

地方高校“四维三阶两融”声乐人才创新能力培养模式的探索与实践

刘栋梁

(湖南理工学院音乐学院, 湖南 岳阳 414006)

摘要:针对地方高校声乐人才培养中存在的创新能力不足、实践与理论脱节等问题,探索“四维三阶两融”培养模式的构建与实践。通过构建“理论、技能、实践、应用”四维能力框架,分“基础夯实、实践强化、创新突破”三阶段递进培养,并深度融合“产教与校地”协同两大路径,提升学生的创新能力与就业竞争力。

关键词:地方高校;“四维三阶两融”;声乐人才;创新能力培养

引言

地方高校作为培育应用型人才的前沿阵地,其人才培养模式直接左右着学生的就业竞争力以及地方文化产业的发展走向。传统声乐人才培养模式,多以专业音乐院校为蓝本,过于侧重专业技能的传授,已无法满足社会对声乐人才创新与实践能力的多维需求。在此背景下,探寻一种适应性更强的声乐人才培养模式刻不容缓,“四维三阶两融”模式应运而生,着力聚焦于全方位提升地方高校声乐人才的创新能力。

一、地方高校声乐人才培养现状剖析

当前,众多地方高校的声乐教学暴露出一系列问题:教学目标层面,过度效仿专业音乐院校,将专业技能培养置于主导地位,忽视了学生创新能力以及综合素养的培养;教学内容方面,课程设置过度倾向于声乐技巧训练,致使理论与实践脱节,难以有效培养学生的实践应用能力;从人才输出结果来看,所培养的人才呈现出单项技能突出但创新能力匮乏、理论素养较高而实践能力薄弱的特点,这使得他们在就业市场中陷入两难境地,城市就业竞争激烈,乡镇岗位又难以扎根,就业压力居高不下。这些问题严重制约了地方高校声乐专业的长远发展以及声乐人才的社会适应性。

二、“四维三阶两融”模式内涵解析

(一)“四维”——能力维度架构

1. 理论能力:理论知识是学生理解与诠释声乐作品的根基。声乐艺术史宛如一幅宏大的画卷,徐徐展开了不同历史时期声乐艺术的发展脉络。从巴洛克时期声乐作品中对华丽技巧的极致追求,到浪漫主义时期情感表达的浓烈炽热,学生通声乐发展史、声乐美学、声乐生理学等理论知识的系统学习,能够深刻理解每一个时代的音乐风格,以及它如何与当时的社会文化背景紧密相连。这些理论也会引导学生从哲学、艺术心理学等多维度去审视声乐作品,理解声音,从而产生独特的审美效果。同时,科学的训练理论,能让学生有效避免因训练方法不当而导致的生理伤害。

2. 技能能力:技能是声乐人才展现自身魅力的内核,涉及发声技术、演唱技巧、表演技能等多个层面。在演唱技巧方面,其复杂性和精细程度犹如精密的仪器,每一个环节都相互关联、不可或缺。发声方法是演唱技巧的重要组成部分,不同的发声方法会产生截然不同的音色效果。美声唱法注重声音的饱满、圆润;民族唱法则强调声音的明亮、清脆,注重咬字与行腔的韵味。共鸣上,头腔共鸣能让声音更加明亮、富有光彩,胸腔共鸣则赋予声音厚重、深沉的质感。

舞台表演技巧同样是决定声乐表演成败的关键。肢体语言的运用就像是无声的辅助旋律,能够增强表演的视觉冲击力。在演唱欢快的歌曲时,轻盈活泼的肢体动作能够传递出愉悦的情绪;而优雅舒缓的手势和身体姿态则能更好地烘托出抒情的情感氛围。

3. 实践能力维度:实践能力是声乐学习中贯通理论与应用的核心纽带,包含校内外双轨训练体系。校内实践以独唱音乐会为

综合检验平台,通过曲目遴选、舞台呈现的全流程打磨,全方位提升艺术表现力与心理素质。合唱训练则侧重多声部协作能力的培养,在音色融合与和声感知中深化对声乐艺术的立体认知,同步强化团队配合意识。

竞争性赛事构建了专业成长的重要场景,选手在跨区域比拼中既能锤炼演唱技巧,又可借助评委专业反馈明确改进方向。观摩学习机制促进多元风格借鉴,形成“以赛促学”的良性循环。校外实践延伸至社会服务领域,社区文艺演出搭建了艺术普及的桥梁,通过与不同受众的现场互动,学生既能感知大众审美需求,又能培养社会责任感。艺术机构实习则实现教学相长,指导实践的过程中反哺专业认知,同步掌握市场动态与教育需求。

