

数字化时代下高校影视音乐创作美育教学研究

孟根妙

南京传媒学院

DOI:10.12238/er.v7i8.5285

摘要：在数字化时代，影视音乐作为影视艺术的重要组成部分，其创作与表达方式发生了深刻的变化。传统音乐创作与教学方法已经无法满足新时代的要求，因此高校影视音乐创作美育教学需要紧跟时代步伐，不断创新与改革。基于此，本文将进一步探讨如何在数字化时代背景下，创新影视音乐创作美育教学的模式与策略，以适应时代的发展和学生的需求。

关键词：数字化时代；高校音乐创作；美育教学

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

Teaching Research on Aesthetic Education of Film and Television Music Composition in Colleges and Universities in the Digital Era

Genmiao Meng

Communication University of China, Nanjing

Abstract: In the digital era, as an important part of film and television art, film and television music has undergone profound changes in its creation and expression. Traditional music composition and teaching methods have been unable to meet the requirements of the new era, therefore, the teaching of film and television music composition and aesthetic education in colleges and universities need to follow the pace of the times and constantly innovate and reform. Based on this, this paper will further discuss how to innovate the mode and strategy of aesthetic education teaching of film and television music composition in the context of the digital era, in order to adapt to the development of the times and the needs of students.

Keywords: Digital era; Colleges and universities; Music composition; Aesthetic education

引言

在素质教育大环境下，美育越来越受到人们的关注。影视音乐是人类美育的一个重要内容，其有着特殊的、深远的美学价值。高校音乐教学引导学生进行音乐的鉴赏、创作与演奏，以提高学生审美能力与人文素养为目的，对于个体的发展与人格的塑造起着深远的作用。虽然音乐教育潜力与价值是毋庸置疑的，但是部分高校在实践中仍然受到传统的教育价值观的制约，存在着教学同质化、忽视学生个体需要等诸多问题，从而制约了其在音乐教学中的应用^[1]。在数字化时代背景下，我国高校影视音乐创作教学也要顺应新的情况、新的需求，积极地对现存的问题进行优化和改善，从而使学生素质得到更好地提高。

1 音乐教学融入美育的价值意义

1.1 精神指引价值

音乐美育在道德教育中起着辅助的作用。音乐教学既是对学生进行音乐教育，也是对受教育群体审美、鉴赏和创造的一种增强，同时也是对生命美的认识与创造。对受过美育或受过美育的人而言，美育最重要的价值就是帮助他们丰富、

选择和表现自己的精神世界。《乐记》中有云：“凡音之起，由人心生也”，就是说，音乐之声是由人的内在情绪所左右，而音乐又是一种能够感染他人心灵的情感媒介。音乐之美、美感之养成，皆以心灵之境为主。音乐教学在对爱国爱乡的情感教育进行提炼的同时，还对传统美德的荣辱教育进行倡导，对人与自然和谐共存的生命教育进行了歌颂，同时也对音乐学科的精神指引和育人教育功能^[2]。

1.2 美丽的传播价值

音乐本身就是一种艺术，只有通过传播才能发现其价值。当一件作品、一场演出或一篇文章被发表时，其所扮演的角色就是对其本质的诠释，并将其展现出来。在各类作品中，其题材、内容都不尽相同，既体现了情感之美，又体现了思想之美。在音乐创作，排练都是一种高质量的体现，同时也是一种形式之美，体现了人类本性的光辉之美。比如，《黄河大合唱》的曲调，就会让人不由自主地感到一种使命感，一种艰苦奋斗、忍辱负重的精神被唤醒，从而形成强大的共振。因此，音乐是一种传递美的媒介，虽然这一传播方式很大程度上依赖于音乐，但其对人的情感作用却远胜于其自身。

2 数字化时代下高校影视音乐创作美育教学现状

随着数字化技术的迅猛发展，高校影视音乐创作美育教学正面临着前所未有的机遇与挑战。在这一时代背景下，传统教学模式和教学方法正逐渐显示出其局限性，而数字化技术则为影视音乐创作美育教学带来了全新的可能性。一方面，数字化技术使得影视音乐创作的门槛大大降低，使得更多的学生能够接触到这一艺术形式。通过专业的音乐制作软件和影视编辑软件，学生可以在电脑上进行音乐创作和影视剪辑，从而在实践中不断提升自己的技能和素养。这种自主创作的学习方式，不仅能够激发学生的学习兴趣，还能够培养他们的创新能力和实践能力。另一方面，数字化技术也为影视音乐创作美育教学提供了更加丰富的教学资源。通过互联网，教师可以轻松获取到各种音乐素材、影视片段和案例，用于课堂教学和学生练习。这些教学资源不仅能够丰富教学内容，还能够让学生更加直观地了解影视音乐创作的实际应用和市场需求。同时，数字化技术也使得远程教学和在线学习成为可能，打破了地域和时间的限制，让更多的学生有机会接受到优质的影视音乐创作美育教育。

