

“复合型” “实用型” “创新型” 三位一体的艺术教育 人才培养模式探究

戴丽霞

(广西艺术学院, 广西 南宁 530022)

摘要: 艺术教育是素质教育不可或缺的重要内容, 对提高人的审美修养、丰富精神世界、培养创新意识, 促进人的全面发展有着其他教育学科所不可替代的作用。近年来, 随着中小学课程改革的进行, 新课程体系中, 中小学设置艺术课, 融合音乐、绘画、戏剧、摄影、舞蹈、影视等门类, 只有单一专业技能的教师难以胜任这种综合性课程, 因此, 在新的教育教学形势下, 为提高学生的综合素养, 适应中小学课程改革, 艺术教育应培养“复合型”“实用型”“创新型”三位一体的艺术教育人才以顺应时代的发展与社会的需求。

关键词: 复合型; 实用型; 创新型; 艺术教育; 人才培养

随着基础教育课程改革的逐步深入, 艺术教育培养的人才适应当前形势的发展。据了解, 近年来艺术教育培养的毕业生在教学中碰到的比较棘手的问题为: 教育教学方式跟不上目前基础教学的需求; 在学校学习的课程内容与实际碰到的教学情况有所区别, 一时难以运用所学知识应对基础教育的教学; 在工作中缺乏创造性的想法, 应对问题缺乏创新性思维。

为了解决上述问题, 艺术教育人才的培养应拓宽思路, 在艺术教育的课程设置、课程内容、教学方法以及授课方式上要作相应的改革与调整, 与时俱进, 培养具有扎实的艺术基础理论知识和美术、音乐、舞蹈的基本理论、基本知识和基本技能, 能从事学校的艺术教育教学、训练、竞赛工作, 并能从事学校艺术科学研究工作、学校艺术管理工作及社会艺术指导等工作的“复合型”“实用型”“创新型”的三型艺术教育人才, 以适应当今中小学艺术师资的需求, 顺应时代的发展要求。

一、“复合型”人才的培养

艺术教育作为高校的新兴学科, 是综合音乐、美术、舞蹈、戏剧于一体的艺术学科, 其学科的设置体现了学科综合的教育教学改革的理念, 因此艺术教育首先要培养“复合型”人才。“新课标改革以后的艺术课, 要求音乐老师具有运用广博的艺术技能的综合能力, 声乐、合唱、钢琴、器乐、指挥、乐队编配、戏剧表演、舞蹈绘画等各项技能都能用上, 有的学校音乐教师甚至还要担任音乐以外的课程。”因此, 一专多能的“复合型”人才是艺术教育培养的首要目标。为培养适应新课标要求的新型音乐教师, 可从课程设置与培养学生全面发展两方面着手:

(一) 课程设置体现“复合型”的特点

艺术教育专业的课程设置保留传统的音乐、美术、舞蹈、影视课程基础上, 应开设音乐学科与其他姊妹艺术学科深度融合的课程, 在课程设置上体现音乐与美术的深度融合、音乐与戏剧的深度融合、音乐与舞蹈的深度融合、音乐与人文学科的深度融合, 培养能胜任音乐学科以及其他姊妹艺术学科的“复合型”人才。如《音乐剧名作赏析》《音乐剧创作与实践》课程的开设, 能促进学生对音乐、绘画、戏剧、舞蹈、影视等艺术门类的学习与研究,

通过《音乐剧名作赏析》让学生在经典名作中体会音乐、绘画、戏剧、舞蹈、影视如何高度融合。众所周知, 音乐剧是 20 世纪出现的一门新兴的综合舞台艺术, 是音乐、歌曲、舞蹈与对白相结合的一种戏剧表演形式, 正因为集歌、舞、剧为一体, 广泛地采用了高科技的舞美技术, 形成音乐与绘画、戏剧、舞蹈、影视高度融合的舞台表演形式。音乐剧适合作为音乐与其他艺术学科高度融合的学习范本, 引导与启发学生学习与体会音乐与美术、音乐与戏剧、音乐与舞蹈、音乐与人文学科的深度融合, 从而拓宽学生艺术学科的相关知识, 构建全面而扎实的知识结构, 更好地应对未来的社会工作。在开设《音乐剧名作赏析》课程的基础上, 还可以开设《音乐剧创作与实践》课程以锻炼学生学科综合运用能力以及艺术的创造力, 因为在这门课程中要求学生以个人或团队的形式创作与表演音乐剧, 这无疑对学生的学科综合运用能力以及创造力以最大程度的锻炼与提高, 它要求学生运用作曲技术创作音乐, 同时运用舞蹈编排以及舞台表演的知识构架音乐剧的演奏内容, 同时舞美灯光的使用更锻炼了学生了绘画与设计学科知识的运用能力。这一课程的开设充分调动学生学习的积极性与创造性, 培养学科综合的能力与知识运用的能力, 为“复合型”人才的培养打下坚实的基础, 同时也符合新课标下教育教师的培养目标。

