

国内师范院校音乐生人才培养优化策略研究

——以音乐剧方向为例

王贺瑾

(广东第二师范学院, 广东 广州 510220)

摘要:随着社会对艺术素质教育需求的不断增加,师范院校在音乐剧人才培养中发挥着重要作用。然而,当前师范院校音乐剧专业人才培养过程中存在教学目标不明确、课程设计不合理、学生从教意愿不强以及师资结构不完善等问题。此类问题不仅影响了音乐师范生的专业能力培养,也制约了中小学乃至高等院校音乐剧教育的进一步发展。针对这些问题,本文以师范院校音乐学专业音乐剧方向为例,探讨如何优化音乐生的人才培养策略,以提升音乐师范生的专业素养和从教能力,满足当今社会对音乐教育人才的需求,有助于推动各层面音乐剧教育的进一步发展。

关键词:师范院校;音乐生;人才培养;音乐剧

一、师范院校音乐剧教育人才培养现状

(一) 教学目标不明确,难以把握重难点

目前,国内大部分专业院校的教学目标重点在“培养音乐剧表演人才”的层面,并没有将学生作为未来音乐剧教师的定位。而在此基础上,国内各师范院校在将音乐教育人才定位为主要培养目标的前提下,却未能抓住此契机,将音乐剧教学与音乐教育的实际需求有效衔接。由于培养目标的不明确,部分院校在课程设置时未能合理分配教学资源,导致某些课程内容重复设置,而另一些重要内容却被忽视。大部分师范院校基于音乐学(师范)的课程体系情况,将音乐剧方向学生的声乐课程安排由民族美声专业老师进行指导,忽视了音乐剧表演中演唱声音与角色台词声音的匹配;在舞蹈课程中,与舞蹈专业方向学生同堂训练,忽视了音乐剧表演中舞蹈风格与人物剧情的融合;戏剧表演部分,有的院校甚至还未设置相关课程。这种重难点分布的不均衡性,不仅使教学资源未能得到充分利用,也会导致学生在综合能力上存在明显的短板。

(二) 课程设计较为保守,教学方法单一

当前课程体系中,音乐教育学理论课程、教育教学实践训练以及与中小学音乐教学相关的教学技能课程相对完善,但专业技能课程比例过少,导致学生在就业求职中遇到不同程度困难。部分学生在毕业后岗位工作时难以应付中小学音乐教学的实际排演需求,缺乏将音乐剧表演技能与音乐教育相结合的能力,这一情况反映了课程设置与实践需求之间的脱节。从用人单位来看,音乐师范生在专业技能上的方向不同而有所差异。然而,当前的课程设置未能充分考虑这些差异,课程配比未能依据各方向的特点进行精准规划。教学方法的单一性也限制了学生的学习效果和实践能力提升,传统的以讲授为主的教学模式难以激发学生的主动性和创造力,尤其是对于音乐剧这一实践性较强的学科而言,单一的教学方法难以满足学生对舞台表演、音乐技能以及教学实践的综合需求。

(三) 部分音乐师范生从教意愿不强

师范院校师生普遍存在的“重视音乐专业技能,忽视教育教学能力”的观念问题,是导致师范生从教意愿不强的重要原因。具体在音乐剧专业教学中,许多教师将教学重点放在声乐、表演、舞蹈等单一技能的培养上,对教育理论、教学方法和教师职业素养的关注不足。这种“重专业、轻教育”的倾向,使师范生在学习过程中对“教师”的职业角色缺乏清晰的认识。长此以往,师

范生在面对从教职业时会表现出对职业前景的迷茫和对职业价值的质疑。师范院校在课程设置和教学实践中较少关注学生的就业需求和职业发展方向,这也是导致师范生从教意愿不强的重要原因。在当前就业形势下,音乐剧专业毕业生的就业选择呈现出多样化的特点,既有选择从事音乐剧表演、创作等艺术职业的学生,也有选择从事各类音乐教育、艺术经营管理等职业的学生。然而,师范院校在人才培养过程中,尚未及时了解和把握社会对专业人才的需求变化,也未能在课程设置和教学实践中融入更多的职业指导内容。

二、师范院校音乐剧专业学生的就业情况

(一) 毕业生的社会需求状态

音乐剧作为一种综合性的艺术形式,涵盖了音乐、戏剧、舞蹈等多方面的技能要求,因此对专业人才的需求具有一定的特殊性。从教育领域的需求来看,音乐剧教育专业毕业生的主要就业方向是中小学音乐教师岗位。然而,中小学音乐课程的教学内容通常以音乐基础知识和教材内容为主,音乐剧作为一种较为综合的艺术形式,目前暂时未能有效地融入日常课堂教学。因此,即便音乐剧方向的毕业生在音乐教育领域的就业优势日渐凸显,但目前整体形势暂时难以完全满足其专业对口的需求。从非教育领域的就业情况来看,音乐剧方向毕业生可以从事音乐剧表演、创作、编排等相关工作,但这些岗位对从业者的专业能力要求较高,且并不能发挥师范生在校所学,因此求职应聘时并不占优势。当前国内音乐剧产业的市场化程度较高,相关演出和制作的就业岗位剧增,但许多院校给予学生在校期间剧目排演、制作实践的机会不够,这也一定程度上限制了音乐剧方向毕业生的就业选择。

