

创新能力培养导向下的高校作曲教学改革研究

宋歌

绥化学院 黑龙江绥化 152000

【摘要】 高校在进行音乐课程理论教学时，必须要加强学生对于音乐实践和应用的能力。在市场经济指引之下，加强学生创新能力培养，使学生成为具有独特个人风格的音乐创作人才，而这也必将极大地促进音乐这种艺术形式在我国经济文化建设过程中的积极作用，使音乐能够伴随我国发展建设，更加适应新时代发展变化，而为广大人民群众服务。本文将对创新能力培养导向下的高校作曲教学改革进行研究，并探讨目前我国在进行高校作曲教学改革过程中加强学生的创新能力培养。

【关键词】 高校；作曲教学；创新；能力培养；教学改革

伴随着我国教育体制的不断改革深化，教育界对于创作型音乐人才的培养有了更高的要求，音乐市场不断丰富对于作曲人才的需求也在逐渐地增强，双方面的影响之下，极大地推动了我国高校对于音乐作曲人才的教学改革，通过创新能力培养提高学生创作能力，使学生真正成为促进我国音乐事业发展的重要人才。在这一过程中，高校必须要结合院校的特色，满足社会需求，贴近学生个性发展，构建起创新能力培养下的高校特色作曲教学。

一、创新能力培养对于高校作曲教学所具有的必要性

大量的实践已经证明进行音乐创作是情感的积极宣泄，许多优秀的音乐作品都是在音乐家情感爆发之后突然出现灵感而进行创作的。高校在进行作曲教学时可以以情感流露为依托，来对学生进行作曲创作能力培养，通过行之有效的实践教育激发起学生以创新为理念的音乐创作欲望，并使学生逐渐形成属于自己的音乐特色。^[1]在进行作曲创作过程中，许多学生都会认为只有伟大的作曲家才能创造出优美的音乐作品，作为学生很难实现这一目的，教师必须经过有效的教学指导使学生充分认识到这一观点的错误性。每个人都有创作音乐的能力和权利，通过创新性的能力培养，每一个人都能够创造出受大众认可的音乐作品。在进行音乐课的教学时，教师可以突出创新性能力培养的力度，使学生能够结合自身特点充分运用起各类音乐创作条件和方法，进而创造出优秀音乐作品。

二、创新创造能力对于高校作曲教学而言的重要意义

1. 帮助学生巩固音乐理论知识

学生在进行作曲学习过程中，通过创新能力的培养可以使学生对于作曲相关的理论知识得到进一步的巩固，使学生能够在坚实的理论基础知识支持之上灵活运用创新能力，促进作曲创作过程更加顺利，创作出来的音乐也将更具感染力。学生在进行创作之前为了提高创新性会将其所掌握的和声学、旋律写作学、乐器使用要求等进行融会贯通，这样的创新性培养不仅更有实践意义，而且也能够极大地提高学生所创作出的音乐作品的质量。^[2]

2. 帮助学生灵活运用情感与音乐

作曲的过程就是情感流露的过程，是作曲家向听众倾诉内心世界的有效手段，也是作曲家进行艺术观念表达的主要途径。学生在进行作曲创作过程中往往会追随着优秀作曲家的脚步，对自己内心情感世界进行释放，并在这一过程之中为提高创新性，学生会将自己的个人想法、独到见解融入到音乐之中，这样的作曲过程就会极大地锻炼起学生灵活应用情感与音乐的能力，而且所获得的作曲作

品往往更具生命力和感染力，更容易赢得听众的认可。学生经过创新能力培养后进行作曲创作也会获得更多的成就，使学生增加创作的信心和动力。

3. 帮助学生提高音乐创作能力

真正的音乐创作过程不仅仅是指作曲，往往也包括指挥、演奏、录音等一系列行为，学生为了实现个人能力的提升，加强创新能力，就必然会对这些流程进行深入的学习和了解。虽然过程较为繁琐复杂，对于学生的要求也较高，但是学生一旦坚持下去，就会在作曲创作过程中获得卓越的成绩。创作能力的培养是循序渐进的，也是海纳百川的，学生为了提高自己的创新能力，不断地提高自己的知识储备量和实践能力，这样的过程就会帮助学生实现创作能力质的飞跃。^[3]

