜任传统音乐教学、民族音乐传播、地方戏曲推广的音乐教育人才需求持续上涨。这也要求高校音乐教育必须强化中国音乐文化的主体性，把民族音乐的基因融入人才培养的全过程，培养出既能熟练运用国际音乐语言，又深植中华文化根脉的音乐教育工作者。

二、当前高校音乐教育人才培养模式的结构性困境

（一）培养目标与社会需求的适配性偏差

眼下不少高校的音乐教育人才培养目标，普遍存在定位趋同、办学特色模糊的问题。多数院校仍沿用“专业技能叠加教育理论”的传统培养逻辑，对新时代音乐教育的多元社会需求回应得不够及时、不够充分。一方面，基础教育阶段美育全面加强后，中小学对音乐教师的要求已经从单一技能型转向综合素养型，需要教师能够组织合唱、乐队、戏剧等多种艺术活动，具备跨学科教学能力，但高校的培养体系里，相关能力的训练明显不足^[3]。另一方面，音乐文化产业的快速发展催生了大量新型就业岗位，比如音乐培训管理、数字音乐教育产品开发、社区美育指导等，但现有培养方案与产业需求之间存在明显断层。课程内容更新跟不上行业发展节奏，新兴领域的知识融入不足，导致毕业生的职业适应面偏窄，就业竞争力与岗位匹配度都有较大的提升空间。

（二）课程体系的学科壁垒与内容滞后

课程体系是人才培养的核心载体。梳理当前高校音乐教育专业的课程设置，不难发现三层明显的壁垒：首先是音乐学科内部的壁垒，声乐、器乐、理论、作曲等课程各自为政，彼此间缺少系统性的衔接与整合；其次是音乐与教育学科的壁垒，教育类课程与音乐专业课程“两张皮”的现象突出，教学法课程和具体的音乐技能训练常常脱节；最后是音乐与其他学科的壁垒，跨学科课程供给不足，学生的知识结构相对单一。在内容更新层面，传统音乐理论与技能课程占比过高，数字音乐、音乐科技、艺术管理、文化传播等新兴领域的课程开设率普遍偏低。课程案例与教学素材没能及时反映行业的最新发展，AI音乐创作、沉浸式音乐展演、数字音乐传播等前沿内容融入不足，久而久之，学生的知识体系就与时代发展拉开了差距。

（三）实践教学的场域局限与资源脱节

实践教学本是音乐教育人才培养的核心环节，但当下不少院校的实践教学体系还存在不少短板。校内实践大多局限在琴房训练、课堂汇报与小型演出里，场景单一，也缺少真实职业场景的代入感；校外实践则往往停留在短期见习与毕业实习层面，缺少循序渐进、层层递进的系统设计。实习基地建设流于形式的问题也较为普遍，合作单位很少深度参与教学过程，学生很难获得沉浸式的岗位锻炼机会。更值得关注的是，实践教学的资源配置与行业发展水平存在差距。部分院校的录音棚、数字音乐工作站等设备更新缓慢，落后于行业主流技术标准；实践教学的评价方式仍以技能展示为主，对教学

设计能力、课堂组织能力、学生管理能力等教育核心素养的考核不足，最终导致实践训练与真实的职业能力要求出现错位。

三、高校音乐教育人才培养模式的创新路径

（一）价值重塑：确立“德艺兼修、知行合一”的培养目标

要推动人才培养模式创新，第一步也是最核心的一步，是完成培养目标的价值重塑。高校音乐教育要牢牢锚定立德树人根本任务，树立“德艺兼修、知行合一、全面发展”的人才培养总目标，推动人才培养从“技能导向”转向“素养导向”。

在价值引领层面，要把思想政治教育与音乐专业教育有机融合，将社会主义核心价值观贯穿人才培养的全过程。深入挖掘音乐作品的文化内涵与精神价值，通过红色音乐、民族音乐、当代优秀音乐作品的教学，培育学生的家国情怀与文化自信，真正实现以美育人、以美化人、以美培元^[4]。

在能力构建层面，可以搭建“核心素养+专业能力+拓展能力”的三维能力结构。核心素养层面，重点打磨审美感知、文化理解、创新思维与师德修养；专业能力层面，夯实音乐基础技能、教育教学能力与课程设计能力；拓展能力层面，强化数字技术应用、跨学科教学、文化传播与社会服务能力，全面提升人才的社会适应性与职业发展潜力。

（二）课程重构：构建跨学科融合的模块化课程体系

课程体系的重构，是撬动整个人才培养模式创新的核心支点。应当打破传统的学科壁垒，遵循“厚基础、宽口径、强实践、重融合”的原则，搭建起模块化、弹性化、跨学科的课程体系。

首先要做优基础模块，夯实中国音乐文化的主体地位。调整中西音乐相关课程的占比，加大中国传统音乐理论、民族民间音乐、地方戏曲与说唱艺术的教学分量，搭建起系统的中国音乐文化知识框架。同时推动音乐与教育学的深度融合，把教育理论嵌入音乐技能课程，在声乐、钢琴等课程中同步渗透教学法训练，让学生既“会弹会唱”，也“会教会导”。

