

协同育人理念下高校音乐表演专业育人模式改革探究

陈霞

(四川文化艺术学院 四川 绵阳 21000)

摘要:随着协同育人理念在高校音乐表演专业的推出和普及,本文以音乐表演专业为研究对象,探讨了协同育人理念下的育人模式改革。针对音乐表演专业存在的学科封闭、理论与实践脱节等问题,本文以某高校为例,提出了跨学科融合教育、实践导向课程设计、导师制度优化、国际化交流平台建设、技术创新与数字化教学引入等有效途径。通过研究这些措施,旨在为相关高校音乐表演专业的改革提供参考和指导。

关键词:协同育人理念;高校;音乐表演专业;育人模式;改革探究

音乐表演专业在培养学生艺术素养方面发挥着重要作用,然而学科封闭、理论实践脱节等问题制约了其育人效果。为解决问题,通过创新教育模式,探讨了跨学科融合、实践导向、导师制度的优化、国际化交流平台的建设以及技术创新与数字化教学手段的引入等方案。通过这些措施,我们期望能够推动音乐表演专业的育人模式改革,为培养更全面、创新的艺术人才提供有效路径。

一、协同育人理念下高校音乐表演专业育人的重要意义

(一) 强调跨学科的整合与协同。

跨学科的整合与协同这一理念不仅是教育体系变革的产物,更是对培养学生全面素质的一种追求。其背后蕴含的理念和思维方式为音乐表演专业注入了新的活力,使其更加符合当代社会的需求。音乐表演不再被孤立地视为一门艺术,而是与其他学科形成有机联系。通过与舞蹈、戏剧、视觉艺术等专业的交叉融合,学生将更全面地理解艺术的本质。这种整合能够拓宽学生的思维边界,培养其跨领域的综合能力,使其具备更强的创新潜能。

(二) 强调培养学生的团队协作精神。

在音乐表演领域,团队协作是取得卓越成就的关键因素之一。协同育人理念通过组织多学科、多层次的团队项目,使学生在协作中学会尊重他人、倾听他人,提高沟通协调的能力。这不仅有助于音乐表演专业学生更好地应对复杂的舞台场景,也为其未来与各种专业人才协同工作打下坚实基础。

(三) 重视学生的社会责任感。

通过与社会机构、文化团体合作,学生将更深刻地认识到音乐表演在社会中的地位和作用。培养学生对社会问题的关注和解决问题的能力,使其在音乐表演领域中不仅仅是艺术的创作者,更是社会的参与者和引领者。这为音乐表演专业学生的全面发展提供了更为广阔的平台,使其在未来的职业生涯中能够更好地适应多元化的社会需求。

二、高校音乐表演专业育人现状中存在的问题

(一) 学科封闭性与知识单一性

高校音乐表演专业育人现状中,首要问题之一是学科封闭性与知识单一性的严重滞后。专业课程往往被局限在狭窄的学科范畴内,缺乏与其他艺术形式的深度交叉。学校教育中过于注重学科知识的传授,而忽视其他领域的知识和技能的培养。这使得学生在表演实践中缺乏对多元艺术形式的理解,导致他们的创作和演绎在艺术表达上显得单一乏味。

(二) 理论学习与实际能力脱节

理论学习与实际能力的脱节成为音乐表演专业育人中的突出问题。传统教学往往偏向理论灌输,而实际表演能力的培养显得相对疏忽。学生在长时间的理论学习中,缺乏与实际舞台相贴近的锻炼,导致他们在真实演出中的应变能力和创意表达能力相对不足。

(三) 导师资源配置不均衡

高校音乐表演专业育人现状中的一个显著问题是导师资源配置的不均衡。这一现象表现在不同导师之间在学术造诣、教学经验和关注学生的程度上存在较大差异。一些导师可能因为职称、科研项目等原因更受到学校的青睐,而其他一些导师可能因为各种原因未能得到足够的支持。这种不均衡的导师资源配置给学生的学术成长和专业发展带来了隐忧。学生在选择导师时,难免受到导师知名度、研究方向等因素的影响,而并非每位学生都能选择到最适合自己的导师。有的学生可能由于导师资源有限,无法得到及时而充分的指导,这不仅影响了个体学生的成长,也制约了整个专业水平的提升,从而影响到个人的学业发展和职业规划。

