

构建高校音乐表演专业实践教学体系的路径探究

刘佳

(东北石油大学 黑龙江大庆 163311)

摘要:现阶段,随着我国教育事业的持续发展,我国对音乐表演专业学生的要求也逐渐提升。因此,在教学活动中应加快专业实践教学体系,指导学生的综合能力发展。本文为强化音乐表演专业学生的实践教学效果,阐述高校音乐表演专业实验教学体系构建对于促进自主学习、创新教学模式、强化专业素养方面的价值,分析当前实践教学体系构建存在的学生意识不到位、课程设置不合理、教学过程不规范的工作困境,并提出制定培养计划、优化专业教材、强化师资队伍的措施,以供相关人员参考。

关键词:高校;音乐表演;实践教学

引言:高校专业实践教学体系的构建主要目的在于培养更多创新型和复合型人才,强化学生的专业水平和综合素养,为社会的持续发展进步以及行业的转型升级提供人才支撑。各大高校应高度重视实践课程的建设速度,适当增加实践课程的开设比例,引进专业化的教学模式,以增强音乐表演专业学生的学科素养,增加自身的就业竞争力,为社会的发展进步作出贡献。

一、高校音乐表演专业实践教学开展价值

(一) 促进自主学习

高校音乐表演专业的课程设置中,开设实践教学体系能够充分激发学生的学习兴趣,并鼓励学生在过程中能够主动接受各种知识点,探索相关的理论知识并将其应用于实践活动中,从而不断强化专业素养。实践教学体系还能改善传统过度注重理论知识和考试成绩的教育模式,丰富教育活动的开设手段,鼓励学生主动参与到教学活动中,有利于推进我国素质教育的顺利实施,帮助学生掌握社会发展所需技能。上述教育优势能够切实提升学生的学习积极性,使其感受到音乐课堂的魅力,有效提高学习效率。

(二) 创新教学模式

当前音乐教学活动中,传统的教育模式已经无法满足当前的教育需求。传统教学活动中教师较为关注理论知识的传授,对于实践活动较为忽视。而构建实践教学体系能够切实改善上述问题,帮助学生强化综合素养,引导学生尝试将理论知识与课外实践活动相结合,不断拓展自身的知识视野。教师也能在构建实践教学体系中逐渐构建多样化的教育模式,改建传统教育手段,引进先进的教育理念和教学方法,帮助学生实现理论知识和实践能力的快速转化,使其牢牢掌握音乐技能,增强音乐表演能力。

(三) 增强专业素养

学生在学习专业知识过程中,强化自身的综合素养需要掌握扎实的理论基础和丰富的实践技能,并做好审美感知和人文素养的培养。而教师构建音乐实践教学体系能够带领学生在各种实践活动中不断强化对专业技能的理解和记忆。强化教学活动的实施质量。对于专业学生来说,参加多样化的实践活动也能不断深化自身对专业技能的理解和掌握,全方位感受到音乐作品中独特的美感,以此强化自身的专业素养,并在教师的指导下持续练习专业技能,以为后续的表演和创作提供扎实的知识基础^[1]。

二、高校音乐表演专业实践教学开展困境

(一) 实践意识不到位

高校学生由于生源地有所差异,不同地区的人才培养模式和培养质量也有所不同,导致同一高校内的学生专业水平存在一定区别,部分学生自身的专业水平较差,且缺乏一定的舞台

表演经验,在学习过程中一旦与同班学生差别过大容易产生自卑或放弃心理,害怕上台表演,且自身的实践意识相对缺乏,也会对实践活动产生一定的抵触心理。学生在实践活动中心理状态较差,无法发挥理想的专业水平,该种恶性循环,对学生的专业水平培养具有重要影响。部分实践课程需要师生间的相互配合共同完成,但是由于部分学生的实践意识和协同能力较差,在合唱过程中,无法完全按照指挥要求进行,学生间的配合效果较差,促使整体的表演质量偏低。

(二) 课程设置不合理

近年来,我国高校的教育模式得到不断地改善调整,并根据当前社会对专业人才的需求逐步制定完善的人才培养计划和实践课程教学大纲,对各项教学活动的目标作出明确规定。但是,由于实践课程教学体系的开展时间较短,在实际实施过程中依旧存在较多不合理问题。部分教师在组织实践教学活动中,教学过程过于随意,无法完全按照教学计划执行。同时,不同高校的音乐表演专业的教学目标和计划师范类专业存在一定差异,在课程体系建设方面依旧不够完善,教育内容缺乏针对性和科学性,学生和教师缺乏实践活动经验,也会导致最终呈现的舞台效果较差,实践教学的优势条件也无法得到充分发挥^[2]。