三、创新创造能力对于高校作曲教学而言应该坚持的原则

1. 明确作品主题

创新能力培养下高校进行作曲教学时应该引导学生在进行创作之前必须明确作品的主题。学生在进行创作之前，可以先进行自我提问，应该在怎样的立意之下进行音乐的创作，这样才能够使学生在进行作曲的过程中能够充分地掌握各个旋律之间的变换，使每一个音阶都能够按照明确的主题之下进行展开。^[4]虽然学生在进行作曲创作时应该具备创新能力，但是创作的过程中却不可肆意妄为，仍然要按照一定的标准和规范来进行，才能够使创作出来的音乐符合大众品味，能够使听众产生共鸣，带来良好的创造效果。

2. 确定风格定位

许多学生在进行音乐创作过程中大多是按照自己所习惯或喜爱进行完成。比如，高校内的许多学生在进行音乐创作时，都喜欢使用现代流行的音乐形式或演唱技法来进行作曲，但是往往却缺乏个人的独到见解。^[5]所以在进行高校作曲教育培养时，教师应该指导学生既要遵循大众口味进行音乐创作，又要有自己独到的音乐见解和风格，通过反复练习，形成自己独特风格定位，才能够使自己的音乐作品具备创新性，有明显的个人魅力。

3. 体现创作时代感

任何音乐作品在创造的过程中都会受到其所处的时代的影响，而这也是许多音乐作品成为历史见证的重要因素。比如，我国的《义勇军进行曲》作为国歌能够激起人民群众的斗志，以昂扬奋斗的精神开拓进取，而它正是结合了当时的时代背景所进行创作的。《义勇军进行曲》是那个时代下中国的历史见证，有着经久不衰的魅力，是我们的时代记忆，成为经久不衰的音乐作品。所以学

生在进行作曲创作时,教师应该加强对于学生作品的时代感引导。现在正是全新的时代开端,学生在进行作曲时,应该围绕这一新时代主题来进行开展,既要尊崇传统的音乐技法,也要具备时代特色,尽可能地发挥出学生的创新能力,结合自身的对于新时代的思想来进行创作,才能够使自己的作品跟上时代的发展步伐体现新时代的魅力。

4. 创新作品结构

学生在进行作曲创作时教师也应该加强对于作品结构的设计引导。以钢琴曲为例,学生在进行音乐创作时,应该注重作品的旋律特色,加强和声部位、织体部位之间的有效衔接,才能够使所创作出的钢琴曲形成完整的结构,不仅便于演绎,也能够提高音乐的质量。^[6]音乐在进行创作过程中作品的结构其本质就是演绎音乐时各类音响的布局情况,这不仅会受到学生主观的轮廓划定,社会受到音乐的主题、色彩基调、演奏方法等诸多因素的影响,所以学生在进行作曲时,教师应该教育学生充分的掌握这些因素的本质,不能够使学生只停留在一个角落,而是要有大局意识,形成整体的合理规划,才能够确保作曲的充实丰满、结构合理。

四、高校作曲教学对于学生创新创造能力的培养建议

1. 提高对于学生创作思想的培养

高校在进行作曲教学时为了提高学生的创新能力,必须要让学生明确作曲这门课程的主要思想。音乐创作的过程中与其他文学作品的有着极大的不同,往往会对学生的个人素养有更高的要求,不仅要求学生具备良好的创新能力,更要求学生形成广泛的思维维度。作曲的创作来源于灵感,根本的源泉是学生的情感流露。学生需要经过大胆地想象,勇敢地将情感进行宣泄才能够创造出优秀的音乐作品,所以在进行作曲课程教学时,教师必须要培养出学生的创作思想,才能够有效地提高学生的创作能力。^[7]这需要学生在教师的引导之下摆脱思想的束缚,敢于独立探索音乐世界,了解音乐世界背后的真正内涵,进而对自己的内心灵魂进行观察和阐述。比如,教师可以在课堂上播放一段音乐作品,让学生各抒己见,发表自己