其次，要增设融合模块，推进跨学科知识的整合。顺应新文科建设的要求，设置音乐与科技、音乐与文化、音乐与健康等交叉课程模块，开设音乐人工智能概论、数字音乐制作、音乐传播与运营、艺术治疗基础等课程，拓宽学生的知识边界。鼓励学生修读第二专业或跨专业课程，支持“音乐+教育技术”“音乐+文化产业管理”等复合型人才培养路径。

最后要动态更新课程内容,建立常态化的迭代机制。及时把音乐教育领域的新理念、新方法、新技术纳入教学内容,定期修订课程大纲,确保教学内容与行业发展同频。推行成果导向的课程设计,以音乐教育岗位的真实任务为载体组织教学,让学生在解决实际问题的过程中完成知识建构与能力生成。

(三) 实践创新:打造“校地企协同”的立体化实践平台

实践教学要出新意,关键是要打破校园的物理边界,搭建起校内外联动、产学研协同的立体化实践育人网络。高校应主动对接地方教育部门、中小学校、文化机构与音乐企业,建立多元主体协同育人机制,形成资源共享、优势互补、互利共赢的实践教学生态。

在校内实践层面,建设高水平实践教学中心,整合琴房、录音棚、数字音乐实验室、微格教室等资源,打造集技能训练、教学设计、模拟教学、作品创演于一体的综合实践空间。推行沉浸式教学模式,比如开展“排练+演出”一体化训练,定期组织教学汇报音乐会、教学设计展示、模拟课堂大赛等活动,让学生在高频次的实践中提升专业表现力与教学组织能力。

在校地协同层面,深化高校与地方教育行政部门、中小学校的合作,建立稳定的教育实习基地。推行“双导师制”,由高校教师与中小学音乐教师共同指导学生的教育实习,把高校的理论优势与中小学的实践经验有机结合。支持学生参与学校美育浸润行动、课后服务、艺术社团指导等真实教育场景,在一线实践中锤炼教学能力^[6]。

在产教融合层面,加强与音乐文化企业、艺术院团、文化传媒机构的合作,共建实践教学基地。引入真实的产业项目,采用项目式教学、跟岗实习、顶岗实践等方式,让学生参与音乐培训课程开发、数字音乐产品制作、大型文化活动策划等实际工作。鼓励企业深度参与人才培养方案制定、课程建设与教学评价,推动人才培养与产业需求精准对接。

(四) 技术赋能:推进数字技术与音乐教育的深度融合

数字技术是驱动音乐教育变革的核心引擎。高校应主动拥抱教育数字化浪潮,将人工智能、虚拟现实、大数据等技术全面融入人才培养的各个环节,以技术赋能教学模式创新与学习体验升级。

在教学手段创新上,可以借助智能音乐教学系统开展个性化的技能训练。AI辅助练琴、智能演唱测评、虚拟合奏等工具,能够实现对学生的演奏演唱的实时监测与精准反馈,把传统依赖教师主观经验的指导,转化为数

据驱动的精准教学,提升训练的效率与质量。利用虚拟现实技术创设沉浸式音乐场景,让学生在虚拟音乐厅、历史演出情境中获得身临其境的艺术体验,增强审美感知深度与广度。

在教学资源建设上,打造数字化音乐教育资源库。整合优质课程、示范教学、名家讲坛、乐谱音频等资源,建设开放共享的在线学习平台。运用智能推荐算法,根据学生的学习情况推送个性化学习资源,满足差异化的学习需求。同时推动优质资源向基础教育与社会开放,发挥高校音乐教育的辐射带动作用,服务全民美育。

在能力培养层面,要把数字素养纳入音乐教育人才的核心能力框架。系统开设音乐技术相关课程,培养学生运用数字工具进行音乐创作、教学资源开发、线上教学组织的能力,使其能够适应智慧教育环境下的音乐教学工作。鼓励学生运用技术手段开展音乐教育创新实践,探索“互联网+音乐教育”的新模式新形态。

结语

新时代给高校音乐教育的发展带来了历史性机遇,也带来了不容回避的挑战。人才培养模式的创新从来不是单点突破,而是一场涉及价值理念、课程体系、实践平台、技术应用、师资队伍的系统性变革。高校音乐教育应当主动回应时代之变,坚守育人初心,以立德树人为根本,以审美素养培育为核心,以改革创新为动力,持续优化人才培养结构,提升人才培养质量。

面向未来,高校音乐教育人才培养应当更注重中国特色与世界视野的统一、专业深度与综合素养的统一、传统传承与技术创新的统一、理论学习与实践应用的统一,努力培养大批德艺双馨、适配新时代要求的高素质音乐教育人才,为建设教育强国、文化强国提供坚实的人才支撑。

参考文献

- [1] 范焱. 高校应用型音乐教育人才培养模式与策略研究: 向度、问题及路径[J]. 黄河之声, 2025(13): 126-129.
- [2] 夏吾开提·买买提祖农, 阿依努尔·热夏提. 新时代高校音乐教育人才培养模式探究[J]. 中国文艺家, 2023(7): 133-135.
- [3] 龙妮. 高校音乐教育专业应用型人才培养模式研究[J]. 时代报告(奔流), 2022(11): 122-124.
- [4] 唐劭. 创业热潮中高校音乐教育重塑音乐人才培养模式[J]. 时代报告(奔流), 2024(10): 61-63.
- [5] 杨瑞. “新文科”视域下高校音乐教育卓越人才培养模式研究[J]. 中国成人教育, 2025(12): 20-24.