

“四位一体”新时代声乐人才培养模式探索与实践

宁岩鹏

燕山大学艺术与设计学院, 河北 秦皇岛 066004

摘要:本研究以文化强国建设、新文科建设为时代背景,针对当前高校声乐教学重技轻文、重课堂轻舞台、重校内轻社会等问题,在已有声乐教学研究实践的基础上,通过高校声乐教学改革实践形成课堂专业教学、舞台艺术实践、传统文化浸润、社会需求服务“四位一体”协同育人新模式。文章全面复盘教改实施实践全过程,剖析传统声乐教学现存的症结,阐释四个模块的内在辩证关系,论述高校声乐教育“技、艺、文、德”一体化培育的实践路径与育人实效,尝试为国内高校声乐教学改革提供路径和范式参考。

关键词:声乐教学;四位一体;模式改革;探索实践

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202608032

0 引言

在文化强国战略和新文科建设背景下,培养坚守艺术理想,追求德艺双馨,担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务的新时代声乐艺术工作者是高校艺术教育必须回答的时代命题。长期以来,高校声乐专业教学多以传统一对一授课模式为主,存在教学闭环僵化、舞台实训碎片化、本土声乐教学弱化、产教融合渠道不畅等问题,与新时代文化建设、中小学美育、基层文化行业用人需求存在一定的脱节现象。为破解系列教学痛点,本课题组2024年启动校级专项声乐教学改革项目,通过两年完整落地“四位一体”人才培养体系,现已完成全周期教学实践、数据跟踪与成效复盘,取得了一定的实践探索成果。

项目实施过程中,通过对国内已有声乐教研成果的梳理,形成了对项目改革的理论和经验支撑。张小提出的空与实、松与紧等八大声乐训练辩证关系,为教改实践提供了底层理论支撑;祁璠通过歌剧《卡门》教学实践证实剧目排演对学生舞台综合能力的塑造价值,为项目舞台实践模块搭建提供了实践参照;林红指出传统声乐“字正腔圆”审美内核在声乐教学中的意义,为项目传统文化浸润模块提供了操作依据;金铁霖提出的“科学性、民族性、艺术性、时代性”与“声、情、字、味、表、养、象”七字标准,构建了中国民族声乐完整育人评价体系,为本项目的体系构建提出了依据。武秀之“三结合”教学理念主张打通民歌、戏曲、美声唱法壁垒,为多元演唱训练提供思路;黑力提出复合型声乐人才工作坊构想,倡导跨技能交叉培养;另有诸多学者从课程思政、跨界演唱、应用型人才培养、声乐实践平台建设等维度展开细分研究。这些研究均为本项目的实施提供了理论助益。同时,通过文献梳理,我们也发现既有研究多停留在理论阐释或局部试点层面,缺少覆盖课堂、舞台、文化、社会全链条的教改实践案例参照。基于此,本项目通过理论梳理、调查研究、搭建了“四位一体”

声乐人才培养模式并完成两轮教学实施,形成了一定的教学改革实践思考。

1 当前高校声乐教学的现实症结

教改启动前,项目组通过学情调研、毕业生回访、文化机构访谈、高校声乐教师座谈等,梳理出当前声乐教学存在的结构性短板,这也是本次“四位一体”模式针对性解决的核心问题。

1.1 课堂教学模式单一,重演唱技术、轻人文德育

歌曲的思想、情感是靠文字来表达的,是靠声音来表现的^[1]。当前声乐课堂以一对一授课为核心形式,教学重心集中于气息、共鸣、声区等发声缺陷修正,声乐主课与中国音乐史、传统戏曲、文化美育等课程融合较少。教师授课多关注生理发声优化调整,课堂缺少作品研讨、角色分析等互动环节,学生机械模仿演唱范式,二度创作能力薄弱。同时在倡导“课程思政”的育人背景下,专业课堂德育功能发挥不够,部分学生存在重舞台名利、轻视艺术品德的心态,课程思政目标在专业教学中需要进一步明确。

