

高校音乐学专业基层示范教学组织建设发展研究

刘雯雯

苏州科技大学天平学院, 中国·江苏 苏州 215009

摘要: 在当下高等教育“双一流”建设以及新文科发展这样的时代背景状况下, 音乐学专业教学体系的改革创新已然成为迫切需要去解决的关键课题事项, 基层教学组织作为教学实施的基本单元部分, 其示范性建设对于提升整体教学质量有着决定性的作用意义, 而且还为学科建设以及发展注入了全新的活力生机。本研究挑选了上海音乐学院、哈尔滨音乐学院和苏州科技大学音乐学院等院校当作典型案例事例, 系统地分析了这些院校在课程设置优化、教学模式创新、师资队伍培养以及实践平台构建等多个维度方面的改革举措办法, 期望可为全国高校音乐专业的教学改革实践提供有价值的经验参考借鉴。

关键词: 音乐学教学; 教学改革; 基层教学组织; 示范建设; 案例分析

Research on the Construction and Development of Grassroots Model Teaching Organizations in Higher Music Education

Wenwen Liu

Tianping College of Suzhou University of Science and Technology, Suzhou, Jiangsu, 215009, China

Abstract: Against the backdrop of the current “double first-class” initiative and the development of the new liberal arts in higher education, the reform and innovation of the music education system have become urgent and critical issues in the discipline. As the fundamental unit of instructional implementation, grassroots teaching organizations play a decisive role in enhancing overall teaching quality and injecting new vitality into the construction and development of academic disciplines. This study selects the Shanghai conservatory of music, Harbin conservatory of music, and the school of music at Suzhou university of science and technology as typical case studies. It systematically analyzes their reform initiatives across multiple dimensions, including curriculum optimization, innovation in teaching models, faculty development, and the construction of practical platforms. The aim is to provide valuable insights and references for the teaching reform practices of music education programs in universities across China.

Keywords: music education teaching; teaching reform; grassroots teaching organizations; model construction; case analysis

0 前言

随着“双一流”建设和新文科发展, 音乐学专业教学改革成为重点。基层教学组织作为教学核心, 其示范性建设对提升教学质量和学科发展至关重要。本研究聚焦典型院校的改革实践, 探索可借鉴的教学创新路径。

1 高校音乐学教学改革的时代背景与改革意义

1.1 改革背景

当下高校音乐学教学改革的动因可归纳为三个维度的时代要求: 在教育范式方面呈现出从知识本位朝着能力导向转变的趋势, 这成为改革的关键驱动力, 音乐产业结构的升级以及教育体系的扩张对专业人才素质提出了更为严格的标准, 构成了改革的外部拉力, 信息化浪潮和全球化进程深度交融, 革新了音乐教学的技术载体, 还拓展了学科发展的国际参照体系。

1.2 改革意义

高校音乐学教学改革的学术价值可从多个维度来阐释:

其一, 在教学质量提高方面, 借助课程体系重新构建以及教学模式创新等举措, 可提高学生的学习动机和参与度, 还对培育其创新思维 and 实践能力有帮助; 其二, 在学科建设上, 加强音乐学和相关学科的跨学科交流与协同创新, 会推动该学科的范式转变和理论发展; 其三, 从社会服务功能考虑, 培养有国际竞争力和创新素养的复合型音乐人才, 符合当代文化产业升级的内在要求, 又能为音乐教育事业的可持续发展增添新的活力。

2 基层教学组织的内涵与功能定位

基层教学组织是高等教育体系里极为基础且富有活力的教学单元, 主要呈现为系部、教研室以及其下属课程组等组织形式, 在音乐教育领域当中, 这类组织借助课程这一关键要素, 把专业教师有效整合起来, 构建起了紧密的教学协作体系, 其职能范围包含常规课程的实施, 还扩展到教学研究活动、教材开发工作以及教学成果培育等多个领域。在示范性教学建设项目里, 此类组织已渐渐演变成推动教学创新

实践的试验平台和成果转化载体。

3 示范基层教学组织的定义与特点

在高等院校教学体系里，示范性基层教学组织是先进典型，它凭借出色的教学成效、规范的教学管理以及较大的教学成果而闻名，这类教学单位一般有系统化的教学目标设计、科学化的教学实施路径，以及多元化的教学评估机制，为学习者搭建了优质的教学资源平台以及高效的学习支持体系。它的典型特征能归纳成四个维度：在教学质量提升这一方面，借助课程体系优化与教学模式创新等办法持续改进教学效能，在师资力量培育方面，采用高层次人才引进与教师专业发展培训相结合的策略来提升团队整体水平，在实践能力培养方面，依靠各类实践教学与学科竞赛平台强化学生的应用技能，在学科协同发展方面，积极推动跨学科交流合作，凭借学科交叉融合促进知识创新与学科建设。

