

浅谈高职院校音乐表演专业“演学结合”教学模式分析

王楠

(南阳科技职业学院, 河南 南阳 473000)

【摘要】本文主要探讨了高职院校音乐表演专业“演学结合”教学模式的值、存在的问题以及教学实践策略。通过理论与实践相结合、提高学生综合素质、激发学生创新思维等方面,强调了“演学结合”教学模式的重要性和必要性。同时,针对当前高职院校音乐表演专业存在的问题,提出了优化课程设置、完善实践教学体系、深化产教融合等实践策略。

【关键词】音乐表演; 人才培养; 舞台演出

引言:

音乐教育是一种独特的艺术教育形式,它注重培养学生的音乐技能、音乐感觉、创造力、表达能力和审美观。在音乐教育中,舞台是音乐表演专业学生的实践场所,也是他们展示才华的舞台。通过舞台表演,学生可以将所学知识应用于实际表演中,提升自己的技能水平。同时,舞台也能帮助学生更好地理解音乐作品,深入感受音乐的韵律和情感,增强对音乐的理解和表达能力。因此,舞台就是音乐教育中的重要课堂。高职院校音乐表演专业应该注重实践教学,为学生提供更多的舞台表演机会,让他们在实践中成长,提升自己的音乐素养和表演能力。

一、“演学结合”教学模式构建的价值

(一) 理论与实践相结合

在传统的音乐表演教学中,理论与实践常常被割裂开来,导致学生难以将理论知识运用到实践中,或者在实践中缺乏理论指导。而“演学结合”教学模式则强调了理论与实践的有机结合,使在学习理论知识的同时,能够及时将其应用于实践中,从而加深对知识的理解和记忆。通过理论与实践的结合,学生可以更好地掌握音乐表演的基本技巧和方法,提高实际操作能力。同时,这种教学模式还有助于培养学生的创新思维 and 实践能力,使学生能够更好地适应市场需求和社会发展的变化^[1]。因此,理论与实践相结合是“演学结合”教学模式构建的重要价值之一,对于提高学生的实际操作能力和培养创新思维具有重要作用。

(二) 提高学生综合素质

在音乐表演专业中,学生不仅需要掌握扎实的音乐理论知识,还需要具备良好的舞台表现力、团队协作能力和创新能力等。通过“演学结合”教学模式,学生可以在实践中不断锤炼自己,提高自己的综合素质。通过

参加各种演出、比赛和项目实践,学生可以积累丰富的舞台经验,提高自己的舞台表现力和自信心。同时,在团队实践中,学生需要学会与他人协作,发挥自己的优势,为团队的成功做出贡献。此外,“演学结合”教学模式还鼓励学生发挥主观能动性,积极参与创作和表演实践,从而激发学生的创新思维和创造力。因此,“演学结合”教学模式对于提高学生的综合素质具有重要作用,有助于培养出更多优秀的音乐表演人才。

(三) 激发学生创新思维

“演学结合”教学模式注重鼓励学生发挥主观能动性,积极参与创作和表演实践。在实践中,学生需要不断尝试新的表演技巧、探索音乐作品的深层含义,从而发现问题、解决问题。这种探究式的学习过程有助于培养学生的创新思维和创造力,使学生能够从多个角度审视音乐作品,发掘新的表演元素和表现手法。同时,“演学结合”教学模式也注重学生的个性发展,鼓励学生发挥自己的特长和兴趣,尝试不同类型的音乐表演。这种多元化的学习环境有助于激发学生的创新灵感,培养学生的创新意识和创造力。此外,通过与教师和同学的交流与合作,学生可以汲取他人的智慧和经验,拓宽自己的思维视野,进一步激发创新思维。因此,“演学结合”教学模式在激发学生的创新思维方面具有重要作用,有助于培养出更多具有创新精神的音乐表演人才。

二、高职院校音乐表演专业“演学结合”教学问题分析

(一) 课程设置不够合理

当前一些高职院校的音乐表演专业课程设置存在过于理论化的倾向,缺乏足够的实践性内容。传统的音乐课程可能过于注重音乐理论知识的灌输,而忽视了实际演出所需的技能和经验的培养,导致学生在理论知识掌握的同时,缺乏实际演出的机会,

难以将所学知识有机地运用于实际表演中^[2]。而音乐表演作为一门实践性极强的专业，过度理论化的课程设置使得学生在面对真实舞台时可能感到不适应，影响了其综合素质的全面发展。因此，合理调整音乐表演专业的课程设置，加强实际演出环节的安排，使理论与实践更加有机地结合，能够更好地满足学生的实际培养需求，提高教学效果和学生综合素质。

（二）实践教学环节薄弱

首先，由于资源有限，许多高职院校无法为学生提供充足的实践机会，这直接影响了学生实际操作能力的提升。其次，实践教学与理论教学的衔接不够紧密，导致学生在实践中无法有效运用所学理论知识，降低了实践教学的效果。最后，部分高职院校对实践教学环节的管理不够规范，缺乏明确的教学目标和评价标准，这进一步影响了实践教学的质量。这些问题不仅制约了学生的个人发展，也影响了音乐表演专业整体的教学质量。