(二) 培养学生全面发展, 提高综合素质

当今中小学艺术教师的培养需要艺术整体的审美方式的培养, 包括音乐的审美方式以及美术、舞蹈、戏剧等多方面的综合审美方式, 这就需要培养学生全面发展, 提高自身的综合素质在课程设置上除了音乐学科课程的开设, 如声乐、合唱、钢琴、器乐、指挥、乐队编配等课程的开设, 还需要美术学科课程的支撑, 如色彩、素描、创意设计、速写等课程的开设, 以及需要戏剧表演课的开设, 培养学生舞台的表演能力, 为将来音乐活动的编排与开展打下坚实的基础。因此作为主修音乐专业的学生在大学一年级学习音乐基础课程的基础上, 大学二年级开设美术、舞蹈、摄影、影视等艺术基础课程, 让学生全方位地学习与涉猎各艺术学科的知识。大学三年级、四年级设立选修课程, 学生在大一、大二的学习基础上, 选择自己感兴趣或想进一步深入学习的科目作为选修课程, 其中选修课程包括音乐、绘画、戏剧、舞蹈、摄影、影视等课程以及增设一些人文学科以及其他艺术以外的姊妹学科的课程, 由学生根据自己的兴趣爱好自行选择选修课程, 其中增设的各门艺术与非艺术的实践课程, 为培养学生全面发展, 提高综合素质提供有力的保障与推动作用。

二、“实用型”人才的培养

未来的社会需要高素质的人才, 激烈的竞争市场瞬息万变。为了适应社会的要求, 艺术教育开设的课程应讲求实用性, 同时在授课内容上也应讲求实用性。

(一) 开设实用性课程, 构建全面、实用型的知识结构

对于主修音乐专业的艺术教育专业学生, 在音乐课程设置中, 除了保留传统的演唱、钢琴、视唱练耳、乐理、和声、曲式等基础科目的基础上, 还应开设中小学常用的合唱指挥, 即兴伴奏, 手风琴、电子琴、以及电脑音乐制作等实用型课程, 尤其与中小学教学密切相关的课程应大胆开设。作为演唱、钢琴、视唱练耳等基础课程, 开设时间可以相对长一些, 课程设置时间可以为两学期, 而对于合唱指挥, 即兴伴奏, 手风琴、电子琴、以及电脑音乐制作等实用型课程, 可根据课程性质与需要开设一至两学期, 旨在拓宽学生的知识面, 提高综合素质, 构建全面、实用的知识结构。对于实用型课程开设时间相对较短, 学生还没来得及深入掌握的问题上, 可利用大学三年级或四年级的选修课程进行弥补, 对于实用课程感兴趣的学生可以通过选修的方式继续深入学习和提高, 从而通过传统基础课程学习打下扎实的技能基本功的同时, 增强适应社会与将来中小学等基础教育工作所需要的技能, 从而更好地能胜任将来的各项工作。具体的课程设置见下表:

课程性质	课程内容	开设时间	研修时间
基础课程	演唱、钢琴、视唱练耳、乐理、和声、曲式等	两学期	大学一年级
实用性课程	合唱指挥, 即兴伴奏, 音乐欣赏、电脑音乐制作等	两学期	大学二年级
	手风琴、电子琴、乐队编配、影视、戏剧表演等	一学期	
选修课程	基础课程 实用性课程 音乐以外的艺术学科课程, 如摄影、影视、设计、美术、戏剧等课程 各类人文学科课程	两至四学期	大学三、四年级