1.2 舞台实践体系碎片化,学演脱节

声乐教学的一个重要环节是对学生的舞台表演艺术的教学,学生对舞台艺术的把握必须经过亲身经历才会明白^[2]。当前声乐教学多以课堂为主,与课堂相关的固定实践环节多以期末汇报、毕业音乐会为出口,学演结合的常态化实现平台搭建不充分。部分学生长期在琴房训练,形成室内听觉依赖,登台普遍出现气息上浮、肢体僵硬、情绪单薄等舞台应激反应;同时,部分学校歌剧、重唱、形体课程开设不足,台词训练、舞台调度等配套教学不充分。

1.3 本土声乐文化教学薄弱,文化自信培育不够

大学声乐教学融合不同历史阶段的传统音乐文化,不仅可以提高学生们的审美情趣和审美意识,而且还可通过对历史的学习激发学生

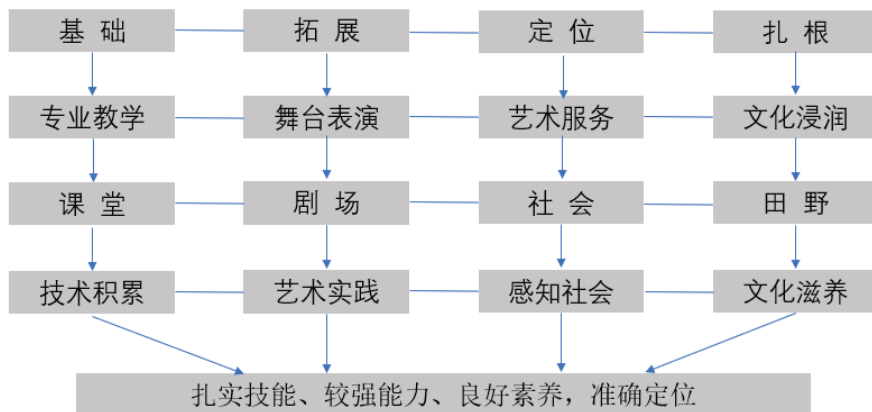
的想象力和创造力,从而创作出新时代的优秀音乐作品^[3]。目前声乐教学曲目库以西方歌剧、近现代创作歌曲为主,民歌、戏曲、古诗词声乐、地方小调等占比较少;课堂很少涉及讲授传统润腔,传统唱法等特色技法,忽视中国声乐“字正腔圆”核心审美。同时、民间采风、非遗进课堂等实践课程不足,学生对本土声乐文脉认知浅薄,难以落实文化自信育人要求。

1.4 教学与行业需求脱节,产教融合不充分

声乐教育应顺应时代发展的需求,与之配套的课程开设也必须有时效性,前瞻性^[4]。声乐教学多以校内实施为主,未与中小学、文化馆、文艺院团建立长期合作渠道。回访毕业生与用人单位反馈显示学生缺少少儿声乐授课实操能力,表演方向无法适配基层晚会、跨界演艺场景,课程设置与市场用人标准错位,学生综合就业竞争力不足。

2 “四位一体”培养模式核心内涵与内在辩证逻辑

结合前期调研,本项目构建了课堂专业教

“四位一体”新时代声乐表演艺术人才培养架构图

2.2 模块内在辩证关系

四个模块并非独立分割,而是循环优化的有机整体。课堂规范的发声技术是舞台演绎、文化诠释、社会服务的底层支撑;舞台实践是课堂教学的检验,是对调整课堂训练重点的反馈;传统民歌、戏曲内容丰富课堂曲目与文化内涵,提升学生文化素养;基层美育、行业调研持续反馈市场需求,从而形成“学习—实践—修正—滋养”可持续教学闭环。

3 “四位一体”培养模式实施路径

本项目经过2024、2025两年常态化课堂、课外实践落地实施。

3.1 课堂专业教学——混合授课与模块化课程全面革新

全面重构授课形式与课程体系。在分学段混合授课方面,基础阶段开设声乐通识课,系

学、舞台艺术实践、传统文化浸润、社会需求探索“四位一体”育人模式,形成“技术积累—艺术实践—感知社会—文化滋养”完整教学链条。四大模块辩证统一、双向赋能,兼顾专业技术、舞台表现、文化素养、思想道德、社会服务五大培育目标。

2.1 模式界定。课堂专业教学——技术积累:

