

音乐表演专业应用型人才培养教学模式与创新实践策略分析

李娇娜 马鲁楠 李鑫怡

(佳木斯大学音乐学院, 黑龙江 佳木斯 154003)

【摘要】音乐表演专业应用型人才未来将从事音乐文化相关工作,具有专业性的特点,其人才培养质量将直接关系到音乐文化领域的发展水平。文章简要论述音乐表演专业应用型人才培养的现实困境,结合音乐表演专业的特点以及音乐文化领域的用人需求提出“学,练,演”一体化的人才培养模式。并从推动跨学科融合,重塑课程体系,渗透本土文化,加强艺术实践,运用信息技术,优化评价机制六大方面阐述音乐表演专业应用型人才培养的创新实践路径,以供参考。

【关键词】音乐表演专业;应用型人才;人才培养;教学模式

应用型人才是指能够熟练掌握社会生产或社会活动一线条的基础知识与基本技能的技术或专业人才。音乐表演专业应用型人才的培养以服务地方经济社会发展为总体目标,要求所培养的应用型人才在知识结构与专业能力上可以满足社会音乐文化活动的需要。在社会工业化与信息化的过程中,社会对音乐表演专业应用型人才的需求达到了前所未有的高度,在为音乐表演专业建设注入活力的同时,也对音乐表演专业应用型人才的培养质量提出了更高的标准。这就需要以社会需求为导向把握好音乐表演专业的定位,重塑音乐表演专业应用型人才培养教学模式,通过创新理念、创新方法以培养出社会所需的时代新人。

一、音乐表演专业应用型人才培养面临的现实困境

音乐表演专业应用型人才不仅需要具备扎实的专业基础,良好的音乐艺术修养,较强的音乐专业技能,而且要能够适应社会音乐文化工作的要求,具备活动组织、音乐文化宣传推广、舞台表演、团结协作、管理策划等综合素质。音乐表演专业应用型人才的培养是音乐表演专业建设的新契机,但也对音乐表演专业人才培养的质量提出了更高的标准,在人才培养的实践过程中面临着诸多现实困境:

一是传统的音乐表演专业人才培养模式过于僵化,存在重理论轻实践,重学术轻应用的问题,侧重于提升音乐表演专业学生的理论知识水平,忽视对学生专业技能、专业拓展能力以及技能应用能力的培养,学生的知识、技能学习与舞台表演相互独立,难以为学生提供充足的艺术实践机会,导致学生的知识结构、技能水平难以满足社会音乐文化相关工作的要

求,不利于学生获得较强的就业竞争力。

二是在音乐表演专业课程教学中存在问题,具体表现为:音乐相关学科与舞蹈、信息技术等学科之间缺乏交叉融合。在信息经济时代背景下,无论是文艺表演,文化馆站工作,还是文艺节目策划,音乐教育都涉及到对跨领域、跨学科知识与思想方法的运用。而当前的音乐表演专业人才培养教学局限性较大,缺乏跨学科融合意识,导致学生艺术视野狭窄,专业能力发展受限;课程体系不完善,不能突出培养学生实践应用能力的人才培养目标,缺乏对地方产业与社会实际需求的研究,将阻碍学生专业素养的发展;重视学生理论知识水平的提高,忽视对学生精神品质的培养,在音乐教育专业人才培养教学中缺乏对传统文化的渗透,难以对标社会用人需求开展丰富多样的艺术实践活动,再加上信息技术与专业教学的融合度较低,导致学生缺乏学习兴趣,参与技能习练的积极性不足,不利于应用型人才的培养^[1]。

二、音乐表演专业应用型人才培养教学模式

(一) 音乐表演专业应用型人才培养目标

音乐表演专业应用型人才的培养是一个系统、复杂的过程,以地方经济社会发展、社会实际需要为导向,以音乐表演专业特色为基础,以应用型人才的内涵与基本特征为引领,以明确、正确的目标和定位为支撑,涉及到与目标相匹配的课程体系与教学内容以及能够助推人才培养目标达成的课程组织与教学方法。从应用型人才的概念与内涵层面来看,培养应用型人才的关键在于使其熟练掌握并灵活应用基础知识,使其能够适应时代发展,满足社会用人需要。因此,音乐表演专业的学生不仅需要掌握音乐表演相

关理论,而且需要具备音乐表演相关实践应用能力,能够将所学的乐理,声乐,器乐等理论知识运用到演唱、演奏当中,并且要让学生达到社会音乐文化相关工作的技能标准。鉴于此,可以将音乐表演专业人才培养目标划分为三大维度,一是知识维度,即演唱、演奏等音乐表演知识与能力;二是专业技能维度,即从事专业文艺表演,文化馆站,音乐表演与教学等音乐表演专业相关职业中所需要具备的专业能力、职业道德;三是专业素养维度,是对专业素养的延伸与补充,集中体现为利用科学理论与跨学科思想方法解决实际问题的能力,艺术实践力与创新能力^[2]。

