

普通高校音乐表演专业 教育的理论构建 和实践生成

汤洁 李佩·著

PUTONG GAOXIAO
YINYUE BIAOYAN ZHUANYE
JIAOYU DE LILUN GOUJIAN HE SHIJIAN SHENGCHENG

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

汤洁，共产党员，音乐学硕士，焦作师范高等专科学校副教授，音乐学院教研室主任，中国音乐教育学学术委员会委员。多年来积极探索高校音乐教育教学研究，致力于钢琴教学和高校音乐教育方面的研究与实践。先后荣获“河南省教育厅学术技术带头人”“河南省高校青年骨干教师”“焦作市青年社科专家”“焦作师专学科带头人”等荣誉称号。主持和参与完成20余项省市级课题，在专业期刊上发表论文20余篇，参编河南省高校音乐专业统编教材《钢琴基础》1部。

PUTONG GAOXIAO YINYUE BIAOYAN ZHUANYE
JIAOYU DE LILUN GOUJIAN HE SHIJIAN SHENGCHENG

普通高校音乐表演专业教育 的理论构建和实践生成

汤洁 李佩·著

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

前 言

2018年的全国教育工作会议上，教育部党组书记、部长陈宝生在工作报告中指出：2018年要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，谋划教育“奋进之笔”，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。习近平总书记在党的十九大报告中提出：加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。

当前，我国高等教育的办学规模和每年毕业生人数已居世界首位，但规模扩张并不意味着质量和效益的增长，走内涵式发展道路是我国高等教育发展的必由之路。高校是培养人才的地方，学生在大学里学什么、能学到什么、学的怎么样，同高校的人才培养体系密切相关，高校的人才培养必须立足于培养什么样的人、怎样培养人的根本问题上来建设。

高等教育以培养人才为目的，培养人才最基本的方法就是传授知识和训练技能。高校怎样培养人才，学生在大学里学什么、怎么学、学的如何，是高等教育的核心问题。高校如何培养出有真才实学的高级人才，其关键就是人才培养模式的问题，高校只有构建高水平的人才培养体系，才能真正地培养出优秀的人才。

目前，党中央、国务院多次部署高校的改革与转型，为我国高校建立系统化的、面向生产第一线培养以技术为基础的技能型人才指明了方向。地方高校转型发展，将与中共中央、国务院推进世界一流大学和一流学科建设的重大举措一起，重塑我国高等教育的新貌。全国实施地方高校应用型转型发展，其根本是要解决人才培养与经济社会发展脱节的问题，目的

是使高校走与地方经济社会发展和产业技术进步融合发展之路，推动高校科学定位、特色发展和人才培养质量提升，全面增强地方高校服务区域经济社会发展的能力。因此，地方高校要对人才培养模式进行大胆改革。为了注重人才培养模式的实践性研究，把人才培养模式改革的理论研究和实践有机地结合起来，通过焦作师范高等专科学校音乐表演专业人才培养模式改革的实际案例，尝试探索出一条普通高校音乐表演专业应用型人才培养可行性道路。

实践是检验真理的唯一标准，同时，生动丰富的实践是促进理论不断向前发展的动力。我们根据焦作师范高等专科学校音乐表演专业要求，明确自身定位，创新教学理念，根据市场的需求作出相应调整，以学校办学定位中的服务民族文化和民间技艺的传承与创新为指导思想，与时俱进，探索音乐表演专业的培养目标，实施科学性与特色性并重的人才培养方案，进行基于“舞台表演式”模式下的普通高校音乐表演专业教学模式改革实践研究，培养适应现代社会、经济等发展需要的音乐表演专业高素质应用型人才。经过广大师生的共同努力，普通高校音乐表演专业的教育改革将进一步开展，为建设具有中国特色的时代精神的高校音乐表演专业教育体系作出贡献。

本书的编写具体分工：汤洁（焦作师范高等专科学校音乐学院教师）负责全书结构以及前言、结语、附录和本书第一章至第四章的编写（共计13万字）；李佩（焦作师范高等专科学校音乐学院教师）负责本书第五章至第六章的编写（共计6万字）。