(三) 教学环节不规范

音乐表演专业的实践教学活动中,教师在活动中存在的问题偏多。部分教师由于舞台表演水平一般,且在学习阶段登台表演的机会较少,在参加教学活动时也没有对自身的专业知识进行针对性提升,导致教师在组织实践教学活动中存在有心无力的情况。也有部分教师对实践教学的重要性认识不到位,对于学生在舞台表演中存在的问题缺乏重视,没有采取有效的激励措施,也会使学生对参加实践活动的积极性偏低,学生无法解决学习过程中的各项问题,实践活动的实施效果也无法达到理想目标。

三、高校音乐表演专业实践教学开展路径

(一) 制定培养计划

音乐表演专业的实践教学活动中,为保证教学计划的顺利实施,教师在教学活动前期应设置清晰的教学大纲,并制定完善的人才培养计划,根据当前社会对专业人才的能力要求不断优化教学内容和教育方案,以逐渐构建具有创新性和实用性的实践教学体系。教学计划制定阶段,主要工作内容包含课程内容调整、教材知识整合以及教学大纲的修订,在具体工作中严格按照教学计划执行各项工作,以带领学生逐渐掌握扎实的的基础知识和理论技能,并强化专业技能的培养效果,使学生通过实践活动学习能够养成良好的学习习惯和实践活动参与意识,为自身后续的健康发展奠定有利基础。教师在教学计划安排方面,应在每学期预留实践月或实践周,要求学生在固定的时间内严格按照教师的要求完成实践任务,在实践活动中不断强化

自身的专业技能,掌握熟练的专业知识。教师可根据每学期的教学计划安排以及学生专业能力情况适当调整实践活动的开设比例,并增加实践活动的课时数量,增加乐器演奏、舞蹈、晚会策划等各项专业课程,为学生提供充足的实践活动场所^[3]。

(二) 优化专业教材

音乐教材作为教师开展教学活动的重要参考内容,在当前对人才能力要求日益多元化的背景下,教师应避免完全按照教材内容设计教学活动,教材内容也不能一成不变,以避免对学生的能力培养产生不良影响。教师在课程安排方面,应注重丰富实践课程的教育内容,实时关注行业的发展动态,并参考其他专业院校的音乐教材内容,优化当前的教材体系,尝试将教材内容与实践教学活动相整合,以此增强学生的教育效果。例如,教师在剧目排练课程中,可引进音乐剧或歌剧内容,带领学生突破传统教材内容的限制,帮助学生拓展知识视野。同时,教师还可适当延长当前的实践活动时间,学生在进入高校初期就开设舞台表演课程,实践课程贯穿整个专业学习的始终,以帮助学生持续的实践活动中积累丰富的舞台表演经验。教师在实践活动内容选择方面,应基于教材中的培养目标要求引进丰富的教学元素,利用丰富的教育素材和实践活动激发学生的参与热情,以切实提升学习效果。此外,高校还应聘请行业内专家以及校外的社会文艺团体参加到课堂活动中,向学生传授舞台表演经验,说明各种舞台问题的应对方法。通过该种方式帮助学生在在学习过程中能够掌握正确的舞台事故处理方式,灵活应对表演中的各种问题。高校还可与其他艺术院校建立合作关系,组织联合表演活动,为学生提供大量舞台表演机会,并在参加实践活动中掌握沟通交流技能,学习其他院校的优秀表演经验,增加学生专业知识掌握的深度,提升整体的综合水平。

(三) 加强师资力量

高质量的师资队伍是人才培养的关键,也是提升实践教学质量的重要措施。因此,在构建实践教学体系阶段,高校应注重强化专业教师的基础知识和实践能力。可定期组织培训活动,要求教师根据自身的专业水平情况选择针对性的专项培训活动,掌握最新的教育知识和专业技能,并具备丰富的实践教学经验,以在教学活动中能够更加直观、形象传授理论知识。还可鼓励教师积极参加社会中的专业实践和交流活动,了解行业的最新发展趋势,并带领学生分析当前社会对音乐表演人才的技能要求,使学生在在学习过程中能够明确自身的发展方向,并有重点地学习专业知识,为社会发展以及行业进步作出突出贡献。教师也应树立终身学习的良好品质,在日常学习和工作中有意识地查找并学习最新的专业知识和教学技能,深入了解当前学生的专业发展需求,并尝试与社会中的艺术团体保持良好交流,了解各类团队的人员招聘要求和能力标准,从而以此为基础调整人才培养计划,使其培养的学生能够符合当前的社会发展趋势,增强就业竞争力。

