

教育生态学视角下的高等音乐教育问题探究

陈天也

四川文化艺术学院

DOI:10.12238/er.v8i2.5804

摘要：高等音乐教育作为培养高素质音乐人才的重要阵地，其发展质量备受关注。本文基于教育生态学理论，从音乐学科知识体系、教学组织形式、师生关系、教学环境和外部环境五个方面，系统分析了当前高等音乐教育面临的主要问题，提出了相应的优化策略。研究表明，推进音乐学科知识体系改革、创新教学组织形式、构建和谐师生关系、改善教学环境以及加强校企合作等举措，对于提升高等音乐教育质量、实现可持续发展具有重要意义。

关键词：高等音乐教育；教育生态学；音乐学科知识体系；教学组织形式；校企合作

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

Exploration of the Issues in Higher Music Education from an Educational Ecology Perspective

Tianye Chen

Sichuan University of Culture and Arts

Abstract: As a crucial platform for cultivating high-quality musical talent, the development quality of higher music education has garnered significant attention. Based on educational ecology theory, this study systematically examines the key challenges facing current higher music education across five dimensions: the knowledge framework of the music discipline, organizational forms of instruction, student-teacher relationships, the learning environment, and external influences. The paper proposes corresponding optimization strategies, highlighting the importance of reforming the music discipline's knowledge framework, innovating teaching structures, fostering harmonious student-teacher dynamics, enhancing the educational environment, and strengthening school-enterprise collaboration. Findings indicate that these measures are instrumental in improving the quality of higher music education and ensuring its sustainable development.

Keywords: Higher music education; Educational ecology; Music discipline knowledge framework; Teaching organizational structures; School-enterprise collaboration

引言

音乐是人类文明的瑰宝，承载着丰富的情感表达和人文内涵。高等音乐教育在传承音乐文化、培养音乐人才、提升国民音乐素养等方面发挥着不可替代的作用。当前，随着社会的发展和时代的进步，人们对美好精神文化生活的需求日益增长，对高素质音乐人才的渴求也不断提高。这对高等音乐教育提出了新的更高要求。高等音乐教育只有紧跟时代步伐，准确把握内外部环境变化，不断推进教育教学改革，优化人才培养模式，才能适应新时代发展需要，彰显自身价值，实现内涵式发展。然而，当前高等音乐教育的发展还存在一些亟待解决的问题，如何系统审视这些问题，科学把握其形成机理，进而提出针对性的优化策略，已成为高等音乐教育工作者面临的紧迫课题。

一、教育生态学的相关概念

教育生态学是20世纪70年代兴起的一门新兴交叉学科，其核心理念是将教育视为一个生态系统，研究教育系统

与其周围环境之间的相互作用和动态平衡。教育生态学借鉴了生态学的基本原理和方法，把教育系统比作一个生态系统，由多个相互关联、相互作用的子系统构成，如学校、课堂、师生等^[1]。这些子系统之间存在着复杂的信息交换和能量流动，共同维持着教育生态系统的平衡与发展。同时，教育生态系统又与外部环境存在着物质、能量、信息的交换，受到政治、经济、文化等因素的影响。教育生态学的目标是揭示教育系统内部各要素之间以及教育系统与外部环境之间的相互作用规律，优化教育生态系统，实现教育的可持续发展。

二、教育生态学与高等音乐教育的联系

高等音乐教育是一个复杂的生态系统，其健康发展离不开教育生态学的指导。从教育生态学的视角审视高等音乐教育，可以发现其内部存在着多个相互关联的子系统，如音乐学科的知识体系、教学组织形式、师生关系、教学环境等，这些子系统之间存在着复杂的相互作用，共同影响着高等音

乐教育的质量和效果。同时，高等音乐教育系统又与外部环境存在着密切的联系，受到社会发展水平、文化传统、艺术市场需求等多重因素的影响和制约。运用教育生态学的理念和方法研究高等音乐教育问题，能够从整体和系统的角度认识高等音乐教育的运行机制，揭示制约高等音乐教育发展的深层次原因，为优化高等音乐教育生态环境、促进高等音乐教育健康发展提供科学依据和理论指导^[2]。

三、教育生态学视角下的高等音乐教育的主要问题及对策探究

（一）知识生态失衡问题与优化

当前，高等音乐教育的学科知识体系存在一定的局限性和滞后性。一方面，在学校内部的生态系统中，学科和课程机构不平衡^[3]，现有的音乐课程设置和教学内容较为传统和封闭，与当今音乐领域的最新发展和前沿动态存在一定脱节；另一方面，音乐教育过于强调专业技能的训练，而对学生综合素质的培养重视不足，导致培养出来的学生难以适应现代社会对复合型音乐人才的需求。

