

高校音乐表演专业实践教学改革分析

熊柯嘉

景德镇艺术职业大学

摘要：音乐表演作为一门集表演、创作与审美于一体的艺术专业，其教学质量直接影响到学生的职业发展与艺术素养。但随着时代的发展，传统的音乐表演专业教育面临诸多挑战，尤其在实践教学方面。因此，针对音乐表演专业的实践教学进行改革与创新已成为迫在眉睫的任务。基于此，本文将从不同角度剖析音乐表演专业实践教学的重要性及现状，并提出切实可行的改革路径，以期在新时代背景下提升音乐表演专业的教学质量，培养具备综合素质和创新能力的高水平音乐人才。

关键词：高校音乐表演专业；实践教学；改革

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.07.240

引言

现代社会对艺术人才的要求趋向多元化，传统的音乐表演教育模式已难以满足当代学生的需求。幸运的是，随着教育理念的创新与改革，越来越多的高校开始重视实践教学在音乐表演专业中的地位和作用。当今的音乐学习者需要具备更强的综合素质，不仅要良好的表演技能，还需要能够驾驭当代音乐的发展趋势。因此，推动音乐表演专业实践教学改革，使其不仅限于课堂授课，更要融入实际演出与创作环境已成为教育工作者的共同目标。在这样的时代背景下，对现有教学体系进行深入分析与改革，培养既具专业能力又具备创新精神的音乐人才显得尤为重要。

一、开展音乐表演专业实践教学改革的重要性

开展音乐表演专业的实践教学改革具有极其重要的意义，这不仅关乎学生的个人发展，也对整个音乐教育体系的完善与提升产生深远影响。首先，音乐表演作为一门强调实践和表演能力的学科，其核心在于通过实际演练和舞台经验来提升学生的综合素质。在传统的教学模式中，往往较多地依赖于理论课程的学习，而忽视了实践的重要性。这种情况下，学生可能缺乏足够的实际演出经验，导致在真正的表演环境中无法有效应对各种挑战。因此，改革实践教学，注重培养学生的实际演出能力，能够帮助他们更好地适应未来的职业要求。

其次，音乐表演专业的实践教学在激发学生创造力以及表现力方面效果更佳。通过引入各式各样丰富多样的实践活动，像音乐会、工作坊还有大师班等等这类活动，学生不单单能够开展表演活动，而且还能够同业界的专业人士展开直接的交流互动并进行学习，如此一来便能够极大程度地拓宽他们的音乐视野，同时也能让他们收

获更为丰富的演出经验。这样的实践机遇能让学生在真实的情境环境当中得到锻炼，进而促使他们去积极探索多种多样的音乐风格以及各式各样的表现技巧，还能助力于培养他们对音乐形成深刻且独到的理解，并且推动他们个人音乐风格的逐步形成。

此外，随着社会对音乐人才需求的不断变化，音乐表演专业的教学改革也是应对时代发展的重要举措。通过实践教学的改革，院校能够更好地结合市场需求，调整培养目标与课程设置，使学生不仅具备扎实的音乐基础，还能在竞争激烈的行业中脱颖而出。因此，开展音乐表演专业的实践教学改革，不仅能够提升学生的专业能力，更能为他们未来的职业生涯打下坚实的基础，推动整个音乐教育的健康发展。

二、音乐表演专业实践教学现状

（一）实践教学内容滞后

随着时代的发展和音乐风格的多元化，音乐表演的内容和形式不断丰富，许多新兴流派和实践方式应运而生。然而，部分高校在音乐表演专业的实践教学内容上仍然偏向传统，缺乏前瞻性和创新性。这种滞后不仅限制了学生对现代音乐的理解与感受，也使他们在技能培养和舞台表现上与行业需求产生脱节。具体表现为在实操课程中，传统的古典音乐演奏和基础的音乐理论仍占据了较大比重，而当今流行的爵士、电子、民谣等多种风格和形式却未能得到应有的重视和教学时间。此外，音乐表演的实践课程往往忽视了跨学科的融合，未能将现代科技的发展与音乐表演教学有效结合。例如，音乐制作、数字音频处理及网络传播的相关内容在课程中的缺失，使学生在面对当今的音乐产业时显得无所适从。随着数字技术持续取得进展，音乐表演已不再仅仅被限

制在传统的现场演出范畴内，更多的情况是要去思考怎样在数字平台上充分展现个人艺术，琢磨该如何开展线上音乐的传播活动等等。所以高校迫切需要对实践教学的内容加以更新，要把现代音乐的各种形态以及相关技术融入其中，从而为学生给予更为完备的专业素养以及能力方面的训练。