（三）评价体系不够完善

当前的评价方式过于偏向学习成绩，未能全面考量学生在实际演出中的表现和综合素质。传统的评价体系主要注重理论知识的掌握，而对学生在实际演出中的创新能力、表达能力以及团队协作等方面缺乏全面性的考察。由于音乐表演是一门注重实际技能和才华展示的艺术专业，过于依赖学术考核的评价方式可能无法真实反映学生的综合能力。此外，缺乏综合性的评价体系容易导致学生在演出过程中缺乏足够的动力，过于追求学术成绩而忽视实际演出中的发展潜力。评价体系不够完善也会使得学生在未来职业生涯中难以证明自己的实际演出能力，影响其在音乐行业的职业发展^[3]。因此，有必要对音乐表演专业的评价体系进行重新思考和优化，使其更加全面、综合，能够客观地评价学生在学习和实践两方面的表现。

（四）校企合作不够深入

高职院校音乐表演专业的校企合作存在明显不足，主要表现在合作深度不够。尽管部分高职院校与相关企业建立了合作关系，但这种合作往往停留在表面，缺乏实质性的内容。学校与企业之间的资源共享和优势互补未能得到充分实现，导致学生难以获得宝贵的实际工作经验。此外，由于缺乏长期、稳定和深入的合作机制，校企双方难以形成真正的战略伙伴关系，从而影响了音乐表演专业人才的培养质量，这种浅层次的合作模式限制了学校与企业的共同发展，未能充分发挥双方的优势和潜力。

三、高职院校音乐表演专业“演学结合”教学实践策略

（一）优化音乐课程设置，促进教学结构改革

为了更好地实施“演学结合”教学模式，高职院校音乐表演专业需要进一步优化音乐课程设置，促进教学结构改革。比如，应加强理论与实践课程的有机结合，合理分配理论课程与实践课程的比例，确保学生既掌握扎实的理论知识，又具备熟练的表演技能。根据行业发展和市场需求，及时更新课程内容，引入新的音乐表演理念和技术，以适应不断变化的行业需求。此外，应注重课程的多元化发展，增加选修课程，让学生根据自己的兴趣和特长选择合适的课程，从而培养出更多具有个性和创造力的音乐表演人才。同时，应该加强实践教学环节，增加实践教学的比重，为学生提供更多的实际表演机会。可以通过与演出团体、音乐机构等合作，建立实践教学基地，让学生在真实的表演环境中锻炼自己的技能。通过优化音乐课程设置和促进教学结构改革，高职院校音乐表演专业可以更好地实施“演学结合”教学模式，培养出更多优秀的音乐表演人才^[4]。

（二）完善实践教学体系，提升学生舞台实践能力

实践教学不仅是学生巩固所学知识的重要途径，更是培养学生舞台实践能力的关键。通过将理论知识与实际演出相结合，学生能够更加深入地理解舞台表演的要素，提升其在实践中的综合素质。完善实践教学体系的核心在于设计和组织丰富多样、贴近实际的实践活动。这包括学生参与各类演出项目、举办音乐会或戏剧表演，以及参与音乐表演专业相关的活动。通过这些实际演出机会，学生能够直接面对观众，锻炼自己在舞台上的表演技能、情感表达能力以及应对突发状况的能力。这样的实际演练不仅能够提高学生的舞台适应性，更有助于培养他们面对观众时的自信心，为未来职业生涯做好充分准备。举例而言，可以通过学生参与校内外音乐会的演出，让他们在真实的舞台上展示所学技能。此外，学校还可以组织与业界合作的演出项目，让学生有机会与专业人士合作，亲身体验真实职业环境，这样的实践活动将大大丰富学生的舞台经验，使其在毕业后更容易适应和胜任专业岗位。

（三）深化产教融合，共筑校企合作平台

深化产教融合、共筑校企合作平台，是高职院校音乐表演专业实施“演学结合”教学模式的关键举措。通过与行业企业的紧密合作，高职院校可以更好地把握行业动态，优化人才培养方案，同时为学生提供更多的实践机会。首先，高职院校应积极与相关企业建立合作关系，共同制定人才培养方案，确保教学内容与行业需求相匹配，有助于增强学生的就业竞争力，为行业发展输送优秀人才。其次，校企合作平台为学生提供了宝贵的实践机会。通过参与企业的项目实

践,学生可以将理论知识应用于实际工作中,提升自己的技能水平。同时,企业导师的指导也能帮助学生解决实践中遇到的问题,提高学习效果。最后,校企合作还有助于推动音乐表演专业的创新发展。企业与学校可以共同开展科研项目,探索新的表演技术和艺术形式,这种深度合作有助于促进音乐表演行业的进步,提升整体水平。例如,某高职院校与当地知名演出公司合作,共同开设了音乐剧表演方向。学校与企业共同制定教学计划,企业为学校提供实践教学资源,安排专业导师授课。通过这种合作模式,学生不仅学习了系统的理论知识,还获得了丰富的舞台表演经验,为未来的职业发展奠定了坚实基础。