3 数字化时代下高校影视音乐创作美育教学策略

3.1 提升学生的艺术审美素养

在数字化时代下，影视音乐作品的鉴赏与分析在高校影视音乐创作美育教学中占据着举足轻重的地位。随着技术的革新，影视音乐作品呈现出前所未有的丰富性和多样性，这要求学生在鉴赏过程中不仅要具备深厚的音乐理论知识，还需掌握影视艺术的表现手法。以近年来备受瞩目的电影《星际穿越》为例，其背景音乐由著名作曲家汉斯·季默创作，通过运用先进的数字音乐制作技术，将宏大的宇宙场景与细腻的情感表达完美融合，为观众带来了震撼的视听体验。在鉴赏《星际穿越》的影视音乐作品时，学生首先需要了解音乐与画面的关系，分析音乐如何增强画面的情感表达。例如，在电影中描绘宇宙航行的场景时，音乐通过运用宏大的旋律和节奏，营造出一种浩瀚无垠的宇宙感，使观众仿佛身临其境。为了提升学生的艺术审美素养，教师在鉴赏分析过程中可以引入多种分析模型，如音乐结构分析、情感表达分析等。通过这些模型，学生可以更加系统地理解影视音乐作品的艺术特点，掌握鉴赏分析的方法^[1]。此外，教师还可以结合学生的实际情况，设计一些具有针对性的练习，让学生在实践中提升鉴赏分析能力。在鉴赏分析的过程中，教师还应注重培养学生的批判性思维。学生需要学会独立思考，对影视音乐作品进行客观评价，并提出自己的见解。这不仅可以提高学生的艺术鉴赏能力，还可以培养他们的创新思维和批判精神。

因此，高校影视音乐创作美育教学对于艺术审美能力的培养与提升显得尤为重要。艺术审美能力不仅关乎学生对影

视音乐作品的鉴赏能力，更涉及到其创作过程中的艺术表达与情感传递。为了有效提升学生的艺术审美素养，我们可以从多个维度进行培养与提升。首先，通过引入经典影视音乐作品案例，让学生深入了解不同风格、不同文化背景下的音乐创作特点。例如，通过分析《泰坦尼克号》中的主题曲《My Heart Will Go On》，学生可以感受到音乐与电影情节的完美融合，以及音乐在表达爱情主题时的独特魅力。这样的案例分析能够帮助学生建立起对影视音乐作品的初步审美认知。其次，采用多元化的教学方法来提升学生的艺术审美能力。例如，利用数字化教学平台，展示不同国家、不同时期的影视音乐作品，让学生在对比中感受不同文化的艺术魅力。此外，还可以邀请业内专家进行讲座或指导，为学生提供更专业的艺术审美指导。

3.2 加强实践教学，提升学生的实践能力

3.2.1 影视音乐创作实践课程的设置

在数字化时代下，高校影视音乐创作美育教学的实践课程设置显得尤为重要。为了培养学生实际操作能力和创新思维，可以设计一系列影视音乐创作实践课程，这些课程不仅涵盖了从基础音乐理论到高级音乐制作技术的全方位教学，还注重学生的实践应用和团队协作。

首先，引入了项目式学习模式，让学生在实践学习和成长。例如，设计名为“影视音乐创作实战”的项目，学生需要分组完成一部短片的配乐工作。在项目过程中，学生需要运用所学的音乐理论和制作技术，与团队成员紧密合作，共同创作出符合影片情感和氛围的音乐作品。这种实践导向的教学方式不仅提高了学生的动手能力，还培养了学生的团队协作和沟通能力。其次，培养学生的创新思维和艺术审美素养。在影视音乐创作实践课程中，教师口语鼓励学生尝试不同的音乐风格和创作手法，勇于挑战自我和突破传统。同时，还引导学生关注影视音乐作品的鉴赏与分析，培养学生的艺术审美能力和批判性思维。通过这些课程的学习，学生不仅能够掌握影视音乐创作的基本技能，还能够形成自己独特的艺术风格和创作理念。