(二) 大学期间的教育实习状况

从实习学校类别来看,大多数音乐剧专业学生在教育实习过程中选择的学校集中在小学和初中阶段,而高中或其他类型的院校较少被纳入实习范围。可选性较低的实习学校类别使得学生对不同学段的音乐教育特点和需求缺乏全面的认识,尤其对高龄阶段的音乐教育实践了解有限。从实习内容来看,音乐剧专业学生的教育实习与别的专业并无差别,通常仅安排一至两节传统音乐课程的教学,且时间较短,难以满足学生在原有的专业基础上对音乐教育实践的深入探索和积累。由于音乐剧本身是一门极其需要创新融合的艺术,具有较强的表演性和舞台技术要求,学生在实习过程中只能“按照书本上一节课”,对舞台表演指导、创新课程设计以及演出节目排演等方面的参与度相对较低。

三、师范院校音乐剧专业人才培养策略

(一) 清晰人才培养目标, 发挥师范院校职能

在音乐剧方向的人才培养中, 师范院校应首先突出其“师范”特色, 将音乐剧教育能力的培养作为首要目标。在制定人才培养方案时, 师范院校应以培养优秀的音乐剧教育人才为核心目标, 明确音乐剧方向师范生的培养定位。音乐剧作为一种集音乐、戏剧、舞蹈、文学、审美、创作等于一体的表演艺术形式, 对师范生的综合能力提出了较高的要求。音乐剧方向的师范生未来应是教师队伍中更全面新型的音乐教育工作者。因此, 师范院校应在课程设置中注重音乐剧教育理论与实践的结合, 以培养音乐教育能力为核心, 构建科学合理的课程体系。具体来讲, 基础课程应注重音乐理论知识的传授, 包括音乐史、即兴伴奏、音乐教育学等, 帮助师范生建立扎实的音乐理论基础; 专业课程应注重音乐剧表演技能的培养, 将声乐、舞蹈、戏剧表演等细分, 帮助师范生全面提高音乐剧表演的基本技能; 实践类课程应注重提高学生的剧目排演能力, 让学生不仅是作为演员, 更是策划、制作剧目演出的参与者。师范院校应加强音乐教育实践课程的内容设置, 帮助师范生将理论知识转化为实践能力, 提升其专业教学能力。师范院校还应强化教育实习和见习的组织与管理, 通过教育实习和见习, 师范生可以深入中小学课堂, 观察和参与教学活动, 了解音乐教学岗位的实际需求和挑战, 从而更好地将理论与实践相结合, 提升自身的专业能力。

(二) 系统规划课程体系, 分专业精准优化课程

系统规划课程体系是师范院校人才培养的核心环节, 需要从课程结构、内容设置和实践环节等多个维度进行优化。课程结构应以音乐教育学理论为基础, 增加音乐教育学、教学方法论等核心课程的比重, 帮助学生构建扎实的理论基础。教师应结合音乐剧专业特点, 设计具有针对性的教学方法课程, 如音乐剧教学法、表演与教学结合的实践课程等, 以提升学生的教学能力。在课程体系的层次设计上, 教师需注重逻辑性和系统性。基础课程阶段以理论、声乐、肢体、表演为核心, 为学生打下全面的专业基础; 专业课程阶段则根据音乐剧方向的特点, 增加音乐剧表演、音乐剧编导、舞台实践等课程, 突出音乐剧的综合性与实践性; 高阶课程阶段则以教学实践与剧目排演为核心, 自主教学设计、教学案例分析、教育实习等课程, 帮助学生将专业知识转化为教学与岗位工作能力。通过科学梳理各方向的侧重点, 补齐不同方向的短板, 让课程设置更贴合学生的专业发展需求和就业市场的实际需求。除此之外, 实践教学体系的完善是课程优化的重要组成部分。师范院校需要建立校内实践平台, 为学生提供更多的实践机会, 通过校内音乐剧演出、教学展示等活动, 提升学生的综合能力。