本书在撰写过程中，得到了广大专家学者及同仁的广泛帮助，在此，深表感谢！同时，由于编者学识和经验的限制，在编写过程中难免会出现一些问题，谨请广大读者专家批评指正！

编者

2018年12月

目 录

CONTENTS

第一章 绪 论 / 001

第一节 研究背景 / 001

第二节 研究的意义 / 006

第二章 普通高校音乐表演专业课程体系构建 / 010

第一节 普通高校音乐表演专业课程体系现状分析 / 010

第二节 普通高校音乐表演专业课程体系优化原则 / 013

第三节 构建普通高校音乐表演专业课程体系 / 015

第三章 普通高校音乐表演专业教育实践生成 / 030

第一节 高校音乐表演专业教学模式改革原则 / 030

第二节 构建高校新型音乐表演专业教学实践模式 / 035

第三节 高校音乐表演专业“舞台表演式”教学模式改革成效 / 040

第四节 高校音乐表演专业教育实践生成 / 044

第四章 普通高校音乐表演专业创新创业教育实践生成 / 075

第一节 构建高校音乐表演专业创新创业培育体系 / 076

第二节 构建高校音乐表演专业创新创业教育模式 / 077

第三节 高校音乐表演专业创新创业教育实践生成 / 081

目 录

CONTENTS

第五章 普通高校音乐表演专业“1+X证书”教育实践生成 / 087

第一节 高校音乐表演专业“1+X证书”教育实践现状分析 / 088

第二节 高校音乐表演专业“1+X证书”教育实践改革 / 090

第三节 高校音乐表演专业“1+X证书”教育实践改革成效 / 112

第六章 普通高校音乐表演专业特色教育实践生成 / 115

第一节 中国传统音乐的高校音乐教育课程化 / 117

第二节 地方戏曲走进高校课堂 / 125

结 语 / 136

附 录 / 143

音乐学院音乐表演专业人才培养方案 / 143

浅谈戏曲进校园成效 / 156

转型发展背景下地方高校应用型人才培养模式思考 / 164

参考文献 / 172

第一章 绪论

第一节 研究背景

一、当前普通高校音乐表演专业面临的形势

2015年3月,《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》中明确要求,引导、推动部分地方高校向应用型高校转型发展。《关于引导部分地方本科高校向应用型转变的指导意见》提出高校转型发展的十四项重点任务,明确了综合改革、省级统筹、试点先行、示范引领等实施策略。这使我们充分认识到:第一,从国家战略层面看,所有地方本科高校都有转型发展的任务,而阶段性任务是重点选择部分高校。第二,转型是向“应用型”转型。地方高校走应用型转型发展之路,是地方经济社会发展的需求,是现代职业教育体系建设发展的需要,同时也是地方高校自身生存发展壮大的需要。普通高校转型发展,是新时期高等教育结构深层次调整进程的开端,是在可预见的时间内实现高等教育结构整体优化,为适应和引领经济新常态、实施创新驱动战略、推动产业转型升级提供有力的科学技术和人才支撑。我国在建设创新型国家和人力资源强国的发展规划下,全面提高人才培养质量、深化教育教学改革,成为地方高校义不容辞的使命。音乐表演专业教育理论和实践的研究改革,其目的就是为了能够更有效地实施人才培养方案,培养出产业转型升级和公共服务发展需要的“全面发展型、

复合型、创新型”的高层次技术技能人才，以推动高校向应用技术类型高校转型发展。在当前高校转型发展背景下，人才培养模式通过怎样的改革与实践，才能为经济发展培养出更多更好的应用型人才，是我们当前的紧迫任务。地方高校音乐表演专业人才培养模式的改革实践，是在人才培养目标和教学标准确定位基础上，根据技术领域与职业岗位群的任职要求，进行改革实践，并建立相应的质量监控与教学评价机制，通过分析反馈信息，对方案作出及时调整，达到使人才培养模式更加完善的目的。

目前,我国高等教育的结构性问题凸显,高等教育大众化的快速推进,使高校毕业生逐年增加,大学生就业难现象突出,高校毕业生就业形势严峻,而各地众多企业又难以找到所需的大量应用技术型人才,使高等教育人才供给与劳动力市场需求在人才培养方向上产生错位。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,鼓励地方普通高校向应用型转型发展。“十三五”是教育改革的关键时期,教育结构、教育市场和教育体制三个方面的改革是“十三五”教育的重大任务。“十三五”把发展职业教育放到更加突出的位置,推进产教深度融合、校企深度合作,形成政府、企业、社会资本共同推动现代职业教育发展的合力,推动地方高校的应用型转型发展。

2014年3月,教育部副部长鲁昕在2014年中国发展高层论坛上提出:“中国高等教育将发生革命性调整。推动地方高校转型发展,是当前我国高等教育改革发展赋予我们的一个重要时代命题,我们要按照党的十八届三中全会部署,探索出一条建设中国特色应用技术类型高等学校的发展道路”。中国高等教育调整的重点,是1999年大学扩招后“专升本”的600多所地方院校,这些地方高校,将逐步转型做现代职业教育,从教育机制到人才培养模式,将以就业为导向,即“学中做、做中学”,