4 示范基层教学组织建设的实践案例

示范性基层教学组织的建设成果，一方面体现在组织形式的创新方面，另一方面更在于对教育理念革新、教学模式转型以及人才培养质量提升有着实质性的推动作用，本研究挑选了四个典型案例，从组织结构、课程体系改革、团队协同机制以及实践成效评估等多个维度展开分析。

4.1 上海音乐学院：AI 为音乐疗愈“添翼”，探索艺科医融合新模式

2024 年 11 月，上海音乐学院正式成立“人工智能音乐疗愈重点实验室”，以“艺术、科技、医学跨学科融合”为核心理念，聚焦人工智能在音乐疗愈与生命科学中的前沿应用。研究方向涵盖音乐 AI、音乐疗愈、声音脑科学、艺术嗓音学等，旨在构建中国特色的多元融合研究平台，推动科技赋能艺术实践。

实验室以“教学、创作、演出、研究”四位一体的人才培养模式为导向，组建首个“音乐人工智能与音乐疗愈”双螺旋结构跨学科团队，由医学、AI 技术专家与作曲家共同参与，深化科艺融合的教学与研究协同创新。自 2025 年起，学院在本科阶段设立“人工智能音乐疗愈”项目制方向，同时开设博士研究方向，采用“双导师制”推动高层次复合型人才培养。课程体系涵盖“音乐人工智能”等前沿内容，形成“本—硕—博”贯通式培养机制。通过举办学术讲座与国际交流，推动跨领域成果的传播与应用。

该实验室是上海音乐学院 AI 战略转型的重要举措，围绕“科艺融合、人文筑基、生态共创”理念，探索艺术教育的可持续转型发展，服务“健康中国”与“文化强国”战略，贡献“上音智慧”。

4.2 哈尔滨音乐学院：“课程思政”与“教师共同体”并重的课程重构模式

哈尔滨音乐学院创新性构建了一种基层教学组织模式，

此模式包含思政引领、学术支撑以及团队协同这三个方面，在课程负责人王岩教授进行统筹的情况下，组建了一支教师团队，团队成员有着历史学、民族音乐学以及教育学等多学科背景，并且建立了双轨教学机制，即“课程模块+专题研讨”。这个教学组织开展常规的集体备课与教学观摩活动，还专门设立了“课程思政工作坊”，系统探寻把文化自信与家国情怀等思政元素融入专业教学的路径，在教学模式创新上，抛弃了传统的线性时间轴教学法，采用专题化教学和案例分析相结合的方式，像依靠剖析《长恨歌》与唐代音乐的跨艺术门类互动关系，切实提高了学生对传统音乐文化的学习热情。教学评估数据说明，该课程连续三年在全院学生满意度中处于前五名，其改革成果已得到省级一流课程的认定。

4.3 苏州科技大学：实施“美育浸润行动计划”“美育公开课”之跨学科音乐教学展示活动

苏州科技大学音乐学院近期开展的“美育公开课”系列教学展示活动，是落实教育部“美育浸润行动计划”的创新举措，体现了学院在高等艺术教育中积极探索跨学科教学路径的实践精神。在中国音乐家协会高校联盟党的全国代表大会精神及“博士论坛”教育理念指引下，学院推动美育内容、教学方法与育人模式的深度融合。

课程设计融入数学、医学、人文地理、体育等学科内容，构建以音乐为核心的复合型知识结构，鼓励学生在实践中探索学科间的联系与互动。通过沉浸式与互动式教学，提升学生感知力和综合分析能力，推动音乐教育向综合素养提升转型。

学院坚持“理论与实践并重”，构建系统化教学体系，强调专业知识讲授与实际应用结合，并整合校内外优质资源，搭建多元化实践平台，开展社会服务、艺术推广、舞台表演等实践活动。

这一系列教学创新，不仅提升了学生解决实际问题的能力，也激发了跨学科思维与创新意识，增强了综合职业素养与发展潜力。该模式为高校美育工作高质量推进、艺术与通识教育融合以及中国特色高水平音乐教育体系的建设提供了有力支持。