这种立体化实践体系突破了传统声乐教学的单一模式,通过真实场景的应用转化,使技术训练与艺术表达形成有机整体,为职业发展奠定复合型能力基础。

4. 应用能力维度:应用能力维度聚焦声乐知识技能的创造性转化,强调在多元场景中的实践转化能力,着力培养适应社会文化需求的复合型艺术人才。

在艺术创作层面,声乐人才需突破传统创作框架,建立主题性与功能性创作思维。以环保公益主题曲创作为例,创作者需将生态理念转化为具象的音乐语言,通过旋律动机设计、歌词意象选择实现价值传递,既要保证艺术感染力,又要兼顾传播有效性,这对创作者的社会洞察力与艺术转化力提出双重考验。

音乐教育领域强调差异化教学策略的构建。针对学龄前儿童采用游戏化教学法,通过节奏游戏、体态律动激发兴趣;面向青少年则注重技术体系搭建,运用示范教学、即时反馈等科学方法提升演唱机能。这种阶梯式教学模式要求教师精准把握不同年龄段的认知特点,实现知识传递与审美培养的平衡。

文化产业应用呈现跨界融合特征,声乐人才需具备项目全流程管理能力。从前期市场调研、节目策划到中期资源整合、演出执行,直至后期宣传推广,要求从业者既保持专业敏锐度,又掌握营销策划、成本控制等商业技能。大型声乐演出的组织实施尤其考验统筹协调能力,需在艺术追求与市场需求间找到价值平衡点。

这种多维度的应用能力培养体系,有效打通了声乐艺术从课堂到社会的转化通道,使专业技术能力转化为推动文化发展的现实生产力。

(二)“三阶”——培养阶段划分

1. 基础课程学习阶段:此阶段主要任务是为声乐基础。在学一、大二期间,开设声乐基础、视唱练耳、音乐理论基础等基础课程,引导学生系统学习声乐理论知识,熟练掌握基本的发声技巧与演唱方法,着力培养良好的音乐感知能力。

2. 实践训练阶段:完成基础课程学习后,学生步入实践训练阶段。大三期间,学校积极组织各类校内实践活动,如声乐比赛、音乐会演出等,同时安排学生前往相关企业、文化机构进行实习。

通过这些实践活动,学生将所学知识学以致用,积累丰富的舞台表演经验,提升实践操作能力,及时发现自身不足并加以完善。

3. 创新实践阶段:大四阶段,学生正式进入创新实践阶段。鼓励学生开展创新性项目,诸如创作新的声乐作品、探索新颖的表演形式、尝试将声乐与新媒体技术有机融合等。学校为学生提供全方位的指导与充足的资源支持,全力培养学生的创新思维与创新能力,使其能够以创新视角和方式从容应对未来的职业挑战。

(三)“两融”——融合机制探究

1. “产—教—学—研”融合

产业需求牵引教学变革:业界对声乐人才的需求是动态变化的。通过与音乐演出团体、唱片制作公司、文化演艺经纪机构等建立紧密联系,能够及时捕捉市场需求,并迅速反馈至高校教学环节。例如,鉴于市场对原创声乐作品的需求增长,在教学中适时增设声乐创作课程,引导学生积极开展作品创作实践。

教学成果反哺产业发展:高校通过教学培育出的高素质声乐人才投身产业界,为产业发展注入全新活力。与此同时,高校的研究成果,如演唱技巧的创新研究、声乐作品的创作等,能够顺利转化为实际应用,有力推动产业的创新发展。

科研驱动教学创新升级:针对声乐人才培养模式、教学方法等方面的研究,能够为教学实践提供全新思路与方法。例如,通过研究发现项目式教学法在培养学生创新能力方面成效显著,随即在教学中广泛推广应用,极大地优化了教学过程。

2. “校—政—企—地”融合

政府引领与扶持:政府部门在“校—政—企—地”融合进程中发挥着关键引领作用。政府出台相关政策,大力鼓励高校与企业合作开展人才培养项目,并为合作项目提供资金支持与政策优惠。例如,设立专项基金,资助高校与企业联合开展的声乐人才培养项目,有力促进高校与企业之间的深度合作。

企业深度参与人才培养:企业为学生提供实习与就业机会,深度参与高校人才培养方案的制定。企业依据自身实际需求,明确对声乐人才的能力要求,高校据此精准调整教学内容与课程设置。比如,文化演艺公司在参与人才培养方案制定时,着重强调学生的舞台表演经验与团队协作能力,高校随即在教学中增设相关实践课程与团队训练环节。

地方文化融入教学实践:地方文化是声乐艺术的重要源泉。高校积极与地方社会、社区开展合作,深入挖掘地方文化资源,并将其有机融入声乐教学与创作之中。例如,将地方民歌、民间音乐元素融入声乐作品创作课程,培养学生对地方文化的认同感与传承创新能力,同时极大地丰富了声乐作品的内涵与特色。