中国将建设一个以就业为导向的现代职业教育体系。我国在建设创新型国家和人力资源强国的发展规划下，全面提高人才培养质量、深化教育教学改革，是地方高校义不容辞的使命。这是现代职业教育体系建设发展的需要，同时也是高校自身生存发展壮大的需要。

河南省教育厅警新建副厅长在2016年9月29日的河南省普通高校教学工作座谈会上讲道：“大学生就业问题，不仅是重大的经济社会问题，也是重大的政治问题，关系人民群众的切身利益，关系社会和谐稳定。因此，要从促进学生就业、确保社会和谐稳定的高度来认识教学工作的重要性”。当前，我国宏观就业环境不容乐观，由于高等教育大众化的快速推进，全国高校大幅度扩招，导致高校毕业生就业形势日趋严重。就地方高校来讲，持续就业率低既有扩招的缘故，更有教育理念、课程设置及教学方式陈旧带来的后果。在当前全国实施地方高校应用型转型发展的巨大社会变革背景下，如何把创新创业教育贯穿人才培养全过程，对推动地方高校毕业生高质量创业就业具有十分重要的意义。

二、普通高校音乐表演专业的现状

我国高等教育目前主要包括三大部分：普通高等教育、高等职业教育和成人高等教育。三者之间既不是层次之间的关系，也不是办学水平的关系，而是不同类型的关系。对一种教育类型的界定，以及与其他教育类型区别的依据，是这种教育类型的功能和属性，其决定性的因素是这种教育类型的人才培养目标。普通高等教育——主要是实施面向理论基础、研究准备和高深专业的课程计划，培养学术型、工程型人才为目标的高等教育，其趋向性为教育属性；高等职业教育——主要是实施面向技术性、职业性的课程计划，培养技术型、操作型人才为目标的高等教育，其趋向性为职业属性。因此，两者是完全不同类型的高等教育。

在我国，普通高等教育的办学历史较长，已经形成了较为成熟的办学模式，有一套较为成功的教学、管理、运行、评价机制。音乐表演专业的开设在专业艺术（音乐）院校是由来已久的。20世纪90年代以前，全国高等院校绝大多数音乐专业主要是以音乐教育专业为主，90年代以后，高校扩招，催生了各类高校开设艺术专业，使得各种艺术专业在各类高校应运而生，其中令人欣喜的就是音乐表演专业进入了高等院校。由于音乐表演专业是高校中新兴的专业，没有前车之鉴，使得各高校音乐表演专业办学体系的开发存在着不同程度的随意性，无论是对社会需求的调研，还是对课程结构的论证，都缺乏规范的程序要求，以致出现音乐表演专业在课程体系结构、课程内容以及人才培养模式等方面，和音乐教育专业几乎没有区别，造成培养出的学生难以适应表演行业就业岗位和社会的需求。因此，普通高校音乐表演专业教育的理论构建和实践教学工作改革实践迫在眉睫。近年来，由于社会上对明星市场效应的盲目炒作，极大地诱惑着年轻人，很多考生把艺考作为成名的捷径而盲目地报考艺术专业，从而导致艺术院校大幅度扩招。目前扩招弊端已显现，2014年10月，教育部高等教育司公布最近几年就业率较低的专业名单中，音乐表演、播音主持等艺术学科成为重灾区。就音乐表演专业来讲，就业率低既是盲目扩招的缘故，也是教育理念、课程设置及教学方式陈旧导致的。如今，高等音乐教育正面临着四重危机：精英教育模式遭遇大众教育阶段的危机；前现代教育方式遭遇后现代社会形态的危机；教学专业固化取向遭遇互联网时代即时变化社会结构的危机；计划性培养人才遭遇市场选择的危机。在这巨大的社会变革面前，音乐表演专业的教育理念必须做出调整。

我国在建设创新型国家和人力资源强国的发展规划下，全面提高人才培养质量、深化教育教学改革，成为地方高校义不容辞的责任。普通

高校音乐表演专业教育的理论构建和实践教学模式的改革，其目的就是为了能够更有效地实施人才培养方案，培养出产业转型升级和公共服务发展需要的“全面发展型、综合型、创新型”的高层次技术技能人才，以推动高校向应用技术类型高校转型发展。这是现代职业教育体系建设发展的需要，同时也是高校自身生存发展壮大的需要。教育部副部长鲁昕在2014年中国发展高层论坛上提出：“中国高等教育将发生革命性调整，我们要按照党的十八届三中全会部署，探索出一条建设中国特色应用技术类型高等学校的发展道路”。在当前高校转型发展背景下，如何改革与实践，为经济发展培养出更多更好的应用型人才，是我们当前的紧迫任务。