（二）实践课程缺乏系统性

许多高校在设计音乐表演的实践课程时，往往侧重于单一技能的培养，而忽视了课程之间的衔接与系统性，导致学生在技能学习上呈现出碎片化的现象。例如，声乐、器乐、即兴演奏等实践课程在安排上缺乏内在联系，导致虽然学生在各个领域都有所接触，但没有形成一个完整的、系统的音乐表现能力。这种课程安排的随意性不仅影响了学生的学习深度，也使得他们在面对复杂的演出和协作时缺乏应对的能力。此外，实践课程缺乏系统性还体现在教师的教学方法上。一些教师在课堂上采用的仍然是传统的讲授式教学，缺乏对学生真正需求的了解与研究。在这样的教学模式下，教师往往无法及时调整教学策略，从而导致课程的内容与学生的实际能力脱节。缺乏系统性的实践教学，需要在课程安排中引入项目式学习（PBL）和情境模拟等现代教学方法，让学生在参与真实或接近真实的场景中进行学习，从而提升其综合素养和实战能力。

（三）校外实践活动趋于形式化

校外实践活动是音乐表演专业学生的重要学习和锻炼场所，通过参与各种实践活动，学生能够将课堂所学知识与实际演出相结合，提升自己的演出能力与应变能力。不过，当下不少高校开展的校外实践活动常常呈现出较为明显的形式化倾向，其实际所含的实质性内容颇为匮乏，取得的成效也不尽如人意。比如，校外活动的安排主要侧重于形式方面的汇演或者竞赛这类活动形式。虽说学生参与其中确实能够获取到一定程度的表演经验，可这种偏于形式化的实践活动却没办法切实有效地提升学生的综合素质以及专业方面的能力。这种形式化的倾向还体现在校外合作的选择上。某些学校与企业、文化机构的合作缺乏深度，往往在项目选择和实施过程中，注重的是数量而非质量，导致最后的结果难以满足学生对实践学习的真实需求。因此，高校在设置校外实践活动时，应更加注重实践内容的丰富性和有效性，鼓励与专业音乐机构、演出团体及音乐产业的深度合作，让学生在真实的音乐环境中接受锻炼。

三、高校音乐表演专业实践教育改革与创新路径分析

（一）转变教学模式，创新教学方法

将课堂教学与舞台实践紧密结合，能够为学生提供更为真实和生动的学习体验。在传统的教学模式中，学生往往局限于理论学习，缺乏足够的实际演出机会，而将课堂教学与舞台实践相结合，可以让学生在实际表演中应用所学知识，遇到问题时及时得到指导。这种融合不仅提升了学生的演出能力，也增强了他们对音乐表演的整体理解。此外，将奖励开放式教学模式作为重要方向同样是十分必要的。该模式能够积极鼓励学生主动去探索未知以及开展创新活动。在这一模式下，教师所扮演的角色不再仅仅局限于单纯传递知识，而是转变成为引导学生前行的引导者，从而营造出一个有利于支持学生个性得以充分发展的良好环境。凭借着给予学生能够充分展示以及表现自我的诸多机会，进一步激励着他们在具体的实践过程中，大胆地去尝试各类新事物，进而深入探索出属于他们自己的个人风格。这样的转变，不仅能够提升学生的实践技能，还为未来的职业生涯打下坚实的基础。因此，推动教学模式的变革和方法的创新，是提升高校音乐表演专业教育质量的关键所在。

（二）大力推行校外实践活动

校外音乐实践活动的开展，不仅能够丰富学生的学习经历，还能使他们更好地将所学知识与实际相结合。相较于单一的课堂教学，校外实践为学生提供了更加直观和生动的学习环境，让他们在真实的音乐表演场合中锻炼和提升自己的表演能力。通过参与各种音乐会、比赛、演出和社区活动，学生能够获得实践经验，积累舞台表现力，提高应变能力和团队合作意识。为能充分让校外实践发挥其作用，高校需要同地方文化机构、音乐团体还有专业演出单位构建起紧密的合作关联，从而搭建起可供学生开展实习以及得到锻炼的平台。高校可定期安排学生去参与那些与之相关的音乐实践活动，像是社区音乐会、慈善演出之类，以此来激励学生迈出校园，把音乐艺术带入社会当中去。同时，教师也应积极参与，为学生提供指导与支持，确保实践活动的专业性和有效性。这种校外实践活动的推行，不仅能够提升学生的实践能力，还能增强他们对社会的责任感与使命感。