(四) 缺乏国际化视野与全球交流机会

在高校音乐表演专业的育人现状中,一项突出的问题是缺乏国际化视野与全球交流机会。该领域的学生往往受限于国内教学资源,难以接触到国际一流的音乐表演理念和实践经验。这导致学生的艺术眼界相对狭窄,缺乏对全球音乐文化多样性的深入理解。缺乏国际化视野带来的问题不仅在于学生个体的发展,更在于整个专业水平的提升。目前的音乐表演专业过于依赖本土传统,而忽略了国际音乐舞台上的潮流和变革。这使得毕业生在全球范围内的竞争力相对较弱,难以胜任国际性的音乐表演项目。缺乏全球交流机会也使学生失去了与国际同行交流合作的机会,限制了其艺术发展的多样性和广度。

(五) 传统教学手段无法满足现代表演艺术的需求

在高校音乐表演专业育人现状中,一大难题是传统教学手段无法满足现代表演艺术的需求。传统的教学方法主要注重技巧的传授,而对于创新性、多样性的表达方式却较为匮乏。这使得学生在面对当代复杂的舞台要求时,往往显得局限和缺乏应变能力。传统教学手段的不足主要体现在过分注重技术细节的传授,使得学生在掌握了基本技能后难以跳出既定的艺术框架。这使得学生在实际演出中难以展现个性化和创新性,影响了其在舞台上的突破和表达力的深度。无法很好地适应新兴媒体、跨界融合等多元化的表演形式。

三、协同育人理念下高校音乐表演专业育人模式改革的有效途径

(一) 跨学科融合教育

第一,在跨学科融合教育方面,音乐表演专业可以与舞蹈、戏剧、视觉艺术等专业开设共同的核心课程,通过共同的学习体验,促使学生深度理解不同艺术形式之间的关联性。第二,引入交叉领域的教学团队,由不同专业背景的教师共同承担课程,以促进教学资源的整合和交流。第三,建立跨学科项目合作机制,通过共同参与跨学科项目,学生能够在实践中学到更多综合性的技能。例如,组织音乐表演专业的学生与舞蹈专业的学生合作创

作舞台作品,促使彼此的艺术元素互相融合,拓展表演的创作思路。以某高校为例,该校音乐表演专业与戏剧专业合作,共同推出“跨艺术表演实践”项目。该项目涵盖音乐、戏剧、舞蹈等多个艺术领域,学生在项目中共同参与编排演出,实现了不同艺术形式的有机结合。学校通过成立专门的跨学科教学团队,由音乐表演和戏剧专业的教师共同负责教学,确保了项目的综合性和专业性。学生在项目中获得了更为广泛的艺术经验,培养了跨学科合作的能力,进一步提高了协同育人的效果。

(二) 实践导向的课程设计与项目合作

第一,在实践导向的课程设计方面,音乐表演专业可以重新设计课程结构,突出实践性内容。通过设置模拟演出、舞台管理、音响灯光等实际操作课程,使学生能够在真实的舞台环境中积累经验。这有助于打破传统理论与实操的割裂,使学生在过程中更好地理解和应用相关知识。第二,推动项目合作机制的建设。与影视专业合作制作音乐视频、与编导专业合作创作音乐剧等。这样的合作项目既能提升学生的表演技能,又能培养其与不同专业背景的同学协同工作的能力。项目合作的设计要强调实际应用,以更好地满足音乐表演专业学生的综合素养培养需求。第三,通过建立与艺术机构、文化产业企业的合作关系,为学生提供更广泛的实践机会。与地方艺术团体合作举办音乐会、参与大型文艺演出等,使学生能够参与实际的文艺活动,从而更好地锻炼自己的表演技能和团队协作能力。以某高校为例,该校音乐表演专业通过与当地艺术团体合作,共同策划了一场城市音乐节。学生在这个项目中不仅负责演出,还参与了节目的策划、舞美设计等工作。通过这样的实践项目,学生不仅提升了音乐表演的技能,还在实际操作中学到了舞台管理、团队合作等实用技能,取得了良好的成果。这种项目合作的实施方式使学生在真实场景中学以致用,更好地适应了协同育人的理念。

