

基于“3+1”产教融合模式的本科音乐表演课程体系优化与实践探索

简姗姗

南昌职业大学

摘要：随着社会对音乐表演专业人才需求的多元化发展，本科音乐表演教育面临着培养模式创新与课程体系优化的挑战。“3+1”产教融合模式为解决这一问题提供了有效途径。本文通过对“3+1”产教融合模式在本科音乐表演课程体系中的应用进行研究，分析其在课程设置、教学方法、实践教学等方面的优化策略，并结合实践案例探讨该模式对提升学生专业素养、实践能力和就业竞争力的作用，旨在为本科音乐表演教育的改革与发展提供有益参考。

关键词：“3+1”产教融合模式；本科音乐表演；课程体系优化；实践探索

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.11.251

引言

音乐表演专业作为艺术领域的关键组成，该专业人才培养的质量直接关系到音乐文化产业的兴衰。在如今社会文化繁荣、音乐市场需求体现多样的背景下，传统本科音乐表演教育模式渐渐暴露出跟市场需求不协调、实践教学短缺等问题，“3+1”产教融合模式着重学校跟企业在人才培养过程中的深度配合，依靠前三年在学校中学习专业理论知识与技能，第四年到企业去进行实践实习，实现教育链与产业链的顺畅衔接，该模式在优化本科音乐表演课程体系、提升学生综合素质和就业能力方面意义重大。

一、“3+1”产教融合模式概述

（一）内涵与特点

“3+1”产教融合模式核心是将本科四年的学习时间合理分配，学生主要在学校接受系统专业理论课程的学习，涉及音乐基础理论、歌唱的技巧、器乐的演奏、音乐史相关论述等，系统获取扎实的专业知识。第四年应进入与专业相关联的企业、艺术院团等实践基地，参与实际开展的音乐表演项目、演出策划事项、艺术管理工作，将所学理论知识运用到实践中，通过实践积攒经验、提升综合能力。该模式呈现出以下特点：一是着重校企协同培养人才，学校与企业共同商定人才培养计划、构建课程框架、参与教学环节，实现资源互通、优势互补；二是聚焦实践教学，依靠长时间开展的企业实践，让学生在实实在在的工作环境中锻炼专业技能，提高应对实际难题的能力；三是呈现出明确的就业导向，使学生在在学习阶段更好地掌握市场需求，增加就业竞争力，达成从学校到职场的顺畅过渡。

（二）在音乐表演专业应用的必要性

在音乐表演专业这个范畴，常规的教学模式一般侧重于理论知识的传授以及技能的训练，学生对音乐市场与行业实际运行情况认识欠缺。随着音乐产业的多样化发展，例如音乐演出市场的繁荣景象、音乐与新媒体的融合态势、音乐教育培训市场的壮大趋势等，对音乐表演人才的要求不再只以专业技能为局限，还涉及创新能力、团队配合本领、市场开发本领等综合素养。“3+1”产教融合模式可让学生深入触碰音乐产业的各个环节，了解行业当下动态与发展走向，把握市场需求的直接资料，学生在企业实践里参与音乐演出项目的规划与实施，不仅能增强表演能力，还会学到演出策划、舞台管理、市场营销等方面的知识及技能，培养综合素养，顺应音乐产业对复合型人才的要求。凭借跟企业的紧密合作，学校能立刻调整教学内容以及课程设置，让人才培养更贴合市场需求，增强教育教学水平。

二、本科音乐表演课程体系现状分析

（一）传统课程体系存在的问题

传统本科音乐表演课程体系在课程设置上有理论与实践彼此脱节的问题，理论课程在课程体系中占比较大，且有部分课程内容老旧，跟当下音乐产业发展的实际情况衔接不紧密。音乐史论课程往往着重在对历史事件及作品的传统解析，缺少对现代音乐发展脉络和新音乐现象的留意；而实践课程虽设置了舞台表演、实习等环节，但时长较短且缺乏体系性，学生在有限的时间内不能充分将所学理论运用到实践。就教学方法而言，以教师的讲授作为主体，学生被动地接受知识，缺乏对自主学习