(二) 以“实用性”为出发点, 改革授课内容, 增强课程实用性

课程内容以“实用性”为基础, 围绕培养中小学音乐教师所需要的合唱排练、音乐教学、音乐创作能力实施课程内容的改革, 以培养学生综合素养为前提, 改变以往传统的授课内容, 以“实用性”为出发点, 培养能胜任各项中小学工作的“实用型”人才。如艺术教育开设的和声教学除了让学生掌握一定的四部和声写作基础, 能应付将来中小学的合唱写作与重唱作品的改编, 还应具备一定的和声分析能力, 能应付将来中小学的音乐作品赏析, 同时, 加强键盘和声的教学, 在教学过程中合理巧妙地运用键盘和声, 将枯燥难懂的理论化为看得见摸得着的键盘实践操作, 让学生在演奏中体会和声的色彩, 在演奏中培养创编的思维, 在演奏中提高视奏和综合运用和声的能力。同时加大键盘和声的教学内容, 如和弦连接弹奏、带钢琴织体的和声变奏练习、为旋律配钢琴伴奏等实用型课程内容, 为学生将来更好地走上工作岗位进行即兴伴奏与教学奠定基础。

三、“创新型”人才的培养

(一) 打破传统的授课方式, 采用探究式的教学方法

传统的授课方式为“教师讲, 学生听”, 而探究式的教学方

法是让学生参与课堂, 在课堂中展开讨论, 相互探究, 互相启发、互相帮助、互相评价, 从而在探究、讨论与交流中发现问题, 解决问题, 这也是中学课改中所提的一个重要内容, 能让学生体会探究式教学的精髓所在。如音乐欣赏课的教学可以采用探究式的教学方法, 通过播放不同时期音乐作品的视频, 让学生相互讨论, 相互探究其音乐风格特点, 总结作曲家的创作意图以及所运用的创作技法。在教学过程中, 教师鼓励学生自由想象, 充分提出各种假设与观点, 使学生敢想、敢干, 富于创新精神。在教学中创设一些开放问题组织学生讨论, 不限定答案, 只要言之有理, 鼓励学生大胆构想与发言, 培养学生发散思维能力与创新精神, 从而转变传统教学中学生被动接受知识的局面, 让学生参与课堂, 主动地认识与接受教学内容, 主动挖掘自己的学习潜能, 造就创新精神。因此, 教师可在音乐理论学科的教学中大胆采用探究式的教学方法, 鼓励学生在讨论中敢于质疑问题, 敢于标新立异, 敢于大胆求新, 从而发展学生的创新思维, 培养学生的创新意识和探索精神。

(二) 扩宽思维, 鼓励学生从多角度思考问题

“教学艺术的奥秘不在于教师把一切都说完, 而在于教师能使学生去作进一步想象、引申、发挥和创造。这对于促进学生学习的能动性、想象力和创造性很有好处”因此, 在教学中, 教师应引导学生扩宽思维, 鼓励学生从多角度思考问题, 学会运用不同学科的知识, 从不同角度、不同层次分析、融合, 大胆探索解决问题的思维和途径, 发展学生综合应用知识的创新能力。如视唱练耳课程中的和弦连接听写, 教师可以引导学生运用固定音高、首调音高、音程与和弦性质相结合的多种方式完成和弦连接的听写, 在听辨过程中, 教师引导学生打破单一的听辨方式, 从多角度思考如何运用所学知识完成和弦连接的听写, 而不仅仅停留在单一地运用固定音高或首调音高或音程与和弦性质相结合的方式进行听写, 引导学生从多角度分析、思考问题, 锻炼学生综合分析问题的创新能力。

四、结语

随着初等教育改革的全面实施, 在教学内容、教学理念、教学方法都有不同程度的改变, 作为高校艺术教育的培养方式也因随之变化, 艺术教育人才的培养也从单元化向多元化发展, “复合型”“实用型”“创新型”的三型艺术教育人才成为人才培养的趋向, 以适应现代社会的发展, 顺应教育教学改革的要求, 构建起适应于时代发展的艺术教育人才。

参考文献:

[1] 郭声健. 粤港澳音乐教育研究 [M]. 广州: 暨南大学出版社, 2012, 102.
 [2] 马东风, 田园. 音乐教育理论与教法新编 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2011, 138.
 [3] 周世斌. 音乐教育与心理学统计基础 [M]. 重庆: 西南大学出版社, 2005.
 [4] 达尔克罗兹音乐教育理论与实践 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2011.
 [5] 郭声健. 音乐教育论 [M]. 湖南: 湖南文艺出版社, 2004.
 [6] 王道俊, 王汉澜. 教育学 [M]. 北京: 人民教育出版社, 1999.
 [7] 曹理等. 音乐学科教育学 [M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2002.