(三) 导师制度的优化与发展

第一,建立更加科学合理的导师评价体系。设定明确的导师职责和评价标准,从教学质量、指导学生科研、参与学科建设等方面进行全面评估。这有助于激发导师更积极地参与学生的个性化培养,推动教学内容的创新和实践。第二,建立导师团队,使得学生可以得到多元化的指导。组建由不同领域专业导师组成的团队,以确保学生在各方面能够得到更全面的指导。导师之间可以进行交流合作,分享各自的专业经验,为学生提供更广泛的学科视角。第三,加强导师培训,提高导师的教学水平和科研能力。通过定期的培训课程,使导师能够了解最新的教学理念、表演艺术发展趋势等信息,从而更好地引领学生跟随行业前沿。导师的专业素养的提升将直接影响到学生的学术水平和综合素质。以某高校为例,该校通过调整导师评价标准,将学术成果、学科建设、学生指导等因素纳入评价范围,形成了科学合理的导师评价体系。导师团队的建设则通过定期的团队研讨和经验分享会议,使得学生能够从多个专业领域获得指导。与此同时,学校设立了专门的导师培训计划,鼓励导师参与国际学术会议、艺术活动等,提高了导师的教学水平。这一系列的导师制度优化和发展措施,使学校的音乐表演专业在协同育人的理念下取得了明显的进步。

(四) 国际化交流与合作平台的建设

第一,创建国际合作项目。与国外著名音乐学院、艺术机构建立合作关系,共同制定音乐表演专业的国际交流项目。通过这些项目,学生可以参与国际性的音乐活动、交流学术观点,并与不同文化背景的学生进行深入的交流。第二,拓展留学交流渠道。积极寻找国际音乐学院的留学交流机会,为学生提供赴海外学习

的机会。建立长期稳定的留学合作计划,使学生能够在海外深化专业知识、拓展国际视野。第三,建设国际化艺术活动平台。组织国际性的音乐表演赛事、艺术节等活动,邀请国际知名音乐家和表演艺术家参与,使学生有机会与国际一流艺术家交流,提升他们在全球音乐舞台上的竞争力。以某高校为例,该校通过与多个国际著名音乐学院签署合作协议,建立了国际化音乐交流平台。学校每年都会举办国际音乐节,邀请世界级音乐家和学者进行演出和讲座,为学生提供与国际艺术精英深入交流的机会。积极推动学生赴欧美等地进行短期交流学习,通过与国外音乐学院的合作,实现学生的国际化学习体验。这一系列国际化交流与合作平台的建设,使学校音乐表演专业在培养具有全球视野的优秀人才方面取得了显著的成果。

(五) 技术创新与数字化教学手段的引入

第一,推行在线实时辅导系统。通过建立实时在线辅导平台,音乐表演专业的学生可以随时获得导师的指导和反馈。这种系统可以通过视频会议、在线评审等方式,实现远程辅导,提高学生在学习和表演过程中的实时指导效果。第二,开发音乐创作与编排的虚拟工作室。利用虚拟现实技术,为学生提供一个模拟的音乐创作环境,使他们能够在虚拟场景中进行音乐创作和编排实践。第三,这样的虚拟工作室可以提供丰富的音色、乐器选择,并模拟真实的演奏效果,为学生提供更广泛的创作空间。以某高校为例,该校引入了一套先进的音乐创作虚拟工作室。在这个虚拟工作室中,学生可以通过VR技术体验各种乐器演奏,进行音乐编排和创作。该工作室还提供了实时协同创作的功能,使学生能够与远程的同学和导师一同进行音乐创作项目。这种技术创新的引入不仅使学生在创作过程中拥有更为灵活和先进的工具,同时也促进了学生之间的合作与交流,极大地提升了音乐表演专业育人模式的创新水平。

四、结语

综上所述,随着协同育人理念在高校音乐表演专业的推出和普及,我们需要不断创新和优化育人模式,构建更加灵活、开放的教育体系。积极探索创新和应用跨学科融合、实践导向、导师制度的优化、国际化交流平台的建设,以及技术创新与数字化教学手段的引入等措施,加强学科间的协同合作,促进学生在理论与实践取得更好的平衡。在这一过程中,加强师资力量培养、提高学生的国际视野,以及更全面的育人模式,将为高校音乐表演专业的全面发展奠定坚实基础。

参考文献:

- [1]周媛媛.高校音乐表演专业建立协同育人的多样化人才培养模式研究[C]//辽宁省高等教育学会学术年会.2017.
 - [2]罗丽娜.艺术类高职院校音乐表演专业教学模式改革与探究[J].戏剧之家,2021(012):99-100.
 - [3]江琳.高等院校音乐表演专业人才培养模式的实践与探索[J].音乐创作,2018(3):2.
 - [4]吕春华.基于校企合作育人模式下的高校音乐类专业学生职业素质提升策略研究[J].2020.
 - [5]况梅.高校音乐教育中音乐表演人才的培养探究[J].新教育时代电子杂志(教师版),2019,000(004):123.
- 基金项目:四川文化艺术学院2023年教学研究与质量工程项目:《音乐表演专业“产、赛、教”融合的实训教学模式探究》项目编号:2023JY28