(三) 优化教师结构, 按需调整专业师资队伍

师范院校需要根据音乐剧专业的培养目标, 科学规划教师队伍的结构。音乐剧专业需要兼顾表演艺术与音乐教育的双重需求, 因此教师队伍应由表演艺术类教师和音乐教育类教师共同构成。其中, 表演艺术类教师负责学生的表演技能、声乐、舞蹈等专业能力的培养, 而音乐教育学类教师则需要承担音乐教育理论、教学方法、教育心理学等课程的教学任务。通过合理配置专业教师的教学方向, 能够更好地满足学生的专业发展需求。第二, 师范院校应注重引进和培养具有音乐教育学背景的教师。音乐教育学是师范生从教能力的重要支撑, 而目前许多师范院校的音乐剧专业在这一领域的师资力量较为薄弱。通过引进具有音乐教育学专业背景的教师, 或鼓励现有教师攻读相关领域的学位, 可以有效提升音乐剧专业的教育理论水平。音乐教育学教师的加入能够为学生提供更具有针对性的教学指导, 帮助学生更好地掌握音乐教育

的基本技能和方法。第三, 师范院校还应加强教师队伍的协作与交流, 促进表演艺术类教师与音乐教育学类教师的合作。音乐剧专业的教学内容具有跨学科的特点, 教师之间的合作尤为重要。通过组织跨学科的教学团队, 共同设计课程内容、开发教学案例, 能够更好地实现表演艺术与音乐教育的有机融合, 提升整体的教学效果。

(四) 关注就业反馈, 精确校准人才培养的方向

通过定期回访用人单位、校友调研以及招聘数据等渠道, 师范院校系统性地收集音乐剧专业毕业生的就业反馈信息, 为人才培养方案的优化提供重要依据, 帮助院校更精准地把握社会需求与教育目标之间的匹配度。具体来讲, 第一, 用人单位回访。用人单位可能会反馈学生在音乐剧表演、教学能力以及舞台实践等方面的优势, 指出学生在专业技能、教学设计能力以及跨学科融合能力等方面的不足, 从而帮助院校更清晰地认识到现有培养方案中的问题, 并为后续优化提供方向。第二, 校友调研。通过问卷调查、访谈等方式, 师范院校可以深入了解校友在教育行业或其他相关领域的职业发展情况。校友的反馈能够揭示音乐剧专业学生在就业市场中的竞争力, 为院校提供关于课程设置、教学方法以及实践环节的改进建议。例如, 校友可能会建议增加音乐剧编创、教育戏剧等课程内容, 或强调实践能力培养的重要性。第三, 招聘数据分析。分析招聘市场的岗位需求、薪资水平以及竞争情况后, 师范院校能够更直观地把握音乐剧专业学生的就业前景与市场需求。如果数据显示音乐剧教育岗位需求旺盛, 但学生在教学设计能力方面存在短板, 院校应立足教学实际需求, 科学系统地优化课程设置, 提升学生的教学实践能力。通过关注就业反馈并持续优化人才培养方案, 师范院校可以在此基础上关注专业方向的实际需求, 动态调整师资配比。如果反馈建议对音乐教育理论的需求较高, 可适当提高音乐教育学类教师的比例; 如果反馈建议学生在表演技能方面需要更多的指导, 院校就需相应增加音乐剧表演艺术类教师的数量。如此, 能够更好地满足学生的个性化发展需求, 提升师范院校音乐剧人才培养的针对性和实效性。

四、结束语

随着社会对音乐剧艺术的需求不断增加, 师范院校作为培养音乐教育人才的重要基地, 在音乐剧方向的人才培养中发挥更加重要的作用。师范院校需要结合当前存在的问题, 从师范院校的定位出发, 注重师范性和专业性的结合, 构建符合音乐剧方向特点的人才培养体系。未来, 音乐剧教育体系将更加完善, 音乐剧艺术的推广与普及也将得到更多支持。师范院校音乐剧方向的人才培养将为音乐剧艺术的发展注入更多活力, 同时也会为社会培养更多优秀的音乐教育人才, 推动音乐剧艺术与教育的深度融合。

参考文献:

- [1] 付菲菲. 有歌, 有故事——基于教育戏剧的小学声乐表演思考与实践[J]. 中国音乐教育, 2023(8):12-19.DOI:10.3969/j.issn.1003-1138.2023.08.003.
- [2] 孟斯诺. 音乐剧教学与钢琴艺术指导的开放性实验探索[J]. 艺术研究(哈尔滨师范大学艺术学报), 2024(5):115-117.
- [3] 马进, 朱慧子. 中国原创音乐剧市场现状与发展研究——以《赵氏孤儿》为例[J]. 景德镇学院学报, 2024, 39(4):54-59.
- [4] 郭宇. 高等院校音乐剧人才培养(本科)课程设置与实施研究[D]. 湖南师范大学 [2025-04-02]. DOI:CNKI:CDMD:1.1015.525523.
- [5] 李焕焕. 音乐剧在高职院校学前教育专业声乐教学中的融合与实践[J]. 中国音乐剧, 2024(5):110-112.