(二) 音乐表演专业人才培养教学模式

音乐表演专业人才培养教学模式以人才培养目标为引领,紧密围绕专业知识、专业技能与专业素养三大维度,力求克服传统人才培养教学模式的弊端,探索出高质量、高效率、高层次的音乐专业人才培养教学路径。对于此,可以构建“学、练、演”一体化的音乐表演专业人才培养教学模式。其中,“学”以课堂为主阵地,以教材为重要依据,突出学生在课堂上的主体地位,发挥教师的指导、组织、协调、协助等作用,通过师生互动、启发引导等方式帮助学生在课堂上高效率吸收、内化专业知识,以此实现知识维度的人才培养教学目标。“练”以“个别课”“小组课”“集体课”相结合为基础,以校企合作、校地合作为依托。一方面,兼顾学生个性与共性,针对每一名学生的实际情况为其“量身定制”音乐表演技能训练方案,注重塑造学生的艺术个性,引领学生在艺术实践中扬长避短。在此基础上面向学生的共性问题,扩大技能训练的覆盖面,调动学生习练技能的积极性,以此促进学生之间共同进步;另一方面在对接地方产业、企业、院校,积极与文化创意企业,当地文化馆艺术馆,中小学校等建立合作关系,为学生提供实践应用机会,让学生提前参与社会音乐文化活动与音乐教育活动,为学生打造开阔的实践基地,促进学生专业能力水平的提升。“演”以舞台为核心,体现出艺术表演的综合性,不仅要鼓励学生参与音乐演唱、演奏等活动,而且要带动学生参与舞台策划、节目编排、舞蹈编导、新媒体运营等,逐步提升学生的舞台修养,促进学生专业素养的提升。

三、音乐表演专业应用型人才培养教学的创新实践策略

(一) 推动跨学科融合

音乐表演专业应用型人才的培养以突出应用为

核心,关键在于帮助学生在从事相关职业中灵活运用所学的知识以实际问题。为了创新人才培养教学,取得良好的人才培养效果,需要树立跨学科融合意识,在音乐表演专业课程教学中渗透文化、科技等领域与学科的内容,促进学生掌握多学科思想方法,为学生实际问题提供新颖的视角。与此同时,为学生提供开阔的音乐表演艺术视野,帮助学生理解当代音乐表演艺术的发展趋势,调动学生学习专业课程的积极性与主动性。例如以“电影中的当代音乐”为主题开展跨学科学习活动,结合具体的电影作品引导学生分析电影音乐的含义,围绕电影作品中的画面、故事情节、人物形象等指导学生思考电影中的音乐在描绘环境,烘托氛围,塑造形象,表现情感等方面的作用,这样不仅可以丰富学生的音乐记忆,增强学生的音乐想象,而且可以培养学生的创新精神,为学生成长为应用型人才提供支撑^[3]。

(二) 重塑课程体系

音乐表演专业应用型人才培养教学中要注重学、练、演的相互渗透,通过与企业、当地文化机构等合作以共同制定人才培养方案,吸收企业、文化机构的资源,面向学生专业知识、专业技能、专业素养的培养以重塑课程体系。一是专业知识课程,主要包括基本乐理、视唱练耳、声乐、器乐、中外音乐史等。这些课程为音乐表演专业学生的必修课程,重在强化学生对音乐表演的认知程度,提高学生的音乐表演理论水平,为学生专业能力素养的形成奠定基础;二是专业综合能力培养课程,该模块的课程根据音乐教育、音乐培训、专业文艺表演、音乐表演艺术指导、音乐文化传播等职业的需求而设定,以“个别课”“小组课”“集体课”为课程的组织与呈现方式,并且在校企合作的实训基地内锻炼学生的音乐表演专业技能,强化学生运用专业知识解决实际问题的能力;三是专业拓展课程,为学生的选修课程,与学生的职业生涯规划相适应,符合地方经济社会发展、文化建设等需要,涉及文化晚会编导,新媒体运营等课程内容。

(三) 渗透本土文化

音乐表演专业应用型人才是具备音乐表演知识与能力,能够从事教育、培训等相关职业,并且具备正确文化观念、坚定职业理想、良好职业道德,愿意扎根本土,服务本土经济社会发展与文化建设的人才。因此在音乐表演专业人才培养教学中不仅要注重理论知识的讲解分析、音乐表演专业技能的训练,

