

音乐表演专业实践教学体系的构建

——以浙江传媒学院为例

朱力欣

摘要: 作为实践性很强的音乐表演专业,其人才培养过程中实践教学体系的构建与实现,是非常重要的一个环节。传统的做法往往以专业教学代替实践教学,以技法技能培养代替学生素质培养,往往使艺术生命成为无源之水、无本之木。文章拟从人才培养的角度,将人文修养的教育和技能技法的提高结合起来,论述如何在综合艺术的视野中,全面完成音乐表演专业实践教学的重任。

关键词: 人才培养,实践教学;音乐表演专业

作者简介: 朱力欣,男,副研究员。(浙江传媒学院 文学院,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)05-0124-02

“音乐是通过有组织的乐音在时间上的流动来创造艺术形象、传达思想感情、表现生活感受的一种表现性时间艺术。”^[1]随着现代文明的进步,人类历史的发展,形成越来越丰富的音乐表达过程,“完整的音乐实践过程体现为创作、表演、欣赏三个环节”。^[2]作为音乐表演人才的培养,必须强调音乐的“再创造”的特性,这种“再创造”实际上就是考量着此类人才培养中的实践能力培养。《国家教育改革与发展规划纲要》中提出教育主题是:“坚持能力为重。优化知识结构,丰富社会实践,强化能力培养。着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力,教育学生学会知识技能”。探讨音乐表演类人才培养过程中实践环节的教学有着重要意义。

一、全面提高专业素质,在人才培养体系中强化实践能力培养

素质的含义,分为狭义的和广义的。狭义的概念指心理学或生理学意义上的概念,多指遗传素质,是心理发展的生理条件,但不能决定人的心理内容和发展水平。广义的素质是指教育学意义上的概念,在先天的基础上通过后天的环境和教育所形成的内在的、相对稳定的、长期发挥作用的身心特征和基本品质结构,通常也叫素养,可以外化为人的能力、行为和取得的成就。^①体现在高校音乐表演人才素质培养中,即指既需要有天赋,更要有后天的勤奋和培养。构建音乐表

演人才实践教学体系,要切实加强素质培养,强化和巩固课堂教学成果,使之在实践中得以运用和提高。

音乐表演人才的培养,必须解决好实践教学的具体环节,在课程体系内部设计时,要考虑到人才培养的目标,把一些文化素质类课程、理论课程、专业课程和实践环节有计划、有系统地逐步展开,建立完善的实践教学课程与认定体系。音乐专业的学生,往往在上述课程的喜好程度上是不一致的,而且容易偏废。在这里,将所探讨的实践教学体系构建分两个层面来分析,即人文修养层面和技能技法层面。

(一) 人文修养

提高音乐表演人才的素质修养,必须正确处理好一般文化素质、音乐文化素质和专业主科的关系。思想境界、文化修养、道德情操、情感体验决定一个艺术家能走多远。音乐专业的学生,在演唱、演奏方面刻苦训练,达到专业水准,但是对一些文化课、基础课甚至专业基础课重视不够,而且要求不高。“在一般文化、音乐文化方面的素质,同他们的专业技术训练方面多达到的水准之间形成一种明显的不平衡状态,甚至出现某些畸形发展的趋势”^[3]。例如,想在歌唱事业上有所成就,从歌手、歌星成长为歌唱家甚至声乐大师,仅仅依赖一些演唱技巧是远远不够的,还必须不断提高自身的人文素养”。^[4]

在音乐表演专业的实践活动中,学生将在课堂中所学到的知识、技法等,通过自己的二度创作,将音乐形象再现给观众,实现音乐审美价值。有学者认为:“一

基金项目:2010年浙江教育科学规划课题《高校音乐表演专业实践教学与城区文化联动培养人才的模式研究》(SCG95)研究成果。

① 参见《辞海》的相关条目。

切旨在提高学生实践能力的教学活动，一切校内文化活动都是音乐实践的内涵”。笔者比较倾向于这种观点，文化素质与专业教育的失衡，是培养音乐匠还是音乐家的分水岭。我们要培养学生既具有扎实的技术训练功底，又具有良好的文化素养。

（二）技能技法

第一，忠于原作。音乐表演在整个音乐实践过程中，实际体现了一部作品的创作从精神表现向物质表现转化的一个逻辑过程。在这个转化过程中，并不是简单的模仿或复制，需要有心灵到物质（创作者），再由心灵到物质（表演者）的过程。忠于原作需要对作品进行真实的模仿，更需要历史风格和时代风格中寻求突破。这是实践教学在培养学生走向舞台前必须处理好的关系。