的看法,并讨论作曲家是如何将自己的内心世界通过这部音乐作品来进行表达的。在这样的方式引导下,思想可以得到进一步的明确,进而提高了教学质量。

2. 帮助学生明确音乐创作的动机

学生在进行作曲的过程中也要有明确的动机。创新能力的发挥离不开正确的动机指引,才能够将作曲的创作过程中按照自己的思路来进行。教师在进行作曲创作教学时,为了提高学生的创新能力以及创作能力首先需要让学生明白自己在进行音乐创作时应该奉行怎样的动机,也要帮助学生学会寻找动机。这样学生才可以在不断的作曲实践中按照明确的思路进行锻炼,进而创造出优秀的作品。比如,课堂上教师可以播放一段《第九交响曲》,播放之后教师可以将《第九交响曲》背后的知识向学生进行讲解,使学生充分的了解到这首曲目的,创作背景以及创作动机,进而帮助学生建立起自己的创作动机。^[8]

3. 提高学生创新创造的自主能力

学生在进行作曲时必须不断地加强自己的自主创新能力,必须要有独特的创作风格才能够使所创作出来的作品具备个人魅力,赢得他人的认可。教师在进行作曲教学时,应该结合学生的基础能力,制定合理的教学方式,培养学生举一反三的能力,通过不断地听取优秀的音乐作品来逐渐形成自己的创作风格,并在这一过程之中使学生形成可以利用多种形式来进行音乐表达,创作出的作品可以更加多元化、丰富化。而这也要求教师在进行课堂引导时注重对于学生个性思维的培养,关注每一名学生的个性,减少约束,提高素质能力,使学生在自由的状态下进行作曲练习,进而也将帮助学生提高自主创作能力。

五、结语

总而言之,在创新能力培养下进行高校作曲教学是对高校音乐教师的挑战。这要求教师能够多管齐下。对学生进行综合能力的培养;学生也要不断地克服困难,敢于表现自己,突破传统束缚,实现自主创新,才能够真正成为音乐创作人才。

参考文献

- [1] 薛凤蕊,耿丽敏,闫飞龙,等.大学生创新创业能力培养与教学改革研究——基于2017年“挑战杯”大学生创业大赛实践分析[J].河北农业大学学报:农林教育版,2018,020(002):5-8.
- [2] 王前锋,高凯.基于创新实践能力培养的高校管理类专业学科基础课程教学改革研究[J].产业与科技论坛,2018,v.17(09):195-196.
- [3] 郝梦.关于高校音乐学专业作曲技术理论共同课“整合型”课程教学改革的探讨[J].北方音乐,2011,000(009):89-90.
- [4] 陈立芳.提高教学质量拓宽研究思路——全国高校作曲理论与课程改革研讨会述评[J].人民音乐,2007(1):51-53.
- [5] 苏前忠.对高师作曲教学改革的几点建议[C].全国高等学校理论作曲课程改革与发展学术研讨会.中国教育学会,2006.
- [6] 常晓英.大专院校音乐系《曲式与作品分析》课程教学改革研究[J].北方音乐,2019,39(02):173+175.
- [7] 郭志达,华菊翠.面向创新创业能力培养的地方高校实践教学教学改革研究[J].高等农业教育,2015, No.293(11):56-60.
- [8] 赵海春,王延树,尹明干.在MOOC背景下“翻转课堂”理念的高校课程教学改革研究[J].科教文汇(下旬刊),2015(1):24-26.