而且要高度重视本土文化的渗透,将富有地域特色的民族民间文化融入到音乐表演专业课程体系当中,全景式呈现音乐表演的历史演进与时代创新过程,再现音乐表演艺术所依托的文化生态,为学生开启感知与体验本土特色文化的“通道”,涵养学生的乡土情怀,筑牢学生的文化自信。在此基础上充分利用本土特色文化资源,引领学生对比分析不同区域的音乐文化表现形式,指导学生赏析地方民歌、地方器乐、地方戏剧,为学生的音乐表演实践提供源源不断的灵感,真正培养出德才兼备的应用型人才^[4]。

(四) 加强艺术实践

实现音乐表演专业人才培养目标的关键在于为学生打造开阔的艺术实践舞台,让学生在舞台上自由发挥,创意实践,个性表达,为学生积累丰富的音乐表演实践经验,为学生的未来就业做好准备。鉴于此,要积极探索艺术实践活动开展的有效路径,一是在小组课、集体课中开展歌剧排练、电声乐队排练等活动,由学生以小组为单位合理分工、合作互助、相互学习、发挥集体优势,教师则负责维护活动秩序,为学生的艺术实践提供指导;二是将艺术实践与校园文化建设相结合,积极举办音乐会、主题晚会、班级节日会等,鼓励学生编排文艺演出节目,创新艺术呈现方式,让学生获得更加丰富的艺术实践体验,培养学生的专业能力与创新素养;三是鼓励学生参加比赛,带领学生参与“文艺下乡”“文艺进校园”等社会志愿服务活动,与企业、文化机构等联手开展艺术评选等活动,为学生提供充足的艺术实践机会,突出音乐表演专业应用型人才培养的实践性。

(五) 运用信息技术

音乐表演专业人才培养教学不仅要借助信息技术提高学生的学习效率,而且要培养学生应用信息技术的能力。一方面,在理论知识讲解中应用信息技术将抽象的理论直观化,在信息技术的支持下创设教学情境,带给学生如临其境般的学习体验,并且依托信息技术打造师生互动平台,构建“翻转课堂”,以此显著提高教学效率,促进学生的自主学习;另一方面,引导学生通过新媒体平台了解社会对音乐表演专业应用型人才的要求,指导学生将信息技术运用到音乐表演、音乐文化传播当中,鼓励学生制作新媒体作品,利用信息技术增强音乐的艺术表现力,并根据新媒体平台上的用户评论反思自己的不足之处,更加准确地把握当代公众对音乐表演艺术的审美需求,这样可以使学生了解音乐表演领域的发展趋势,激励学生逐渐

向应用型人才靠拢^[5]。

(六) 优化评价机制

教学评价是判断教、学价值的活动。在音乐表演专业人才培养教学中,科学、完善的教学评价机制可以反映学生专业知识、技能与素养的发展情况,为教师优化人才培养方案,改进教学方式提供依据。鉴于此,要将优化评价机制作为音乐表演专业人才培养的着力点,积极采用形成性评价与终结性评价相结合的教学评价方式,将评价活动渗透到“学”“练”“演”三大核心环节当中,综合评价学生的理论知识水平,专业技能发展情况,专业素养以及学生在学习、技能训练、舞台表演活动中的表现、态度、舞台修养、创新意识等,保证教学评价的全面性与深刻性。与此同时,打造多元主体相结合的教学评价机制,在“个别课”“小组课”“集体课”中分别采用学生自评,小组互评,教师点评的评价方法,在艺术实践活动中邀请文艺骨干,观众等进行评价,多角度反映学生的优势与不足,根据评价结果调整教学目标、课程内容与教学活动形式,以此达到培养应用型人才的培养目标。

四、结论

音乐表演专业应用型人才培养教学需要以明确的目标为引领,充分考虑地方经济社会发展、文化建设的需要,找准音乐表演专业定位,构建“学、练、演”一体化的人才培养教学模式。在此基础上革新教学理念,创新教学方法,改进教学评价方式,培养出社会所需,德才兼备的应用型人才。

参考文献:

- [1] 徐金友,刘国峰.应用型音乐表演专业教学的创新与实践[J].大学,2023,(08):132-135.
- [2] 郝志宇,张晓琳.音乐表演专业就业现状与应用型教学理念思考[J].中国文艺家,2020,(05):135-136.
- [3] 彭青.优化课堂教学推进实践环节拓展课外培养——谈应用型高校“学、演”模式一体化音乐专业创新人才的培养[J].艺术家,2019,(10):147-149.
- [4] 李惠莉.应用型本科音乐表演专业人才培养研究[J].黄河之声,2019,(10):66-67.
- [5] 刘湛.音乐表演专业实践教学过程管理研究[J].戏剧之家,2019,(06):161.

2023 佳木斯大学教育教学改革研究项目: 综合大学音乐表演专业应用型人才培养课堂教学模式创新研究与实践, 立项编号: 2023JY6 - 25