（三）加强学生舞台实践能力

为了加强高校音乐表演专业学生的舞台实践能力，必须采取一系列综合措施，让学生在实践中真正理解和

掌握舞台表演的各个环节。首先,学生需要深入了解舞台表演的整个过程,包括从准备、彩排到演出各个阶段的具体要求和技巧。这种理解有助于他们在实际演出中更好地适应各种舞台环境和场景变化。其次,将专业课程与舞台实践相结合,能够帮助学生将理论知识与实际操作紧密联系,使他们在演出中不仅能运用所学的技巧和知识,还能通过实践检验和完善自己的演奏能力。同时,把心理辅导与之相结合同样是提升学生舞台表现极为重要的一个环节。当要面对公众演出的时候,学生往往会碰到紧张以及焦虑之类的情绪,而恰当的心理辅导是能够助力他们去克服这些心理方面的障碍,还能让他们的自信心得以增强,进而促使表演效果获得提升。最后,充分运用舞台练习为学生提供了一个实际操作的平台,通过频繁的演练,学生能够在真实的演出环境中锻炼自己,积累宝贵的舞台经验,最终提高他们的综合表现能力。这些措施的有效结合,不仅能够提升学生的专业素养,还能为他们未来的职业生涯打下坚实的基础。

(四) 提高教师的教学水平

在音乐表演专业的教学中,教师的专业素养与教学能力直接影响着学生的学习效果和成才质量。因此,提升教师的教学水平,不仅需要加强他们的专业培训,还需要鼓励教师进行学术研究和教学改革。高校应为教师提供继续教育的机会,组织相关的培训和研讨活动,帮助教师了解行业动态与教学前沿,更新教学理念和方法。在师资培养方面,鼓励教师参加国内外的学术交流与学习不仅能够丰富教师的专业知识和教学经验,还能促使他们将间接吸收的优秀理念运用到教学中。例如,教师可以通过观察其他优秀院校的音乐表演课程,学习其成功的教学案例和管理经验,回归自身的教学实践,从而提升课堂教学的质量。此外,鼓励教师开展科研项目与论文发表,能够激发他们的学术热情,促进教学与研究的相互融合,为音乐表演专业的教学注入新的活力。

(五) 教育评价方法的改革与创新

传统的评价方法往往侧重于考试成绩和技能考核,未能全面反映学生的综合素质和实践能力。因此,改革与创新教育评价方法,有助于实现对学生能力的全方位评估,促进其更好地发展。在这一过程中,应制定更为科学、合理的评价标准,结合理论知识、实践技能、演出表现和综合素质等多维度进行评价。比如,构建起动态且多元化的评价机制,除了期末考试以及技能考核这

两项之外,还能够凭借学生的平时表现、参与各项活动的程度、创作方面的能力、团队协作情况、演出相关评价等等来展开综合性的评估工作。教师需要及时地为学生给出反馈信息,助力他们清晰地认识到自身所具备的优点以及存在的不足之处,进而制定出与之相对应的提升计划。此外,可以引入自评和互评机制,让学生在评价过程中反思自我,与他人分享经验与见解,形成良好的学习氛围。在评价方法的创新上,结合现代科技手段也是一种有效的途径。利用在线平台与数据分析技术,教师可以实时记录学生的练习、演出与考核数据,对学生的学习过程进行全面评估;建立电子档案,让学生的学习进展和成绩更为透明,便于教师与学生进行沟通交流。这种灵活多样的评价方案,将促进教育的公平性和有效性,为学生提供更广阔的发展空间。

结语

综上所述,音乐表演专业的实践教学改革是提升教育质量和学生综合素质的关键环节。本文通过阐述改革的重要性,分析现状并提出创新路径,强调将课堂与实践相结合,推行开放式教学,强化校外实践活动等措施。这些改革不仅可以丰富学生的学习体验,还能提高他们的舞台实践能力,适应时代发展的需求。面对日益变化的音乐产业环境,高校音乐表演专业必须持续探索与创新,以应对未来的挑战。

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] 刘长鹏. 校企融合视角下高校音乐表演综合舞台实践教学改革策略[J]. 大观(论坛), 2023, (04): 153-155.
- [4] 丁杰. 音乐表演专业实践教学改革与研究[J]. 时代报告(奔流), 2023, (03): 61-63.
- [5] 陈春海. 音乐表演专业实践教学改革探索与研究[C]//广东省教师继续教育学会. 广东省教师继续教育学会第六届教学研讨会论文集(五)四川阿坝职业学院; 2023: 1051-1053.