(四) 丰富教学模式

丰富多样的教学方法也能激发学生的活动参与热情。教师在开展实践活动中应注重打破传统理论知识讲授性的教育模式,而应引进行业内先进的教学方法,为学生提供自主学习空间,提供丰富的学习素材,使其不断增强自身的艺术素养和专业水平。教师活动中,教师应主动承担引导者的职位,带领学生对某项知识进行深入思考,并通过与学生之间的良好沟通互动,充分调动学生的学习热情和知识探索欲望,主动参与到各种实践活动中,在舞台表演时也能有效缓解自身的紧张情绪,

在舞台中良好地表现自身的专业技能和实践能力。教师在实践活动教学中,可组织剧目表演活动。日常剧目排练中,可先向学生讲述剧目内容以及蕴含的价值观念,随后引导学生根据自身的理解进行表演,教师则以整体的角度点评表演过程并提出改进建议。表演完成后,教师可邀请艺术家进行点评,使学生感受到不同人物的角色呈现方式,并选择适合自身的表演方式,加强对表演过程中的细节处理,逐渐形成适合自己的表演风格。编创环节中,可鼓励学生借鉴优秀的音乐作品进行自主创新,该种教学方式能够帮助学生将理论知识应用于实践活动中,以此掌握更加丰富的专业知识,切实提升学习兴趣,增加课堂气氛的活跃性,以达到良好的教学效果^[4]。

(五) 优化考评制度

传统高校在音乐表演专业的实践能力评价活动中采用终结性评价方式,过度关注考试成绩,对于学生学习的过程缺乏全面考量,该种考核方式的结果与实际情况存在一定偏差,且忽视实践教学中的动态性评价内容,对学生的后续培养方案调整无法起到有效的调整作用。同时,该种评价方式也会造成评价结果和反馈滞后,难以对学习过程起到有效地监管作用,对于提升实践教学的质量效果较差。对此,针对上述评价模式的缺陷,教师应积极改进评价手段,引进动态性评价模式,关注学生的学习过程和学习态度。并根据人才培养要求制定清晰的评价指标,以此更加全面精准地反映学生的学习情况。

专业考核过程中,教师应关注学生的日常学习情况,考核成绩需要以实践课、剧目排练、理论学习等多门课程共同沟通,并定期设置音乐表演周,学生可根据自身的专业水平和兴趣爱好选择剧目排练并在全校范围内进行评比,将评比结果纳入最终的考核活动中。该种评价活动不仅能够全面反映学生的能力情况,也能在一定程度上锻炼学生的实践能力,还能增强学生的自信心和表现力。通过多元化的评价方式,充分激发学生的学习兴趣,增强专业水平和综合素养,为后续的职业发展奠定有利基础。

总结:综上所述,高校音乐表演专业学生的实践教学体系构建中,高校教师应充分认识到传统教学模式的弊端,了解当前音乐表演专业学生严峻的就业形势。以积极调整教学内容,适当增加实践课程的开设比例,使学生在在学习过程中获得充足的专业知识和实践技能,以增强自身的就业竞争力。此外,在实践课程设置方面,教师应深入分析当前社会的专业人才需求,并不断优化人才培养计划,调整实践活动教育内容,以增加培养人才与社会发展的匹配性,解决专业学生就业问题,也能推进行业的持续健康发展。

参考文献:

- [1]陈云.综合类高校音乐表演专业 5A 艺术实践教学体系“跨界融合”实证研究[J].音乐教育与创作,2023,(08):20-23.
- [2]刘长鹏.转型背景下地方高校音乐表演专业实践教学体系构建研究[J].大观(论坛),2023,(05):153-155.
- [3]王家伟.新文科视域下高校音乐表演专业创新创业实践教学模式研究[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2022,43(02):97-100.
- [4]韩荣荣.构建高校音乐表演专业实践教学体系的路径探究[J].当代音乐,2021,(10):57-59.

作者简介:刘佳(1981-01),女,汉族,东北石油大学艺术学院,副教授,硕士。研究方向:艺术学、钢琴教学。