(四) 创新教学评价机制,推动多元化发展

传统的教学评价方式往往过于注重学生的技能水平,而忽略了其综合素质和创新能力的综合评价。因此,为了更好地培养具有创新精神的音乐表演人才,高职院校需要建立多元化的教学评价机制。首先,评价内容应多元化,不仅包括学生的技能水平,还要注重其舞台表现力、团队合作能力、创新能力等方面的评价,全面反映学生的综合素质,为其未来的职业发展提供更有价值的反馈。其次,评价方式应多样化,可以采用作品评定、表演评定、口头表达等多种方式进行评价,更全面地评价学生的学习成果,还能激发学生的创造力和表现力。此外,评价主体也应多元化,除了教师评价外,还可以引入企业导师、行业专家等外部评价主体,为学生提供更专业的指导和建议,这种多元化的教学评价机制有助于推动学生的多元化发展,培养出更多具有创新精神的音乐表演人才^[5]。

(五) 创新演出实践机制,强化学生舞台表现力

在高职院校音乐表演专业中,创新演出实践机制是提高学生舞台表现力的关键。为了更好地强化学生的舞台表现力,高职院校可以从细化演出环节和注重细节训练两个方面进行创新和完善:一方面,高职院校可以进一步细化演出环节,将演出实践分为不同的阶段,如排练、彩排、正式演出等,每个阶段都制定具体的目标和要求,让学生明确自己在每个阶段的任务和要求。这样能够更好地帮助学生逐步提高自己的舞台表现力。例如,在排练阶段,学校可以安排专业教师对学生进行指导,帮助学生理解音乐作品的内涵和情感,提高学生的演唱技巧和舞台表现力。在彩排阶段,学校可以组织学生进行多次彩排,让学生熟悉舞台环境,提高舞台上的应对能力。在正式演出阶段,学校可以要求学生按照正式演出的要求进行表演,注重细节和舞台形象,让学生更加自信地展现自己的才华。另一方面,强化学生的舞台表现力需要注重细节训练。学校可以组织各种形式的细节训练,

如面部表情、身体语言、声音控制等,让学生从细节入手,提高自己的表演水平。

(六) 强化师资队伍建设,提升教学质量水平

为了确保“演学结合”教学模式的实际实施效果,高职院校需要采取以下措施来加强师资队伍的建设:首先,高职院校应注重引进具有丰富舞台表演经验和教学能力的教师,充实师资力量。同时,应加强对新教师的培养,通过开展教学培训、学术交流等活动,提高教师的教学水平和专业素养。其次,高职院校应鼓励教师参与行业实践和学术研究,以提升教师的实践能力和学术水平,有助于教师将行业前沿动态和研究成果融入教学中,提高教学质量。此外,高职院校应加强与行业企业的合作,邀请业内专家和艺术家担任客座教授或兼职教师,为学生提供更加丰富的学习资源。同时,通过校企合作,教师也能获得更多的实践机会,提升自己的实际表演能力。最后,高职院校应建立完善的教师评价机制,对教师的教学质量进行科学评估。评价结果应作为教师晋升、奖励的依据,激励教师不断提高自己的教学水平。通过以上措施的实施,高职院校音乐表演专业可以建立起一支既有扎实理论基础又有丰富实践经验的师资队伍,为实施“演学结合”教学模式提供有力保障,进一步提升教学质量水平,培养出更多优秀的音乐表演人才。

结语:

综合而言,在音乐教育中,需要将音乐理论和舞台演出相结合,使学生在理论学习的同时,也能够舞台上展现自己的才华。通过舞台表演,学生可以将理论知识应用于实际表演中,提高自己的技能水平,增强对音乐的情感表达和艺术表现力。同时,舞台演出也能帮助学生更好地理解音乐作品,深入感受音乐的韵律和情感。因此,音乐教育需要注重实践教学和舞台表演的结合,培养出既有理论素养又有实践能力的人才,为学生的未来发展奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1] 曾珠亚岚,傅方璇.“演学结合”模式下的高职民族室内乐教学初探[J].艺术大观,2021,(25):111-112.
- [2] 彭静琳.高职院校音乐表演专业“演学结合”教学模式初探[J].戏剧之家,2018,(33):178-179.
- [3] 王雯娣.高职院校音乐表演专业“演学结合”教学模式初探[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2021(8):1.
- [4] 刘俊.高职院校音乐表演专业声乐教学改革[J].世纪之星—交流版,2022(21):0031-0033.
- [5] 林晓婧,童晓琴.艺术职业院校音乐表演专业实践教学质量评价研究[J].艺术评鉴,2022(8):167-170.