

论高校音乐表演专业实践教学与区域文化 联动的人才培养模式研究

杨宏伟

摘要：音乐表演专业以课堂为中心的人才培养模式已经越来越不能适应社会文化事业的发展和文化产业的需求。通过构建音乐表演专业教学演相结合的实践教学与区域文化联动的人才培养模式，整合各类教学资源、强化市场开拓型师资建设和培养、改革课程结构、把音乐表演的教学演与区域文化相融合，强化教与学的演出实践，探索培养基础扎实、适应面较广、实践应用能力较强的应用创新型音乐表演专业人才的新路子。

关键词：音乐表演；实践教学；区域文化；培养模式

作者简介：杨宏伟，女，副教授。（浙江传媒学院 音乐学院，浙江 杭州，310018）

中图分类号：G642.4

文献标识码：A

文章编号：1008-6552（2011）05-0121-03

目前，开设音乐表演专业的高校越来越多。在我省开设音乐表演本科专业的高校有浙江师范大学、杭州师范大学、浙江教育学院、浙江传媒学院、湖州师范大学、温州大学、丽水学院、台州学院、绍兴文理学院等，在校学生人数近万人。随着音乐表演专业的迅速扩容，音乐表演专业在人才培养中表现出的“经营粗放”、“教学泛化”、“人才档次不高”、“人才缺乏特色”的现象也越来越凸显。如何提高音乐表演专业教育质量，强化音乐表演人才在促进社会文化繁荣中的服务能力，探寻音乐表演专业教学演的规律和摸索音乐表演专业实践教学与区域文化联动的人才培养模式是值得音乐表演教育工作者重视和关注的一个课题。

一、当前音乐表演专业人才培养中的主要问题

长期以来，音乐表演专业一直沿用以课堂为中心的教学方式和育人模式。这种根深蒂固的教学方式和育人模式就像一张无形的网，紧紧捆绑着许多音乐教育者的观念和“手脚”，尤其是实践应用性很强的音乐表演专业的教学游离实际，远离鲜活而又丰富多彩的

区域文化，从而使音乐表演专业鲜明的应用性特征无法得以体现，音乐表演专业的学生远离社会文化生活现实和生机勃勃的文艺产业。这在相当程度上造成音乐表演专业教学脱离现实社会和生活，使音乐表演专业的学生毕业之后缺乏实际的竞争能力。审视传统的以课堂教学为中心的音乐表演专业教学方式和育人模式，主要存在以下问题：

（一）音乐表演人才的“有量缺质”

音乐表演专业培养的学生应该是既有音乐理论素养又具有较强应用技能的创新型人才。是相对特殊的艺术类专业人才，在招生数量上理应有一定的控制。然而，现在不少院校，忽视自身的学科实力、专业水准、专业师资以及设备环境等办学条件，不断扩大招生数量，这种不切实际的扩大招生，使得整体生源质量下降。由于目前大学教育的通用性和体制障碍，教学中较难兼顾和处理好音乐理论的学习和足够的专业实践锻炼之间的关系，再加上许多教师本身也缺乏音乐表演专业实践的经验，教学中空对空的情况屡屡发生。并且，不少专业教学明显滞后于社会文化实践的现实需求，造成许多院校培养出来的音乐表演专业学生普遍

存在音乐知识和表演能力的缺陷。

（二）音乐表演人才的“有理缺失”

一方面，音乐表演专业教学模式仅停留在传统的课堂教学观念上，缺乏对音乐表演人才的实践能力和创新能力的开拓。尤其是音乐表演实践教学。多数院校的音乐表演活动流于形式，成为表面文章，往往只靠抓少数的尖子生，有任务时突击排练，代表学校参加比赛或表演，这样很难形成一种氛围，也不利于音乐表演学生整体素质的提高。很多学校开展的课外音乐活动主要以音乐单项专业比赛为主，大多数在专业上不冒尖的学生很难参加这样的比赛。学校集体性的课外音乐活动也是如此，如民乐队、舞蹈队、合唱团等。据笔者了解，这样的团队，一般以考试的形式选拔出他们所需要的人才，也就是说只有在某个单项专业上冒尖的学生才有机会参加此类课外音乐活动。参加人数较多的要数以班级为单位的汇报演出了，然而，这样的班级汇报演出也只有学生能上台表演。课外音乐活动实际上只是培养尖子生的摇篮。

把全省高校的音乐表演专业学生放到一起比较，整体的差异并不大。如果与成都、重庆、上海、广州等地院校培养的音乐表演学生相比较，整体之间的特色也并不明显。在一定意义上讲，这些年来，我们的音乐表演专业教学基本上还是按照传统的教学惯性在进行着人才培养，教学体系和人才培养模式缺乏创新，各院校的音乐表演人才的培养模式雷同，缺乏应有的特色。

（三）音乐表演人才缺少与社会的对接

近几年来，音乐表演专业生源火爆，使得不少高校不断扩张专业容量。然而，招生热门的专业未必就有紧俏的就业岗位，当今社会可供音乐表演专业毕业生直接对接的工作岗位确实比较少。但是，如果把音乐表演专业人才与我们正在蓬勃发展的文化产业和社会的文化需求相对接起来，音乐表演专业人才从业的需求量还是比较大的。现在的问题是，音乐表演毕业生实际能力对接不上社会服务需要。

