

高校音乐教育中流行音乐创作能力的培养策略研究

杨靖涛

四川文化艺术学院 四川 绵阳 621000

摘要：在新时期高校音乐教育中，关于流行音乐方面的教育教学属于十分重要的内容，需要基于流行音乐教学提升学生的音乐素养，同时培养学生流行音乐创作能力。但从现阶段高校音乐教育的实际情况来看，却普遍倾向于对学生基础知识及技能的教育，而在针对学生流行音乐创作能力的培养方面，欠缺系统。基于此，本文首先概述当前高校音乐教育中流行音乐创作能力的培养意义，然后深入探讨高校音乐教育中流行音乐创作能力的培养策略，希望能够对实际教学提供参考。

关键词：高校音乐教育；流行音乐创作能力；培养策略

引言：

面对当前音乐文化蓬勃发展的时代背景，流行音乐在社会环境中表现出十分独特的魅力。高校作为培养音乐高素质人才的重要场所，在实际人才培养中不能仅仅局限于音乐基础知识及技能的教育，还应承担起培养学生创新精神的重要职责，促进音乐文化创新发展。其中流行音乐作为时代环境下深受人们喜爱的音乐类型，高校以此为基础，重点培养学生的流行音乐创作能力，并在此过程中促进学生音乐综合素养提升，在高校实际教育教学中具有十分积极的意义^[1]。

一、高校音乐教育中流行音乐创作能力的培养意义

在高校音乐教育中，加强对学生流行音乐创作能力培养，不仅有助于全面提升学生的音乐素养，而且能够在相关教育中促进学生在音乐领域个性化发展，同时还能够在一定程度上推动音乐文化创新，促进传统音乐文化与流行音乐有效融合。

（一）提升学生音乐素养

对于流行音乐创作而言，其通常涉及到旋律、节奏、和声、歌词等多方面，需要学生在实际创作的过程中综合应用自身所学习到的乐理知识，如：音程、曲式结构以及对和声进行科学应用。因此，高校在实际引导学生进行流行音乐创作的过程，实质也是一种实践训练，有效加深学生对音乐元素的理解，提升学生在流行音乐方面的创造能力，从而促进学生音乐素养全面提升^[2]。例如：在引导学生实际创作流行音乐时，需要引导学生既考虑到音乐旋律的流畅性，又要考虑到如何有效应用节奏变化，使创作的流行音乐能够营造出想要氛围，同时还需要考虑和声在音乐中的应用，尽可能丰富音乐的层次。学生在整个创作的过程中，通过自身不断思考、优化创作的乐曲，可以让自身在创作中形成更高的音乐审美水平。

（二）促进学生个性化发展

每个学生在音乐方面的感知和创作风格都具有独特性，高校音乐教育中基于流行音乐，培养学生的音乐创作能力，实质为学生提供了表达自我、展现个性的平台。学生在音乐创作过程中，可以自由地发挥想象力，然后将自身的一些情感、经历等融入到所创作的流行音乐中，从而形成具有特色的音乐风格。在这种相对个性化的创作能力培养中，能够让学生更好地融入自身对于流行音乐的理解，加强其对所学音乐知识的灵活应用，从而促进学生个性化发展。

（三）推动音乐文化创新

流行音乐本身具有时代性、创新性的特点，其主要将各种音乐元素、文化内容吸收融合到其中，从而形成符合新时期人们审美特点的音乐形式。因此，高校培养学生流行音乐创作能力的过程，实质也是对学生各种音乐元素融合、创新能力的培养，有助于激发学生创新意识，积极尝试新的音乐风格、创作手法及表现形式，从而以此在人才培养进程中推动音乐文化创新发展^[3]。例如：部分学生在学习过程中，会将传统民族音乐元素与现代流行音乐进行有效融合，然后创作出更加具有中国特色的流行音乐作品，既促进民族音乐文化传承发展，