针对这些问题，高等音乐教育亟需推进学科知识体系的改革与创新^[4]。一方面，要以音乐学科的内在规律为基础，加强学生基础音乐理论和演奏技能的训练，夯实专业基本功。在此基础上，要积极吸收其他学科的先进理念和方法，拓宽学生的知识视野。例如，可以借鉴人文社科、自然科学等学科的思维方式和研究方法，引导学生从多元视角分析和解决音乐问题；又如，可以融入现代科技手段，利用音频、视频、多媒体等技术辅助音乐教学，提高教学效果和效率。

另一方面，要及时更新教学内容，紧跟音乐发展前沿，提高教学的时代性和前瞻性。一方面，教师要主动了解和學習当今世界音乐文化的最新发展趋势，并将其融入教学之中，让学生及时接触到先进的音乐理念和风格流派；另一方面，要关注现代音乐技术的发展和應用，如电子音乐、计算机音乐等，让学生掌握必要的音乐技术技能，提高他们运用现代技术从事音乐创作、制作、传播等工作的能力。此外，教师还要鼓励学生打破思维定式，勇于尝试新的音乐表现形式和创作手法；要引导学生以批判的眼光审视传统音乐和当下音乐，学会甄别音乐作品的优劣，形成独立的艺术判断力。

（二）教学模式单一困境与突破

长期以来，高等音乐教育过于依赖传统的课堂讲授，实践教学环节明显不足，这种单一的教学模式难以满足学生全面发展的需求。高等音乐教育要培养适应新时代需求的复合型音乐人才，必须积极创新教学组织形式，丰富教学手段^[5]。

第一，在保证课堂教学质量的基础上，要积极开展多种形式的实践教学活。例如，可以定期组织学生参加各类音乐赛事、音乐会、音乐节等，让学生有更多机会展示自己的音乐才华，在实践中磨炼演奏技能，提升舞台表现力。同时，

还可以鼓励学生走出校园，深入社区、农村等开展音乐志愿服务，通过音乐公益演出、音乐普及教育等方式服务大众，在实践中强化社会责任感，提升音乐修养。

第二，要充分利用现代信息技术，创新教学手段，开展线上线下相结合的混合式教学。一方面，教师可以利用网络平台开设音乐理论、音乐鉴赏等在线课程，录制教学视频，设计在线测试等，为学生提供灵活、便捷的学习方式，突破时间和空间的限制；另一方面，线下教学可以侧重音乐技能训练、分组讨论、个别辅导等，加强师生互动交流，及时解决学生学习中的困惑。线上线下相结合，优势互补，能够显著提高教学效率和质量。

第三，要注重实践教学与理论教学的有机结合，促进知行合一。例如，在教授音乐史论、民族民间音乐等课程时，可以引导学生采风、田野考察，通过现场聆听、体验、记录等方式，直观感受不同地域、民族的音乐风格和文化特点，加深对理论知识的理解和运用。又如，在进行音乐创作、编曲等教学时，可以设置相应的实践项目，引导学生将所学知识运用到实际的创作实践中，在动手实践的过程中巩固知识技能，提高创新能力。

（三）师生互动障碍与消解

在高等音乐教育中，师生关系是影响教学效果和学生发展的关键因素。然而，受传统教育理念的影响，许多教师与学生之间存在一定的距离感，缺乏平等、深入的交流互动，难以营造良好的教学氛围，不利于激发学生的音乐兴趣和学习潜能。

为了摆脱这一困境，构建和谐、互信的师生关系势在必行。这就需要教师转变教育理念，树立“以生为本、以学定教”的意识，尊重学生的主体地位，关注每个学生的个性特点和发展需求。在教学中，教师要放下身段，平等对待每一个学生，耐心倾听学生的想法，给予积极鼓励和及时反馈，帮助学生建立自信心和主人翁意识。教师要为学生创造更多表达和展示的机会，通过音乐沙龙、演奏分享会等活动，鼓励学生畅所欲言，表达自己对音乐的感悟和见解。在交流中，教师要善于启发诱导，引导学生发现问题、分析问题、解决问题，培养学生的思辨能力和创新意识。例如，在音乐鉴赏课中，教师可以播放不同风格流派的音乐作品，引导学生自由讨论，分享听后感，在思想的交锋中加深对作品的理解，提高音乐素养。

同时，教师要用真诚的关怀温暖学生的心灵。学生不仅是学习的主体，更是情感的主体。教师要充分理解学生在学习、生活、情感等方面的困惑和压力，用包容、耐心的态度去开导和帮助学生。例如，教师可以利用课余时间与学生交朋友，了解学生的兴趣爱好、家庭背景等，给予学习和生活上的指导；当学生遇到挫折和困难时，教师要给予及时的安

慰和鼓励，帮助学生重拾信心。在平等、友善的师生关系中，学生能够感受到来自师长的关爱，更加热爱和投入音乐学习。

（四）教学环境短板与完善

目前，许多高校的音乐教学环境还存在一些不足之处，如专业设施设备陈旧、功能不全，数字化教学资源匮乏，信息化水平不高，在一定程度上制约了教学效果的提升和学生能力的发展。