以上案例说明，示范性基层教学组织的建设成效取决于组织架构是否合理，还取决于其是否建立了长效运行机制，以及能否切实推动教学理念革新与实践模式创新。深入剖析可以发现，成功的教学组织普遍有三个典型特征：其一，目标导向清晰，始终把学生核心能力培养和职业发展需求作为根本出发点，其二，运行机制完善，建立了明确的职责分工体系、常态化的教研活动制度以及成果产出转化机制，保证教师协作效能最大化，其三，资源整合高效，积极拓展校内外合作网络，促进跨学科交叉融合与产学研协同发展。这些特征共同构成了可供高等教育机构借鉴的教学组织改革实践范式。

5 存在问题与改革瓶颈

当下中国高校基层教学组织建设在示范性探索进程里取得了一定阶段性成果,然而深层次的制度性障碍、机制性不足以及观念性束缚依旧广泛存在,对教学改革的深入推进造成了严重妨碍,展开来说,现存问题主要体现在四个关键方面。

5.1 制度保障不足,组织运行缺乏稳定支撑

目前,多数高校尚未构建起长效化的基层教学组织运行机制,其建设进程呈现出十分突出的临时性与碎片化特性,组织架构以及权责划分的不清晰致使教研室等基础单元陷入“职能虚化”以及“定位迷失”的境地。以课程群建设为例,因为缺少制度化的保障体系,项目团队大多时候在初期较为活跃,随后便迅速陷入管理缺失以及持续发展动力不足的困境,再加上激励措施与配套资源的双双匮乏,教师参与的内在动力难以维持。

5.2 教学评价机制单一,难以激励改革行为

高校教学评价体系存在严重偏差,现行以学生评教和期末考核为主的单一评估模式,不能客观反映教师在教学设计创新、课堂互动优化以及教学成果转化等实际贡献,又在无形中强化了传统“填鸭式”教学以及应试导向的路径依赖,极大地抑制了教学改革的创新活力。并且基层教学组织整体绩效评估机制的缺失,直接削弱了团队协作效能,使得教学改革难以形成协同效应。

5.3 教师发展路径窄化,专业成长动力不足

音乐类专业的教师,尤其是青年教师,面临教学与演出、科研之间的角色冲突。繁重的教学任务与匮乏的培训资源形成强烈反差,而现行职称评审体系对科研成果与专业演出的过度侧重,以及对教学研究与课程开发的系统性忽略,迫使教师把有限精力集中于论文发表与赛事准备,这种不合理的评价导向妨碍了教师的多元发展,更从根本上限制了优质教学资源的有效供给。

5.4 跨界融合能力不足,教学内容更新滞后

在“新文科”与数字化教育加速发展的背景下,音乐学科的课程内容和教学方法亟须转型。然而,部分高校音乐学科教师由于学科视野受限与教学理念滞后,难以有效整合教育学、心理学以及人工智能等跨学科资源,导致课程体系更新缓慢,以音乐教育专业为例,其课程设置仍局限于传统视唱练耳等基础性内容,未能适应行业对复合型人才的需求变化,也无法契合学生多元化的发展诉求。

6 深化改革的对策建议

当前中国高等教育机构在基层教学组织体系构建方面,普遍缺少制度化的顶层设计,为完善此体系,教育主管部门应制定《基层教学组织建设管理规范》,系统规定组织架构标准、职能范畴、运行模式以及绩效评估机制,在资源保障方面,可设立“教学创新专项基金”等财政支持项目,重点

资助教学改革实践、优质教学资源开发以及示范课程建设工作。最关键的是要依靠制度创新引导二级院系建立教学组织与教师发展协同的管理体系,强化教学工作的核心地位,制度建设应关注以下维度。

6.1 制度建设与政策引导并重

当前多数高校在基层教学组织建设方面尚未形成系统性制度安排。建议高校层面出台《基层教学组织建设管理办法》,明确组织设置标准、职能定位、运行机制及考核评价体系。同时,设立专项建设经费,如“教学改革激励基金”,用于支持教学改革项目、优秀教案评选、课程资源建设等。此外,应通过政策激励机制,鼓励院系探索教师岗位与教学组织建设相结合的管理模式,推动形成“教学为本”的良性导向。建议从以下几个方面加强制度建设:

①制度规范化与个性化兼顾:制定《基层教学组织建设管理规范》时要兼顾统一标准与学科特性,针对表演艺术类课程周期长、师生互动密集等特点,设计差异化的课程安排与评价体系。