3.2.2 校企合作，实践基地的建设

在数字化时代下，提升学生的实践能力，校企合作与实践基地的建设显得尤为重要。通过校企合作，高校能够与企业建立紧密的合作关系，共同打造影视音乐创作实践基地，为学生提供真实的创作环境和资源支持。例如，共同建立影视音乐创作实践基地，学生可以在这里接触到先进的数字音乐制作设备和技术，与业界专家进行面对面地交流和学习。这种合作模式不仅提高了学生的实践能力，还为他们未来的职业发展奠定了坚实的基础。实践基地的建设需要注重实效性和创新性。一方面，基地要提供完善的硬件设施和软件支持，确保学生能够在这里进行高质量的影视音乐创作。另一

方面，基地还要注重培养学生的创新思维和审美能力，通过举办讲座、研讨会等活动，引导学生关注行业动态和前沿技术，激发学生的创作灵感。同时，实践基地还可以与企业合作开展项目式学习，让学生在实践学习和成长。校企合作与实践基地的建设还需要注重评价体系的完善。通过建立多元化的评价体系，可以全面评估学生的实践能力和创作成果，同时还可以引入学生自评、互评和教师评价等多种评价方式，确保评价结果的客观性和公正性。此外，实践基地还可以建立反馈机制，及时收集学生和教师的意见和建议，持续改进教学策略和方法^[4]。

3.3 线上线下混合教学，形成育人合力

在当前数字化飞速发展的背景下，“线上”与“线下”混合教学方式在互联网环境下的优越性日益凸显。这种线上与线下融合的教学方式，能够打破时空的束缚，使学生能够在任何时间、任何地点进行学习，极大地增强了学习的灵活性与便利性。在传统线下课堂中，学生的个性化需求常常被忽略，教学内容与方式也缺乏针对性，很难满足不同学生的个性化需求，随着时间的推移，学生学习兴趣会受到影响。而线上、线下的教学方式中，通过构建和应用的方式，能够给学生制定一个有针对性的学习方案和资源推荐，从而达到因材施教的目的。另外，在构建线上平台的同时，也为师生间互动提供了便利。在高校音乐教育中实行“线上与线下”混合教学方式，首先要搭建专业的网络音乐教学平台，为学生自主、合作学习提供充足的资源。网络音乐平台应当为网络音乐课程的创建、课程设计和课程分享等方面的综合服务，为教师进行网络教学提供便利。该平台应该能够支持实时视频电话、语音聊天、文字聊天等多种交互式教学方式，方便教师与学生、教师与同学进行线上沟通、提问。线上平台应具备家庭作业管理模组，让老师可以安排作业及线上作业评量。学生上交作业，并且可以看到自己的成绩。该平台应具备大数据分析能力，能够对学生学习数据进行分析，从而给老师反馈学生的学习状况，帮助老师改进教学策略。为支持学生个性化学习，教学平台应构建包含不同年级资源、丰富音频资源、音乐表演视频、教师形象视频、教材等的教学

资源库^[5]。同时，该平台也为学生提供在线乐谱编辑等辅助工具，使学生能够轻松地进行音乐训练。在音乐课上，老师可以将有关成绩、声音、影像等资料放到网上，让学生自己观看，对课程的基础知识和需求有一个初步的认识。通过网络平台，教师可以针对所学内容开展讨论，帮助学生进行网上交流与共享，从而实现知识的内化。在课堂教学中，教师要适时地给予引导，使课堂教学能够顺利进行。在线上教学中，老师可为学生提供技巧辅导与实战演练，针对学员提出的问题给予有针对性地进行辅导，帮助学生提高技能，实现综合育人的目标。

4 结束语

综上所述，在高校影视音乐创作美育教学过程中，应将情感教育与美育相结合，对此要给予足够的关注，并着重培养学生正确的音乐学习态度与审美意识。从而为高校学生树立正确的人生观、价值观提供支持。在具体教学过程中，要利用情境创设，对学生情感进行有效地激发，让他们对音乐情感有更深刻地认识，从而达到陶冶心灵的目的。在美育教学中，能引导学生，感悟音乐形象，倡导美育，实现情感教学与审美渗透，使音乐审美教学达到最大程度的改革与优化。

[参考文献]

- [1]关睿.美育视角下高校民间音乐教学的创新性开展[J].戏剧之家,2022,(05):108-109.
- [2]杨廷森.高校音乐美育教育教学模式路径研究[J].四川文化艺术研究,2021,(00):34-39.
- [3]凌感,王晓宏.高校音乐教学中的审美培养[J].艺海,2021,(11):104-106.
- [4]陶雅娟.论高校音乐教育中美育价值的实现探讨[J].中国民族博览,2021,(14):82-84.
- [5]宋志菲.信息时代背景下高校钢琴教学渗透音乐美育因素的策略探究[J].戏剧之家,2021,(13):92-93.

课题项目：

项目来源：2023 南京传媒学院校级教研教改项目，项目编号：JG202314。