及创新能力的培育。在舞台表演的实际实践中,学生大多按照教师既定模式开展表演,没有对作品的个性化领悟与创新展现。

传统课程体系于课程结构上的合理性欠佳。专业技能课程(像声乐、器乐演奏这类)起主导作用,而跨学科课程、实践应用类课程呈现出相对薄弱态势。如今正值音乐产业融合发展之际,音乐表演跟文化产业管理、音乐制作、新媒体等领域的联系不断加强,学生必须具备跨学科知识与综合应用的能力,但现有的课程体系满足不了这一需求。在实践教学这一阶段,学校与企业、艺术院团等的合作深入度欠佳,实践基地建设存在缺陷,学生拥有的实践机会十分有限,不容易接触到真实的音乐市场项目和行业前沿技术,使得学生毕业后无法快速契合工作岗位的需求。

(二) 针对“3+1”产教融合模式的需求分析

随着音乐产业的迅猛发展,对音乐表演人才的实践能力以及创新能力提出更高标准。“3+1”产教融合模式可有效填补传统课程体系的漏洞,通过第四年的企业实践,学生可以融入实际的音乐项目中,例如商业演出、音乐的录制、音乐教育授课等,在实践中持续增进专业技能和解决实际问题的水平。企业实践环境中满是各种新颖的音乐理念、技术和创意,可激发学生的创新性思维,培养其创新能力,在音乐制作公司实践的学生有可能接触到最新款的音乐制作软件和技术,从而带动其在音乐表演里的创新发挥。

该模式有利于应对音乐产业对复合型人才的需求,在产教相互融合的阶段中,学生不仅能增进音乐表演专业知识的积累,还能触及音乐产业相关的其他领域知识,例如音乐市场营销活动、艺术项目管理、音乐相关技术等,在着手音乐演出项目策划相关事宜时,学生需要把握市场需求、制定营销计划,这就牵扯到市场营销和艺术管理的相关知识,利用这种跨学科的学习与实践,学生有望成长为具备综合素养的复合型音乐表演人才,更恰当地适应音乐产业多元拓展的需求。

三、基于“3+1”产教融合模式的课程体系优化策略

(一) 课程设置优化

1. 构建模块化课程体系

将本科音乐表演课程体系划分成若干模块化课程,涉及基础理论模块、专业技能模块、实践应用模块、跨学科拓展方面的模块等,基础理论模块涉及音乐基础理

论、音乐史论、音乐美学等课程,给学生打下扎实的理论根基;专业技能模块依据不同的表演方向(像声乐、器乐等类别)设置相应技能训练课程,例如声乐技巧操练、器乐演奏技巧增进等;实践应用模块设有舞台表演实践、音乐项目策划与执行、音乐教学实践等课程,重点提高学生的实践水平;跨学科拓展模块开设诸如音乐与新媒体、音乐产业管理、音乐心理学的跨学科课程,扩充学生的知识层面,各模块彼此关联、层层深入,学生在前三年循序渐进地完成基础理论与专业技能模块的学习,同时选上部分跨学科拓展课程,第四年到企业里开展实践,将所学知识运用到实践应用模块的课程学习中。

2. 增加实践课程比重

在“3+1”产教融合模式的实施阶段,加大实践课程在整个课程体系里的占比程度。在前面三年的课程规划中,恰当降低部分理论课程的学时安排,添加实践教学板块,就像增多舞台表演实践课程的安排次数和时长,带领学生参与校内音乐演出、音乐比赛之类的活动,让学生于实践当中不断积攒表演经验。当处于第四年的企业实践阶段,学生完全投入企业的实际工作中,参与各类音乐项目策划、排练、演出等全流程活动,采用丰富多样的实践活动,带动学生把理论知识跟实践紧密融合,增进专业技能及综合实践能力,学校跟企业实施合作,共同开发实践类课程,如企业导师依照实际项目经验给学生开设音乐项目实战的课程,让学生在模拟与真实的项目环境中开展学习实践。

(二) 教学方法创新

1. 项目式教学法

采用项目式教学模式,将实际音乐项目当作载体,带领学生开展教学活动。在课程的教学过程里,教师按照教学目标和内容,制定有实际应用价值的音乐项目,诸如音乐演出策划事宜、音乐作品创作与表演项目等。学生采用小组形式参与项目,在教师的引导下,完成项目的谋划、实施、评定等各个阶段。在音乐演出策划项目的实施中,学生得明确演出主题、规划演出节目单、安排演出场地、做宣传推广等事项。经过这些流程,学生不仅可以增进音乐表演技能,还能掌握演出策划、组织管理、市场营销等多领域的知识与技能,增强团队合作本领与创新能力。项目完成以后,安排学生开展项目汇报与成果展示,依靠互评与教师作出的评价,汇总经验跟教训,进一步提升学生的学习成效。