对高校教学模式的改革研究，国内外不少教育专家、研究机构已做了大量的研究实践，他们的研究视角主要为四个方面：第一，从单一教学模式向多样化教学模式发展的研究实践；第二，由“以教为主”向“重学为主”转移的教学模式研究实践；第三，重视引进现代科学技术成果，充分利用可提供的教学条件设计教学模式；第四，社会评价机制参与的教学模式改革研究与实践。这些研究成果，不仅有助于我们准确地把握高校教育发展思路，也为我们的研究提供了理论参考和实践指导。然而，高校不同专业有不同的人才培养目标和教学目标，需要根据不同专业教育教学的规律和属性，构建符合其专业特点的办学模式。

普通高校音乐表演专业现状，第一，地方高校音乐表演专业目标定位不准确。地方高校的办学定位是服务地方文化，满足地方经济发展对人才的特定需求。因此，“地方性”是地方高校办学定位的基本要求，地方高校培养的人才要符合地方经济发展的需求，具有服务地方行业产业发展和社会发展的能力。在培养目标定位上，不是追求“高”，而要追求“准”，只有准确定位，才能合理高效地运用教学资源。第二，音

乐表演专业人才培养模式不够合理。当前河南省一些高校音乐表演专业在学科建设、人才培养模式等方面的定位，仍然存在照搬专业院校模式的倾向，教学计划和课程体系等大多是根据音乐专业院校进行设置，未能有效结合学校发展实际全面规划。导致培养出的学生“高不成低不就”，既达不到专业院校的专业水准，又难以适应基层职业岗位的实际需求。培养的人才因知识结构和能力结构等多方面原因，不是被行业所拒绝，找不到合适的工作岗位，就是在走上工作岗位相当长时间内，既不能直接从事专业舞台表演的工作，也不能独立完成实际的组织与管理等工作。造成人才供给与劳动力市场需求在人才培养规格上的错位，致使大学毕业生就业困难，其根源就是高等教育人才培养模式不够合理。第三，专业特色不鲜明。随着高校之间的竞争日趋激烈，提升教育教学质量、突出办学特色已成为地方高校的发展趋势。每所高校都应有自己的办学特色，特色越鲜明，竞争力和生命力就越强。地方高校相对来说基础较差、人才相对匮乏，要想在竞争中站稳立足之地，必须坚持以特色求发展的办学方针，在学科建设和专业建设方面，不盲目求大求全，要创建自己的特色学科和特色专业。

第二节 研究的意义

进入 21 世纪以来，文化产业已然成为一项有力推动经济发展的新产业，然而在产业快速发展的背后，却呈现出专业人才相对匮乏的趋势。另一方面，高等教育的快速发展，使高校陷入了学生就业难的瓶颈。对于高校教育与文化产业的互动发展研究，国内不少教育专家、研究机构已做了大量的研究实践，他们的研究视角主要集中在四个方面：高校教育课程体系改革与文化建设互动研究；高校教育实践教学改革与文化建

设互动研究；政府（社会）参与的高校教育体制改革研究；社会评价机制参与的高校教育与地方文化建设互动研究。这些研究成果，不仅有助于我们清醒地把握高校教育发展思路，也为我们的研究提供了理论参考和实践指导。目前，在高校音乐表演专业大学生普遍就业率较低的局面下，高校音乐表演专业教育要强化自身与社会需求的联系，与城市文化建设形成有机互动，不仅能够解决高校学生的就业困境，而且对城市文化生态的形成、市民文化品位的提升起到扎实的辅助作用，并能够带动相关产业的经济发展和繁荣。

对于整个音乐文化体系而言，地方音乐文化产业首先是其重要组成部分，是当今社会文化繁衍下的特殊产物。高校音乐表演专业教育作为音乐工作者系统学习音乐的主要教育形式，与地方音乐文化的产业发展有着千丝万缕的联系。音乐文化产业是当前音乐文化现象之一，直接反映人们对音乐文化的需求。音乐表演专业教育的改革发展有赖于音乐文化产业需求的反映。地方音乐文化产业作为整个音乐文化产业的分支，它直接反映了当今社会需要什么样的音乐人才，决定了这样的人才需要具备怎样的音乐意识、音乐常识以及音乐能力。其次，一定的音乐教育又促进了地方文化产业的发展方向，作为社会音乐工作者，他们大多都受到一定的高校音乐教育，高等院校的教学体系、目标及教育方式又决定了这些音乐工作者的音乐素养及品位，进入社会之后，对地方的音乐产业会产生直接的影响。社会音乐文化的发展，取决于人们欣赏音乐的态度、音乐素养的高低以及对音乐理解的能力等。而这些都是由音乐表演专业教育决定的，音乐表演专业教育的结果又促进了相关音乐文化产业的发展，相关音乐化产业的发展对人们进行了音乐教育，进而决定了整个社会音乐文化的发展。因此，高校音乐表演专业教育和地方音乐文化产业发展之间有着必然的联系。