忠于原作，首先必须是对于原作品的理解和认识。丰富的音乐文化遗产，都是在一定的历史背景和条件下，作家心灵的声音，是一定历史时期生活、思想和艺术追求的表现。仅有良好的艺术功底、熟练的技法，是难以对原作有深刻的理解和表现的。即使是屡有学子获得不同层次的大奖，音乐教育工作者也坦言，我们的选手，在技术训练和功底上并不比外国选手差，但对于不同时代、不同作曲家作品的风格掌握、对作品内在结构的认识、对作品蕴含的思想感情内涵的理解往往显示出不足，从而不能达到对乐曲的完美表现。在技巧和灵魂之间行走的，是音乐追求者的思想和心灵。这既是用音乐的思维对作品的诠释，也是素质修养的外在表现和升华。

第二，临场经验和创造性发挥。在音乐实践教学过程中，既要秉承基本功训练，又要倡导创造性发挥，这是两个相互依存、互为条件的辩证双方。没有扎实的基本功和技法，创作性就是一句空话，脱离了创造，空有良好的基本功训练，也难以成为一个有发展的音乐家。一般来说，学生在校期间，应突出强调音乐艺术的“实践操作本源”，应以基本功训练为主，既包括专业主科，也包括一般基础课和专业基础课。

二、结合传媒优势，在舞台实践中提高综合能力

通常高校人才培养体系包括人才培养目标、培养规格、培养模式、课程体系、实践教学体系、特色与创新等环节，由此形成对广义素质的很好的诠释。而在实践教学环节中，通过各种实践，能全面检验学生所学的各种知识，提高学生的舞台表演能力，也将极大地激发学生的创作热情。通过实践，还能充分培养学生社会活动能力和综合协调能力。

结合人才培养，实现实践教学的构架体系，创新人才培养体系，需要做好以下几方面的工作：

（一）从修订人才培养方案入手，从体制上确保培养过程，完善培养体系和评价体系。

大学生人才培养方案是将办学理念、办学思想具体为人才目标和人才规格的纲领。浙江传媒学院2009年《关于全面修（制）订本科各专业人才方案的指导性意见》关于修（制）订人才培养方案的原则中指出：“坚持知识传授与能力培养并重、更加突出能力培养的原则。……进一步完善实践教学体系，优化实践教学环节，突出实践能力和创新能力的培养”。音乐学院在执行过程中，注重加强学生基础知识、基本理论、基本技能和艺术素养培养，为增强学生终身学习能力和可持续发展打下坚实的基础。

很多高校在教学计划中设计有实践周，以浙江传媒学院音乐学院为例，音乐表演四年本科教学计划中，每学期明确规定专门的实践教学课时和实践周的安排。而且，根据专业特点，体现循序渐进的培养方针，见习观摩、小组演出、汇报演出等一系列的设计，学生全过程参加，教师悉心指导。

（二）建立实践教学第二课堂机制。

有了很好的人才培养方案，还需要有演出的舞台。浙江传媒学院现行的文明修身工程、大学生成长成才工程、“读百部书、看百部电影”等活动都有很好的设计。单纯从舞台实践教学来讲，还需要有实践教学、演出的运作机构。浙江传媒学院音乐学院办有实验艺术剧院，每年承担多项大型演出活动任务，便于在活动中培养学生实践能力。

（三）加强校外基地建设也是实践教学重要的组成部分。

校外基地也是第二课堂，而且对于传媒类学校，实践基地与人才培养的相互关系相当紧密。浙江传媒学院每年组织一定数量的学生到浙江歌舞团、杭州歌舞团等实践教学基地进行演出观摩、演出合作、作品创作与制作等活动，还充分利用学校的优势，鼓励学生参加各省、市电视台举办的文艺演出。

（四）鼓励优秀拔尖人才，实行重点培养。

音乐学院实行了新苗人才培养计划，将经过选拔的优秀学生集中起来，采用辅导、鼓励参赛、组成团队等重点资助形式，增加了培养力度。几年来，这些学生有的考取研究生，有的在国内外重要演出和比赛中获奖。

参考文献：

- [1] 彭吉象. 艺术概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 167.
- [2] 郝峰. 音乐实践过程中的确定性与不确定性[J]. 交响, 2008(1)
- [3] 于润洋. 音乐史话问题研究[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2004: 302.
- [4] 戴红红, 张梦新. 论提高国民人文素养的重要性[J]. 现代传播, 2008(5).