又推动音乐文化创新。

二、高校音乐教育中流行音乐创作能力的培养策略

在高校音乐教育中,针对学生流行音乐创作能力的培养,是一个持续、系统性的过程,需要高校在教学模式上做出转变,构建多元教学模式,激发学生创作兴趣,并优化高校的教学资源配置,夯实学生流行音乐创作的基础。同时还需搭建实践对接平台,强化文化涵养和跨界融合教学,使学生流行音乐创作实践能力、创新能力得到全面提升。此外,在音乐教育中还需注重采用科学评价方式,针对学生音乐创作实际参与情况,做出客观且具有针对性的评价,充分调动学生流行音乐创作积极性,并使其认识到自身不足。

(一) 构建多元教学模式,激发创作兴趣

高校音乐教育中培养学生的流行音乐创作能力,关键还需在教学模式上做出创新,改变以往相对传统的讲授教学模式,坚持以学生为中心,构建多元教学模式,有效激发学生的创作兴趣。如:在实际教学中,教师可开展项目式教学,引导学生围绕特定的主题,然后让学生进行流行音乐创作。在项目实施推进过程中,需要学生自行整合乐理、演奏、编曲等方面的知识内容,然后与其他同学进行配合,然后共同完成流行音乐作品创作。在该种教学模式下,能够让学生于实际项目之中,充分体验到音乐创作全过程,并在创作中提升其实际面对问题时的解决能力。

又如:教师在教学中可组织开展小组合作教学模式,以小组为单位让学生进行流行音乐创作,引导学生在小组中合作交流,相互分享创作思路,相互借鉴他人创作经验,激发学生的创意灵感。例如:班级中每位学生擅长的领域可能存在差异,部分学生更偏向于作词,部分学生偏向于作曲,将不同能力偏向的学生安排在一起组成创作小组,由小组共同进行流行音乐创作,以此可提升流行音乐创作水平,同时又促进学生之间相互能力弥补,提升组内学生音乐综合素养^[4]。

(二) 优化教学资源配置,夯实创作基础

高校音乐教育中培养学生流行音乐创作能力,还需注意优化教学资源配置,为学生提供更为丰富的音乐教学资源,从而有效夯实学生的创作基础。一方面,需注意为学生提供广泛的音乐素材。高校应当建立更加多元化的音乐教学资源库,为学生提供不同风格类型、不同文化内涵的流行音乐作品,然后以音乐课程教学、音

乐分享活动等形式,让学生能够在音乐知识学习中接触到更加多样化的音乐素材,从而有效拓宽学生的音乐视野,为学生流行音乐创作提供灵感^[5]。

另一方面,引入智能辅助工具。随着新时期人工智能技术快速发展,各种音乐智能创作软件随之出现,可有效提升音乐创作的效率。在此背景之下,高校音乐教育也应紧跟时代发展,引导学生合理运用相关智能辅助工具,如:作曲软件、音频编辑软件等,使学生主动探索、应用智能辅助工具进行创新作曲,从中找到更为高效化的流行音乐创作模式,同时提升流行音乐创作水平。

(三) 搭建实践对接平台,提升创作应用能力

在高校音乐教育中培养学生的流行音乐创作能力,不能仅仅局限在课堂、校园中,必须积极搭建与行业、市场之间的对接平台,使学生能够处于相对真实的创作环境之中,从而促进学生技能磨炼,并理解相应的产业逻辑。因此,高校在音乐教育中可加强“学、创、演、产”一体化实践教学体系建设。具体如下所示:

首先,在现有学校教学模式基础上,邀请在业界活跃的音乐制作人、词曲作者等,进入到学校担任兼职教师,让其在教学中引入当前行业的标准工作流程及技术理念,使学生更深入接触流行音乐实践创作。其次,在学校内打造功能完善的专业级录音棚、混音工作室以及小型表演场地,并面向学生创作团队免费开放,支持学生体验流行音乐构思、编配、录制全过程创作实践。此外,高校应当主动为学生提供作品发表、展示的出口,如:高校可以联合音乐流媒体平台打造校园原创专栏,以此可以直接通过市场反馈、听众评价,检验学生的流行音乐创作效果,而学生可以从反馈信息中理解到创作与受众、与市场之间的关系。

在这种深度的实践对接之下,可以让学生流行音乐创作从以往单纯的“作业练习”,升价转变成为更具潜在价值的“文化产品”,从而大幅提升学生在流行音乐创作方面的实践能力,并在实践中形成一定的市场敏锐度,具备将自身创意转化为现实产出的综合应用能力。

