基于核心要素培养的高职音乐教育课程改革实践-以《合唱与指挥》课程为例

蔡春宝¹ 戴旦旦²

1 南昌职业大学 2 华东交通大学理工学院

DOI:10.32629/er.v3i9.3145

[摘要] 随着我国国民经济的迅速发展,改革开放进行已30多年,改革的成果体现在社会各项事业的发展上。高校人才模式的改革向纵深发展,高校艺术表演类专业的人才培养模式已经由精英教育培养模式,向多元化培养模式发展。由此,如何面对当今艺术表演类专业在发展过程中遇到的各种问题,各类高校的艺术表演教育模式有了那些突破和有效的探索,本文从当前艺术表演类人才培养模式现状进行了调查和分析,并提出了有益的改革思路和实践。

[关键词] 艺术表演;精英教育;人才培养模式;质量评价体系

中图分类号: G807 **文献标识码:** A

随着我国国民经济的迅速发展,改革开放已进行30多年,改革的成果体现在社会各项事业的发展上。高校人才模式的改革向纵深发展,高校艺术表演类专业的人才培养模式已经由精英教育培养模式,向多元化培养模式发展。^[1]社会对音乐表演类艺术人才的要求绝不是只能在舞台上演唱一首歌曲或演奏一段乐曲那么简单,传统的单一的精英型培养模式显然已不能适应目前市场对人才更多元化和具创新性的要求。社会青睐的是专业技能好、综合素质高、组织能力强的复合型人才,高校培养的音乐表演艺术人才只有具备了良好的综合素质,并且积极投身到为社会主义人民群众的文化服务的大潮中去,才能找到广阔的市场和展示的舞台。

1 当前国内艺术表演类学科人才培养模式的现状

1.1 精英教育不是当今教学的唯一模式

我国的高等教育自1977年恢复高考制度以来,有40年的时间了,我国高等教育不管在数量和质量发生了翻天覆地的变化,原来高考的录取率由原来的5%以内,到现在的80%以上,可以说高等教

育由有精英教育到大众教育的转变。接受高等教育不再是少数人的梦想,高等教育本质上由精英教育向大众教育的时代发展。^[2]中国的高等艺术教育历来是一种培养艺术精英的教育。对艺术表演类专业来说,原来每个省招生的院校只有极个别,现在是只要是普通综合类高校都有艺术表演类专业。以音乐表演为例,音乐表演专业传统的精英型培养模式,主要是为各文艺团体培养歌唱演员和演奏人才的。由于自身条件和学习的时间长短,进入艺术表演类专业的学生毕业从事艺术表演的不足10%,而大部分的学生达不到表演级别的技术水平,但又是按表演级别的学生要求的学习。所以学生的积极性和自尊心都不同程度受到影响,妨碍了这部分学生的专业发展。鉴于以上情况,可以根据学生的能力、兴趣和以后不同的就业方向,将学生分类培养,明确自己的专业定位。

1.2 割裂的课程结构

高等学校艺术表演类专业的课程结构往往是有以下几部分组成,以音乐表演专业为例:(1)公共素质课(思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政治、

实用英语、体育、计算机应用基础、军事理论与国防教育、大学生心理健康教育、大学生就业指导与创业教育等课程);(2)专业基础课程(基本乐理、视唱练耳、初级和声、民族民间音乐欣赏、歌曲分析与写作、艺术概论、中外音乐史等);(3)专业核心课程(声乐演唱、器乐演奏、钢琴演奏、形体与舞蹈、合唱与指挥、钢琴即兴伴奏等课程);(4)公共选修课程(演讲与口才、公共关系学、影视赏析、数码摄影基础、网页制作基础等课程);(5)专业选修(声乐组合、器乐合奏、表演基础等)。三到四年的课表被排的满满的,很多理论课占用的大量时间,业余实践还有应付各门课的作业和考试。学生的自主学习实践和平台缺乏,更不用说学生的个性发展。学生学业涉及的课程门类过多,理论和实践脱节,如何打通各个学习环节,调动学生的主观能动性,艺术表演类“编、创、演、导”创新型复合人才培养模式改革孕育而生。

2 “编、创、演、导”创新型复合性人才培养模式的理念和培养模式

高等学校艺术表演类专业除去为数

不多的精英教育模式,大量的学生的综合能力过于单一,如何将各类课程有机结合起来,让学生在自主学习并且在实践中得到提高,改变学生由原来教师教,学生被动学习,转变为学生主动学习,教师引导的开放式多元化教学。以音乐表演《合唱编创》课程为例,经过2013-2020学年8年的实践,将“编、创、演、导”创新型复合性人才的培养模式的教学理念贯穿到以下教学模块,学生的割裂的课程有机的结合起来,变被动为主动,学生的学习积极性和动手能力大大提到,毕业得到用人单位的一致好评。具体培养模式如下:

2.1 大师工作室模式

一位在专业上的大师对学生的影响是无穷的,是学生一生追求的目标。一位大师不仅在专业和学术上有很高的造诣,而且在师德人品上是学生难以逾越的高峰。有了这份敬重,学生在学业上的学习能力的无穷的,一位卓越的大师不光将教学的知识传授给学生,而却要将整体和创新思维的培养教授的学生,并且确立终生学习和从事这个专业的坚定信念。有了这个信念,学生的学习变被动为主动^[3]。教师启发引导学生,使学生成为创作、表演、编导、研究、教学一体的创新型复合性人才。有目的,分步骤,由浅到深指导学生亲自创作、改编一些合唱作品,具体方式如给歌曲编写二部合唱,再由此发展成为三部、四部、混声合唱等方式。经过教师辅导,成熟的合唱作品有同学们自己导演,自己演唱的过程,这样学生能够各个课程综合运用起来,达到学以致用用的教学目的。师生们共同创编的《水乡的期盼》、《鄱湖畅想曲》、《共和国之恋》、《老师我想你》等曲目,多次荣获江西省合唱比赛的一等奖,取得了良好的社会反响。

2.2 专业团体模式

一个优秀的合唱团体,是声乐表演的最高艺术形式。有很高的思想性和艺术魅力,没有任何的声乐艺术形式能与合唱相比。合唱团在专业指导老师的带领下,为达到公共的目标而努力。这样目标明确,指向性较强,师生的积极性较高,教学效率高,演出和比赛效果比单纯的合唱课成效明显。将“编、创、演、导”分角色让各组同学完成,让学生在教学的各个关节上都有锻炼,提供学生的学习交流和实践平台,实现了实践与理论的有机结合。5年里取得了江西省“畅想鄱湖”电视大赛、江西省首届大学生合唱比赛、江西省第八届大学生艺术展演等比赛等四项一等奖;江西省第八届大学生艺术展演、江西省第六届艺术节声乐比赛等六项二等奖;“中国·集美”全国大学合唱比赛常规组和流行组的优秀奖等比赛。

2.3 项目驱动模式

一场专业的命题合唱音乐会项目,让学生团队在策划、创作、编导、演唱等各个环节参与,培养学生的创造性和想象力,往往的得到很好的效果。例如:主题音乐会、原创音乐会、毕业音乐会等,让每个学生施展才华,体验成功的喜悦感,增强学生对专业的自信,充分挖掘每个学生的潜力,有利于艺术表演人才的培养。2015年12月5日成功举办的“岁月如歌合唱音乐会”和2016年江西省高雅艺术进校园歌剧《党的女儿》等项目。

3 “编、创、演、导”创新型复合人才培养质量评价体系

传统考试往往是单一的考核模式,现将原来的单项课程能力改革到综合运用上来,改变原来单一的个人考核,改为团队考核。在创、编、研、导各个项目上体现考核,重点考察学生的想象、组织和综合分析和运用等能力。学生的自主学习能力提高,综合工作能力提升,大大

增强了集体和团队意识,有利于适合多个岗位不同要求^[4]。

4 结束语

高校艺术表演类教学模式改革任重道远,加快艺术表演类学生从精英教育向创新型复合性人才培养模式改革。根据各类学生的特色和优势,建立多种模式的人才培养改革。前提是加强教师综合能力的提高和培养,通过各种科研平台和学术交流方式,和国内外顶尖学府建立长期合作和培养年轻教师的机制,不断提高教师教学和科研水平。高校艺术表演类“编、创、演、导”创新型复合性人才培养模式,是对我国高等院校艺术表演类专业人才培养模式改革和发展的有益尝试和探索。

[课题项目]

江西省高校人文社会科学研究项目:课题编号:YS18123。

主持人:戴旦旦华东交通大学理工学院。

[参考文献]

[1]龚亚虹.论高校音乐表演类艺术人才的培养模式音乐探索[J].音乐探索,2010(01):35-36.

[2]王砾玉.关于影视表演艺术人才培养模式的思考[J].电影评介,2009(10):126-127.

[3]张静.应用型音乐表演人才培养模式探究[J].艺海,2012(01):86-87.

[4]郭春方,郑艺,高新.发挥综合特色和优势培养创新型艺术人才[J].中国高等教育,2014(18):42-44.

作者简介:

蔡春宝(1983—),男,汉族,江苏省连云港人,讲师,本科,研究方向:音乐教育、合唱与指挥方向。

戴旦旦(1983—),女,汉族,江西省南昌人,硕士,副教授,研究方向:声乐教学与演唱、音乐教育。