应该看到，音乐剧、音乐剧编导和音乐舞蹈等音乐表演类专业的人才培养应以直接服务于文化事业和文化产业大发展的社会为其根本目标。其培养人才的实用性和技能性是其能够与文化市场直接对接的关键所在。音乐表演专业的教学要更加注重表演实践技能的

培养。为此，笔者提出，音乐表演专业实践教学与区域文化联动的人才培养模式，正是基于强化应用创新型音乐表演人才的培养理念，改革以课堂为中心的人才培养模式。

二、构建教学演相结合的实践教学与区域文化联动的人才培养模式

为音乐剧、音乐剧编导和音乐舞蹈等应用性很强的音乐表演专业，寻找一条教、学、演相结合的新路子，探究接轨于社会文化产业发展大市场和区域文化联动的人才培养模式，彰显音乐表演专业学生的才能和服务社会的能力。笔者把音乐表演人才培养模式探究的视角立足在文化大省建设的大趋势的背景之上，定位在蓬勃发展的城区群众文化生活及丰富多彩的演艺市场之中，确立起教、学、演相结合，融入区域文化，把教学演接轨到城区社会和城区文化演艺活动之中的应用创新型人才的培养模式。

（一）教学演相结合的培养模式必须整合各类教学资源

要实现教、学、演的一体化，必须全方位整合表演专业、师资结构、课程结构、课程内容、理论教学与实践教学、实践教学与区域文化等教学资源和教学内容，最大化地发挥教学资源整合的作用，科学合理组合好教与学的知识内容，有效引发教师的积极性与学生创作的能动性，把教的理论和学的知识与技能转化为实际演艺活动。创新演艺联动教育体系及演艺基地建构等音乐表演教学平台，强化音乐表演艺术演艺活动，促进课堂教学和学生表演能力开发，创建全方位开发音乐表演专业能力的合作体系和人才培养体系，在此基础上，形成融入校园文化、联手区域文化的教学演的教学模式。

（二）教学演相结合的培养模式必须强化开拓型师资的建设和培养

在师资队伍建设过程中，不仅要重视培养音乐理论研究型师资，还要特别重视培养音乐实践训练型和文化演艺市场开拓型师资的培养。只有音乐实践型和演艺开拓型师资，才能培养出基础扎实、适应面较广、实践应用能力较强的开发应用型音乐表演人才，才能实现音乐表演专业实践教学与区域文化联动的人才培养

模式。

（三）教学演相结合的培养模式必须构建科学合理的课程体系

在课程的结构、课程的知识内容上，建构起院级平台课、专业主干课、专业特色课和专业与演艺素质拓展课相结合的四级课程体系，把主要学习的大学通修课程（公共必修课与公共选修课）、院系两级学科类基础平台课程和专业主干课、专业特色课、专业拓展课与隐性课程均贯穿于四年教育教学全过程。改变大一大二以大学通修课程、公共必修课与专业基础课为主、大三大四以专业主干课和专业特色课为主的课程结构体系，把专业技能课程先期引入，把一部分大学通修课程、公共必修课放到大学学年的中后期。与此同时，在专业、知识模块与实践教学上，打破专业之间、专业课程之间“老死不相往来”的格局，提倡不同专业互相合作的教学精神。

（四）教学演相结合的培养模式必须融合校园文化活动

音乐表演的实践活动对于提高学生表演水平和表演能力有着至关重要的作用。笔者经过多次的实践教学活动，深切体会到，学生表演机会的增加将大大提高演出质量，增强学生表演的信心。这种自信的心理在教学和实践中形成良性循环，从而使音乐表演教学收到事半功倍的效果；通过开展实践活动，增加表演机会，学生对音乐的认知力和感受力得到加强，可以更好地演绎作品。因此，鼓励学生参加声乐沙龙、文艺周、校园歌手比赛等校园艺术实践活动可以大大提高学生表演水平和表演能力。

（五）教学演相结合的培养模式必须强化演出实践与服务社会

让实践与教学同步进行，积极接洽社会上各种大、中、小型演出活动，并组织学生见习或实习演出，创造条件和机会让学生参加社会上的各种艺术类比赛。同时，依托实验剧院进行不定期的专业汇报演出，参加省、国家等举行的大型专业比赛，提高学生的实践能力，形成理论教学与实践教学同步与循环推进的教学格局，使学生能在学校学习期间就形成基础教学和演出实践的一体化，成为适应市场需求的综合型艺术人才。要积极发展各类“小而精、小而专、小而强”的中小型校园演艺团体形成以演艺为龙头，各专业联动互补的文化演艺的产业框架，使学生的能力得到更快更好的发展，使教师的教学和研究在实践中得到丰富的养分而更加鲜活和富有特色。

总之，笔者以为，应强化教学演相结合的音乐表演专业实践教学构筑起学校与社会区域文化合作的创新平台，开拓校内与校外两种实践资源，形成教学演相结合的长效机制，尤其是与社会文化产业紧密结合的长效机制，并把演艺实践及演艺市场的体会、经验和成果融入到音乐表演专业的教学过程之中，总结提升为音乐表演教学的研究性成果，从而形成音乐表演的特色教学和人才培养的新模式。应该看到，拓展音乐表演专业教学演相结合与区域文化联动的人才培养新模式，既是音乐表演专业人才培养的出发点又是应用型人才培养的核心，更是高校音乐表演教学的升华。它符合专业人才培养的规律，又适应创新型人才的培养的时代要求。