在当前市场经济下，对于普通高校来说，市场对人才有什么样的需求，就要有相应的教育方式，才可以培养出学以致用的人才。“当前我国音乐文化市场的发育还不够完善，音乐文化产品市场、音乐文化销售市场不够发达，音乐文化制作市场的发展就更为滞后，这种状况无疑阻碍了音乐文化产品和服务的生产和流通，限制了我国音乐文化市场、音乐文化产业的深入发展。”因此，急需专业人才推动此项工作发展，但所需要的专业人才，绝非传统意义上的音乐表演者或音乐文化管理者。音乐文化产业发展的深入，已将其延伸到更广泛的层面。同时，我国是一个民族众多的国家，民族民间音乐文化的资源丰富多彩，尤其是地方性音乐文化资源非常珍贵，需要我们传承和保护。但是如何站在文化产业的角度去充分的发挥这些文化资源的价值，也是一个急需解决的问题。其实，音乐文化产业发展的越丰富，产生的就业岗位就越多。因此音乐文化产业的发展，促进了高校教育改革的发展，同时为学生们提供了诸多的就业机会，使学生在学校所学到的专业技能得到社会的认可，充分发挥其本身的价值。引领地方文化发展是地方高校的职责所在，也是地方高校在高等教育激烈竞争下谋求发展地位、实现特色发展的必选路径。地方高校应以学科建设促进地方文化的保护与开发，以文化互动实现特色文化相融并进，以开放办学推进地方文化的弘扬与创新，以机制建设确保引领地方文化发展思路的贯彻实施和地方高校办学特色的稳定形成。在高校音乐教育中，加强地方音乐文化教育，不仅是音乐表演专业教育本身的需要，更是协助地方音乐文化产业发展的需要。因此，我们以高校的人才培养和舞台演出为引领，在音乐表演专业教育中，融入地方的音乐（如通俗声乐演唱、民族器乐演奏、戏曲演唱等）、舞蹈（社会舞蹈、少儿形体舞蹈等）、地方传统音乐文化等各种形式、各种层面的教学内容。作为地方高等院校，音乐专业要彰显地方特色。

研究普通高校音乐表演专业教育的理论构建和实践生成,将优化高校音乐表演专业的课程体系,有助于提高音乐表演专业人才培养的质量,对教学水平的进一步提高和学科建设具有实际意义。有助于改善音乐表演专业学生的知识结构,提高普通高校音乐表演专业毕业生的就业率。从长远角度看,这项成果将会提高我国演艺事业领域的人才素质,从而进一步提高我国演艺事业在国际上的竞争力。对推动兄弟院校同类专业教学的改革与创新,也将具有积极的促进作用。

第二章 普通高校音乐表演专业课程体系构建

第一节 普通高校音乐表演专业课程体系现状分析

课程体系,是指在教育教学中,各种、各类课程按照人才培养目标和培养规格实现的需要,在满足人才培养模式要求的前提下,有机地组合在一起的课程群。课程体系是构建人才培养方案的核心内容,课程体系是否科学、合理,对高等学校高质量实现人才培养目标有决定性的意义。优化课程体系,是指在一定的现代教育思想和教育理论指导下,围绕专业人才培养目标,根据技术领域和职业岗位(群)的任职要求,通过选择、修改、整合与调整,使专业所开设的各类课程及具体科目的组织、搭配所形成的结构关系与比例更加合理、完善。高等职业教育是指课程面向实际,让学生获得从事某个或某类职业或行业所需的实际技能和知识,为社会培养技术性人才的高等教育,其趋向性为职业属性。高等职业技术教育的办学主体有很多种,主要是指普通本科院校、普通高等专科学校和独立设置的职业技术学院举办的高等职业技术教育专业。普通高校音乐表演专业课程体系优化,是指在音乐表演专业职业岗位能力分析的基础上,围绕音乐表演专业人才培养目标和所面向职业岗位(群)的任职要求,构建出具有高职特色的、能够体现出“以就业为导向、以素质教育为基础、以能力培养为核心、以职业技能培养为目标”的人才培养模式的音乐表演专业课程体系,并建立相应的质量监控与课程评价机制,