(四) 强化文化涵养和跨界融合,深化创作创新性

流行音乐创作并不只是表面看到的旋律编织和节奏设计,需要学生具备深厚的文化素养,同时形成开放性的跨界思维。因此,高校音乐教育中,不仅应重视作曲技法、制作技术传授教学,同时还必须具有意识地引

导学生夯实自身人文艺术底蕴，并鼓励学生尝试跨艺术门类、跨媒介融合探索，从而培养出技术水平突出，且具有创新思维和文化内涵的创作人才。落实到具体教学中，高校音乐教育应在课程建设方面，增设流行音乐创作相关的文化理论课程，如：流行音乐史、民族音乐学等，基于文化理论知识学习，帮助学生建立更为广阔的学术视野，促进其理解流行音乐风格变化背后蕴含的文化动因，同时也有助于引导学生有意识性地融入传统文化，并结合当代社会思潮、汲取世界多元文化，使流行音乐创作更具文化内涵。

此外，在高校音乐教育中，还应当注意引导学生参与跨界创作项目，让学生在参与戏剧、影视、舞蹈等方面的跨界联合艺术创作中，更加全面地熟悉剧本配乐、舞蹈编曲，学会如何有效应用音乐来进行叙事表达，学会如何营造情感氛围。让学生参与跨界实践，实则是打破音乐形式所存在的固有边界，借助其他领域的实践，激发学生流行音乐创作的全新灵感及手法，更有助于培养学生流行音乐创作的整体创新能力，而不只是对现有

流行音乐的形式模仿和技术堆砌，赋予流行音乐独特的文化质感以及思想深度。

（五）完善评价体系，增强创作动力

为促进对学生流行音乐创作能力的培养，高校音乐教育过程中，还应在教育评价上做出改变，侧重过程性评价，更多地关注学生在实际创作中取得的进步。同时评价内容不能仅仅局限于学生最终所提交作品的质量，还应对其创作过程进行了解，如：创作思路、创作中的问题解决等，从而予以学生针对性的反馈，以此可以及时对学生独特创意和个性化表达进行肯定，提升学生流行音乐创作兴趣，增强学生的创作动力^[6]。

此外，高校教师还可在学校内部，为学生定期组织学生音乐作品展示会、音乐会等活动，为学生提供展示自身成果的外部平台，进一步激发学生流行音乐创作兴趣。同时在此类活动开展中，也能够为学生提供创作交流环境，学生之间可以有效吸取他人在流行音乐创作中的一些经验，从而拓展自身创作视野及思维，达到提升学生流行音乐创作能力的目的。

结 语：

综上所述，高校音乐教育中流行音乐创作能力培养，是一个长期、持续性过程，且对学生音乐素养成长以及流行音乐发展传播都有着积极的作用。教师在实际教学中，主要需注意创新教学模式，激发学生创作激情，同时优化教学资源配置，为学生夯实创作基础，并在评价体系上做出优化完善，及时予以学生创作正向评价，从而持续增强学生的创作动力，使学生能够在不断创作实践中，综合能力及素养得到发展。

参考文献：

- [1] 杨雅淇. 高校音乐教育中流行音乐创作能力的培养策略研究[J]. 戏剧之家, 2025, (26): 60-62.
[2] 薛翠, 孙传波. 流行音乐文化引导高校美育与心

育功能的多元发展[J]. 当代音乐, 2025, (09): 49-51.

[3] 王艺霖. 数字化背景下四川音乐文化在高校音乐教育中的活态传承[J]. 戏剧之家, 2025, (24): 108-110.

[4] 陈卓. 基于文化自信的高校音乐通识课程构建与实施——以中西音乐文化比较为导向[J]. 音乐教育与创作, 2025, (08): 19-23.

[5] 王倩. 高校音乐美育的实践路径与育人成效——以四川轻化工大学音乐学院为例[J]. 艺术教育, 2025, (15): 104-107.

[6] 邵金琳. 多元文化视域下高校音乐教育的功能定位、实践路径与价值取向[J]. 黄河之声, 2025, (04): 211-214.