三、“四维三阶两融”模式实践案例解析

(一)湖南理工学院的实践举措

湖南理工学院在声乐专业教学中积极践行“四维三阶两融”模式。在“四维”能力培养方面,精心优化课程体系,增设声乐作品创作、音乐传播等课程,显著提升学生的理论与应用能力;大力加强实践教学环节,与岳阳市多家企业单位以及学校建立长期稳定的合作关系,为学生提供丰富的实践机会。在“三阶”培养阶段,严格遵循基础课程学习、实践训练、创新实践三个阶段有序开展教学安排。在基础课程学习阶段,高度重视教学质量,确保学生扎实掌握基本功;实践训练阶段,积极组织学生参与各类演出和实习活动,累计实习时长超过450小时;创新实践阶段,专门设立创新项目基金,鼓励学生踊跃开展创新实践活动,已有多个学生创新项目荣获省级奖项。在“两融”融合机制方面,学校与当地政府部门、企业携手开展多项合作项目。与政府合作举办地方文化艺术节、屈原国际龙舟节开幕式晚会、洞庭渔火季等,将声乐教学与地方文化展示有机结合;与企业合作开展声乐培训项目,为企业员工提供专业声乐培训服务,同时让学生在实践中有效提升教学能力。

(二)实践效果评估

通过对湖南理工学院实施“四维三阶两融”模式后的学生展

开跟踪调查与数据分析,发现该模式取得了令人瞩目的实践成效。在就业方面,学生的就业竞争力大幅提升,毕业生就业率达到了98%,且就业岗位与专业的匹配度显著提高,更多学生成功进入文化产业相关领域就业。在创新能力方面,学生在各类声乐比赛、作品创作中获奖数量大幅攀升,创新思维与创新能力得到充分锻炼。在地方文化产业发展方面,学生参与的地方文化项目,如洞庭渔歌的传承与创新,赢得社会广泛赞誉,有力促进了地方文化产业的繁荣发展。

四、“四维三阶两融”模式的优势与挑战

(一)优势

1. 全方位赋能学生能力提升:“四维”能力维度的精心架构,使学生在理论、技能、实践和应用等方面实现全面发展,培育出的声乐人才综合素质更为卓越,能够更好地适应社会多元化需求。

2. 科学合理的培养阶段设置:“三阶”培养阶段高度契合学生的认知规律与学习进程,从基础学习逐步过渡到实践锻炼,再到创新实践,循序渐进地提升学生能力,助力学生稳步成长。

3. 强大的协同融合机制:“两融”机制深度整合产业、教育、科研以及政府、企业、地方等多方资源,形成协同育人的强大合力,为声乐人才培养搭建起更为广阔的平台,提供更多发展机遇。

4. 有力推动地方文化产业发展:该模式高度注重将声乐人才培养与地方文化产业发展紧密结合,培养出的人才能够更好地服务于地方文化建设,为地方文化产业的创新发展注入强劲动力。

(二)挑战

1. 师资队伍建设和任重道远:实施“四维三阶两融”模式对教师提出了更高要求,需要教师具备跨学科知识与丰富实践经验。目前,部分地方高校声乐教师在理论研究、实践指导以及与产业对接等方面存在短板,亟待加强师资培训与人才引进工作。

2. 资源整合难度较大:“两融”机制涉及多方主体,在资源整合过程中可能遭遇利益协调困难、信息沟通不畅等问题。需要构建高效的协调机制,确保各方紧密合作,实现资源的优化配置。

3. 教学评价体系亟待改革:传统教学评价体系难以适配“四维三阶两融”模式对学生创新能力、实践能力等多方面的评价需求。亟需构建一套多元化、综合性的教学评价体系,全面、客观地评价学生的学习成果与能力发展。

五、结论与展望

“四维三阶两融”声乐人才创新能力培养模式为地方高校声乐专业人才培养开辟了一条创新且行之有效的路径。通过强化“四维”能力维度、科学划分“三阶”培养阶段以及深度融合“两融”机制,能够全面提升声乐人才的创新能力与综合素质,有力促进地方高校声乐教育与地方文化产业的协同共进。尽管在实践过程中面临诸多挑战,但通过持续加强师资队伍建设、完善资源整合机制以及推进教学评价体系改革等举措,该模式有望在更多地方高校推广应用,为培育更多契合社会需求的优秀声乐人才作出更大贡献。未来,随着对声乐人才需求的持续变化以及教育教学改革的不断深入,“四维三阶两融”模式也将不断优化完善,在声乐人才培养领域发挥更为关键的作用。

参考文献:

- [1] 魏薇.对高师创新型音乐人才培养的思考[J].艺术评鉴.2018,(05):120-121.
- [2] 王雅君.高校音乐人才创新能力培养及拓展策略探究[J].戏剧之家.2021,(06):59-60.
- [3] 刘浩.高校音乐专业创新应用性人才培养的有效途径研究——论高校音乐专业学生在校开设“声乐培训班”的可行性[J].高教学刊.2019(22):21-23.

基金项目:2023年度湖南省普通高等学校教学改革研究重点项目,地方高校“四维三阶两融”声乐人才创新能力培养模式的探索与实践。(HNJG-20230842)。