②经费保障精准化:优化“教学创新专项基金”的使用效能,设立“实践教学发展基金”“学科交叉课程建设基金”等子项目,为表演类课程改革提供专项支持。

③制度引导教师角色转变:构建教师分类发展机制,增设“教学型教师”职业发展序列,将教学成果、课程建设与学生指导纳入职称评审体系,促进表演专业从“重实践轻理论”向“实践与教学并重”的范式转变。

6.2 教学共同体构建

当下高等教育范畴内的音乐学科教学,一般遭遇教师协作欠缺以及资源分散的难题,这样的“孤立式”教学模式,极大地限制了教学效能 in 整体上的提升,面对此种情形,可借助课程体系的重新构建这一契机,着重打造基于课程内容整合的专业化教学团队,具体实施办法如下:推行跨际教师结对培养计划,推动青年教师专业成长,经常开展校内教学研讨活动以及优秀案例交流,培育团队协作文化,运用联合授课、协同备课等创新模式,消除课堂教学障碍,强化课程体系的逻辑性与完整性。在实践方面,哈尔滨音乐学院“中国音乐通史”课程团队依靠施行“双师指导”机制以及集体备课制度,明显提升了教学成效,并且获得了学生良好的评价反馈,表演艺术教育领域也存在“教学—创作—实践”环节脱钩的较大问题,教师之间缺乏有效互动,课程之间缺少有机衔接,致使整体教学质量下降。构建教学共同体要加强课程群建设,还需突破学科壁垒,建立“以项目为依托、以课程为根基”的新型教学组织架构。表演艺术教育的另一个核心问题是“教学—创作—表演”三者割裂,教师与教师之间、课程与课程之间缺乏联动,教学效果打折。为此,教学共同体建设不仅应聚焦课程群整合,更应打通学科边界,构建“项目为牵引、课程为支撑”的教学组织形态。

①课程群与实践项目一体化设计:以舞台剧目制作、

音乐剧排演、民乐集训营等多种不同的实践形式整合在一起,将音乐史学、作曲技法、舞台表演艺术以及舞台美术设计等课程模块有系统地串联起来,构建出一个有机衔接的教学体系闭环。

②青年教师“演带教”制度:鼓励组织青年教师深度参与重大演出项目的教学筹备以及现场实施环节,可有效推动其在实践教学情境里实现专业能力较快提升,就拿声乐专业青年教师来说,担任学校歌剧排演项目的声乐指导助理,全程参与教学方案设计和效果评估等环节,在“教学相长”实践过程中获得专业成长。

③多元协作机制:引入行业导师制度(如邀请国家大剧院、国家交响乐团的艺术家担任客座教师),并联合多个高校或地区资源,开展联合教研活动与跨校演出,拓展教学共同体的外延。

6.3 评价体系多元化

当下教学评价体系过度依赖期末考核以及出勤记录这类传统指标,缺少对学习过程以及学生综合素养的系统评估,要优化评价机制,构建一个融合形成性评价与终结性评价的多维评估框架,全面考察学习态度、课堂参与、语言表达以及舞台呈现等多元能力维度,在教师评价方面,可以凭借设立“教学贡献奖”和“课程建设奖”等专项激励机制,把教学创新成果、课堂质量评估以及学生满意度调查等关键指标纳入年度绩效考评体系,以此有效提升教师的教学积极性。以“乐团课程化”改革实践为例,采用学生互评与教师同行评议相结合的双轨评价模式,提高了课程评价的客观性与公信力,表演艺术类课程急需建立动态化评价体系,传统的“课堂讲授+期末考核”单一评价模式很难准确评估学生在艺术创作、舞台表现和即兴反应等专业核心能力方面的真实水平。基于此,论文给出以下优化建议:

①全过程性评价设计:引入“教学日志+过程观察+成果展示”的三维评价体系。例如,一门“现代音乐剧工作坊”课程可通过排练观察记录学生排练出勤、状态调整、合作能力,再结合期末作品展示进行综合评估。

②舞台表现力专项考核:建立“演出即考核”机制,将期末考试以剧场公演形式呈现,并邀请观众打分、专业评委评价,实现专业性与公众审美的双重反馈。

③教师评价多元参考体系:设置学生匿名评价、同行专家评审、课程团队内部评议等多个维度的教师评价方法,尤其鼓励将“课程创新指数”作为教师教学业绩考核指标,如开发原创剧本课程、引入国际教学法等创新举措。

6.4 数字化赋能

音乐随着数字技术的深度融合,音乐教育这一有着高度艺术感知与实践特性的学科领域正迎来全新的发展机遇,高等教育机构迫切需要推进智能化教学环境的系统化建设,借助整合人工智能语音识别、虚拟现实舞台模拟以及云端协作平台等前沿技术,提高教学过程中的交互体验与情境沉浸