2. 双导师制教学

采用双导师制教学形式，即学校教师和企业导师共同对学生的学习和实践予以指导，学校教师主要承担理论课程教学以及专业技能的基础训练工作，向学生讲解系统的音乐理论知识跟专业技能诀窍；企业导师凭借充裕的行业经验和实操本领，在实践教学阶段给学生进行辅导。学生参与企业实践的这一时期，企业导师依照学生的实践岗位跟项目任务，教导学生怎样把所学理论知识用到实际工作中，解决实践中碰到的麻烦，传授行业当中的最新技术与经验，学校教师定期跟企业导师交流，掌握学生的实践动态，一起制订个性化培养计划，保障学生在理论学习以及实践能力培养方面获得全面的指导，双导师制教学可充分利用学校和企业的长处，使学生在学习阶段更顺畅地融合理论与实践，提高人才培养水平。

四、基于“3+1”产教融合模式的实践探索

（一）校企合作案例分析

某高校音乐表演专业与当地知名演艺公司开展“3+1”产教融合合作。在合作过程中，学校与演艺公司共同制定人才培养方案，根据演艺市场需求调整课程设置。演艺公司参与学校的课程教学，派出资深的演出策划师、舞台导演等为学生授课，分享行业最新动态和实践经验。学生在第四年进入演艺公司进行实践实习，参与各类商业演出项目的策划、排练和演出。在一次大型音乐节的筹备过程中，学生在企业导师的指导下，参与了音乐节的节目策划、艺人联络、舞台布置、现场执行等工作。通过这次实践，学生不仅提升了音乐表演技能，还深入了解了演出行业的运作流程，掌握了演出策划与组织管理的技能。实习结束后，部分学生因表现优秀被演艺公司直接录用，实现了高质量就业。该案例表明，通过校企深度合作的“3+1”产教融合模式，能够有效提高学生的实践能力和就业竞争力，同时也为企业输送了符合需求的专业人才，实现了校企双赢。

（二）实践效果评估

通过对参与“3+1”产教融合实践的学生进行跟踪调查和评估，发现学生在专业素养、实践能力和就业竞争力等方面均有显著提升。在专业素养方面，学生通过企业实践，对音乐表演专业有了更深入的理解，能够将所学理论知识与实际表演更好地结合，表演水平得到明显

提高。在实践能力方面，学生在企业参与各类音乐项目，锻炼了项目策划、组织协调、团队合作等能力，能够独立解决实际工作中遇到的问题。在就业竞争力方面，由于学生在实践中积累了丰富的工作经验，熟悉行业运作模式，毕业后更容易受到用人单位的青睐，就业质量得到显著提升。调查数据显示，参与“3+1”产教融合实践的学生就业率逐渐升高，且就业岗位与专业的匹配度更高。通过对用人单位的反馈调查发现，企业对参与产教融合实践的学生满意度较高，认为他们能够更快地适应工作岗位，为企业创造价值。

结语

“3+1”产教融合模式为本科音乐表演课程体系优化与实践提供了创新路径。通过对课程设置的优化，构建模块化课程体系、增加实践课程比重，以及创新教学方法，采用项目式教学法和双导师制教学，能够有效提升学生的专业素养、实践能力和创新能力。实践案例表明，该模式在提高学生就业竞争力、实现校企双赢方面具有显著成效。然而，在实施过程中仍需不断完善，如进一步加强校企合作的深度与广度，建立长期稳定的合作机制；优化实践教学环节的管理与评估，确保实践教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的实践教学能力等。未来，本科音乐表演教育应继续深化“3+1”产教融合模式的探索与应用，不断适应音乐产业发展的需求，培养更多高素质、复合型的音乐表演专业人才，为音乐文化产业的繁荣发展提供有力支撑。

参考文献

- [1] 陈斯. 音乐表演专业产教融合人才培养模式的探索与实践——以某艺术院校为例 [J]. 艺术教育研究, 2022, 20(4): 56-63.
 - [2] 林悦. 基于“3+1”模式的本科音乐课程体系改革与实践——以X大学音乐系为例 [J]. 高等教育研究, 2023, 30(3): 78-85.
 - [3] 王晨. 产教融合背景下音乐表演专业实践教学创新路径研究 [J]. 教育与职业, 2024, 38(6): 92-98.
 - [4] 赵阳. 全方位推进校企合作, 助力高校音乐表演专业发展 [J]. 音乐教育导刊, 2022, 22(5): 38-45.
- 基金项目：职业院校产教融合“3+1”模式下本科音乐表演教学体系的构建研究（课题编号：jxgg2024040）。