针对这些问题，高校必须高度重视并加大教学环境建设力度^[6]。一是要根据音乐教育的特点和要求，科学规划、合理设计教学场所。例如，要建设独立的音乐教学楼，配备功能齐全、设施先进的多媒体教室、练琴房、排练厅、音乐厅等，满足不同教学环节的需要。其中，练琴房要做到隔音效果好、音响效果佳，排练厅和音乐厅要在满足专业要求的同时兼顾舒适性和美观性，为师生营造良好的教学和演出环境。

二是要加快推进教育信息化进程，为音乐教学插上“科技的翅膀”。学校要加大经费投入，建设数字化音乐教学平台，引进国内外优质教学资源，为师生提供丰富多样的网络学习资源和互动交流机会。同时，要运用大数据、人工智能等新技术，对学生的行为和学习效果进行智能分析，为因材施教、个性化教学提供数据支持。例如，通过对学生音乐学习行为的采集和分析，可以发现每个学生在节奏感、音准等方面的特点和不足，从而有针对性地进行辅导和训练。

三是要充分利用各种资源，营造良好的校园音乐氛围。定期举办高雅艺术进校园活动，邀请国内外知名音乐家来校讲学、演出，开阔师生的音乐视野；利用重大节庆和纪念日，开展形式多样的师生音乐汇演、专题音乐会等，激发师生的音乐热情；鼓励学生成立各类音乐社团，开展自我管理、自娱自乐，在潜移默化中提升艺术修养和综合素质。

（五）外部联动不足与增强

随着我国社会发展水平不断提高，文化事业日益繁荣，大众对高雅艺术的欣赏能力和参与热情持续上升，这为音乐教育事业的发展提供了广阔的空间。然而，高等音乐教育如何紧跟时代步伐，对接社会需求，为经济社会发展输送更多高素质音乐人才，仍然面临诸多挑战。

要破解这一难题，高校必须树立开放意识，加强与外部环境的沟通互动，积极主动地对接社会需求，为人才培养注入“源头活水”。首先，要建立健全校企合作机制，广泛开展与音乐、文化、教育等行业企业的交流合作。例如，与知名音乐制作公司合作开设“订单班”，根据企业实际需求量

身定制人才培养方案，为学生提供“真枪实弹”的实习实践机会；与演艺公司合作开展“双导师”培养，引进企业导师参与教学指导，帮助学生提前熟悉和适应行业工作环境。

与此同时，要注重人才培养与区域经济社会发展相结合，主动服务地方文化事业繁荣。例如，可以与当地文化主管部门开展战略合作，共同制定音乐人才发展规划，设置政府奖学金，鼓励优秀学生到基层文化单位就业；与社区合作开展音乐教育普及活动，在服务社区的过程中锻炼学生的实践能力，提升学校的社会影响力。

此外，还要充分发挥行业协会等社会组织的桥梁纽带作用，加强产学研用的协同创新。定期举办校企合作论坛、人才供需洽谈会等，搭建高校与企业沟通交流的平台；积极参与制定行业标准、规划行业发展，引导和推动音乐教育教学改革；鼓励师生参与行业重大项目、重大赛事，在实践锻炼中砥砺本领，在协同创新中实现共同发展。

四、结语

高等音乐教育是一个复杂的系统工程，其健康发展离不开教育生态的优化。从教育生态学视角审视高等音乐教育，能够全面认识影响其发展的各种因素，把握其运行规律。只有系统施策，多管齐下，在优化音乐学科知识体系、创新教学组织形式、构建良好师生关系、改善教学环境、加强校企合作等方面持续用力，高等音乐教育才能焕发新的生机和活力，实现内涵发展，为培养德艺双馨的高素质音乐人才、提升国家文化软实力作出新的更大贡献。

[参考文献]

- [1]张文骄.从生态到生态教育视域下的音乐教育[J].中国民族博览,2022,(17):91-93.
- [2]郝倍.生态学视域下高校音乐通识教育研究[J].当代音乐,2021,(12):58-60.
- [3]李丽丹.地方院校音乐人才培养模式研究——评《生态学视域下的高校音乐教学设计》[J].中国高校科技,2020,(08):116.
- [4]王锋.教育生态视域下江苏高教发展研究[D].南京林业大学,2014.
- [5]刘成纪.一种基于生态学的音乐立场——张平《音乐与生态文化》序[J].东方艺术,2020,(02):4-7.
- [6]张业茂.文化生态学视域下的高师音乐教育学科生态融合初探[J].中国音乐教育,2020,(01):23-29.

作者简介：

陈天也（1992.12），女，汉，四川省绵阳市，讲师，硕士研究生，音乐教育、音乐表演，四川文化艺术学院。