效果。展开来说,可以依靠数字音频工作站(DAW)系统构建“听觉感知—创作实践—表演呈现”的完整训练闭环,采用“雨课堂”“超星学习通”等智慧教学平台实现教育资源的优化配置以及学习效果的动态监测,有效促进知识内化效率与课程参与度的双重提高。

表演艺术教育对“感知—表达—反馈”的链条依赖度极高,而数字化手段可在其中发挥巨大作用。当前数字技术应用还停留在“教学辅助工具”阶段,缺乏深入嵌入。建议从以下几方面进行创新:

①构建沉浸式体验环境:借助VR/AR技术搭建沉浸式虚拟剧场环境,此环境可为学生提供指挥技巧、舞台调度以及灯光音效协同配合等综合性训练场景,像“虚拟乐团指挥平台”可为指挥专业学生创造多样曲目演练与乐队配合模拟情境。

②AI辅助教学系统引入:引入AI辅助教学系统,借助语音分析技术在声乐训练里实现音准、音色及呼吸控制等关键指标的实时反馈,同时利用AI作曲工具辅助学生进行配器技巧与音乐风格模仿训练。

③建设“表演数字档案”平台:该平台借助记录学生课堂表现、演出实践、技能评估及学习反思等全过程数据,达成学习历程可追溯以及成长轨迹可视化呈现。

6.5 持续教师发展机制

音乐类专业教师群体身为教学改革的关键要素,当下普遍遭遇教学理念因循守旧、教学方法凭借经验、课程开发能力欠佳等职业发展方面的困境,面对这种状况,高等教育机构迫切需要构建涉及教师整个职业生涯周期的专业化发展体系,展开来说,能采取如下改革措施:其一,在教师入职时期实施系统的培训项目,规定新进教师务必完成含有教学策略设计、课堂组织技巧、学习心理分析等模块的岗前培训;其二,借助设立教学研究专项基金,着重支持“课程思政建设”“实践教学模式创新”“学科交叉融合”等前沿领域的教学改革研究;其三,推行教师教学发展档案制度,详尽记录教学业绩、学生评价、教学改进等关键指标,并且把这些纳入职称晋升评价体系;其四,完善产教融合机制,安排教师前往表演艺术团体、文化传媒机构等实践平台开展业务研修,推动业界经验向教学实践转化。表演艺术专业教师普遍存有“重专业技能轻教学能力”的倾向,其教学理论素养以及课程开发能力急需提高,这凸显了构建长效教师发展机制的必要性:

①专项研究激励机制:支持教师开展“教学+创作”双轨制研究,如撰写基于课程的原创剧本、开发跨界艺术课程等,并将其纳入科研考核。

②“三位一体”挂职机制:推动教师在三种单位之间轮岗锻炼:艺术团体(强化创作实践)、传媒机构(提升传播表达)、基础教育机构(掌握教学普及方法),形成多维度教学能力。

③校内“教学沙龙+艺术实践基地”联动机制：教师每学期应参加至少一次教学沙龙分享教学案例或课程困惑，并在实践基地（如校内实验剧场）开设公开课，促进理论与实践共生发展。

7 结论

作为基层教学组织建设方面有示范意义的实践，虽说其影响范围看似仅局限于微观层面的“点”，然而由其引发的教学理念革新、课程体系重新构建以及团队协作模式转变等深层次变革，足以带动整个音乐学科“面”的跃进。从发展角度来看，高等教育机构希望能够完善基层教学组织的制度保障机制，强化其在教学改革过程中的战略性枢纽功能，以此推动该组织达成从传统教学实施主体向创新教学引领主体的范式转变。

参考文献：

- [1] 洪志忠.高校基层教学组织的变革与发展[J].教育发展研究,2020,40(19):7.
- [2] 金凌虹.地方本科高校基层教学组织的运行机制调适[J].台州学院学报,2021,43(4):87-92.
- [3] 曾巧玲.面向学科交叉融合的高校教学资源整合与共享模式研究[J].科教文汇,2024(24):22-26.

作者简介：刘雯雯（1983-），女，中国安徽芜湖人，在读博士，讲师，从事西洋管乐艺术及管乐教育研究。

课题项目：苏州科技大学天平学院 2023 年示范基层教学组织建设点立项——音乐学教学改革研究团队（项目编号：2023TPJZ-08）。