声乐学习基础载体,搭建“大课+小组课+一对一+双导师”混合授课体系,重构技术、理论、思政三大模块化课程,系统夯实学生科学发声、作品解读与价值认知基础。舞台表演提升——艺术实践:技术转化为艺术表达的核心渠道,参照歌剧工坊教学思路搭建三级分层实训平台,补齐唱演脱节、舞台怯场等短板。社会需求探索——感知社会:搭建校外产教基地,通过公益演出、美育教学、行业调研反向校准校内课程内容,打通教学与行业壁垒。传统文化浸润——文化滋养层:依托曲目重构、田野采风、专题展演,植入民歌、戏曲、古诗词声乐教学,厚植学生文化底蕴。

统讲授歌唱理论;按声部组建小组课进行基础训练,大幅提升课堂效率。提升阶段一对一授课解决学生个性化问题;通过小组研讨课,落实“以情带声、声情并茂”的演唱标准。完善阶段推行校内专业教师+校外专家双导师制度,校内教师主攻发声技术,校外行业教师专项指导舞台实践,提升整体素质。在课程体系建设方面,技术模块以科学发声方法为基础,加强美声、民族、跨界唱法融合,打通唱法壁垒;思政模块开设中国声乐史、红色声乐赏析等,将“课程思政”融入专业课;综合能力模块,增设形体、即兴伴奏、声乐教学法等,补齐学生就业所需核心能力。

3.2 舞台艺术实践——三级阶梯实训与剧目工坊常态化运行

搭建三级舞台实训体系,各类展演、工坊有序推进,形成固定教学模式。月度沙龙环节每月举办演唱沙龙,重点训练台风、肢体放松,

学生舞台紧张问题得到明显缓解;剧目工作坊分学期固定排演经典剧目,训练角色诠释、团队协作;学期主题专场每学期举办红色、古诗词、民歌等主题音乐会,提升舞台技能。同时配套形体、台词常规课程,引导学生融合演唱与戏剧表达,解决“有声无戏”的问题。

3.3 传统文化浸润——曲目重构+常态化采风落地

立足文化自信育人目标,从课程、课外实践、专题活动三方面完善声乐教学体系。全面优化课堂教学曲库,提升民歌、戏曲、古诗词作品占比。开展田野采风实践,通过非遗文化馆、民间艺人采风活动,厚植文化底蕴。通过组织古诗词吟唱大赛、地域民歌专题汇报,戏曲文化专题讲座等,丰富学生的文化给养。

3.4 社会需求探索——产教基地与常态化美育服务初见成效

完成校外实践基地共建,形成稳定社会美育实践机制,实现教学对接市场需求。与当地中小学、演出团体、社区文化中心形成长效产教合作机制,打造月度公益美育服务项目,学生在服务群众中树立为人民抒怀的成才目标。通过走访文旅、培训机构,结合用人单位反馈调整课程,完成以社会需求为导向的育人体系升级。

4 两年教改配套保障体系与实证育人成效

4.1 完整配套保障机制

组建覆盖美声、民族、戏曲、形体、美育的校内教学团队,补齐传统文化、舞台教学师资短板。构建涵盖课堂作业、沙龙展演、剧目排演、采风报告、社会服务时长、师生互评、校外单位反馈的过程性评价与期末终结相结合的全过程多元评价体系。

4.2 教改实证育人成效

对比教改前后学情档案,学生专业演唱能力大幅提升,实践能力明显提高,就业竞争力显著增强,“千人一面”同质化演唱问题得到有效解决。学生通过舞台实践解读传统声乐文

化内涵,民族文化认同感与艺术素养显著增强。对比教改前后两届毕业生回访数据,学生在中小学美育、基层文化、艺术培训机构就业率明显提升,用人单位普遍反馈学生兼具演唱、教学、舞台综合能力,岗位适配性大幅提高。同时,改革实践过程中也形成了可供同类院校参考的完成方案。

5 教改实践反思与长效优化举措

教改项目取得显著育人成效的同时也暴露部分运行短板,比如校外实践基地分层管理细则、社会实践量化评分标准仍不够细化,实践成果客观考核存在一定难度;戏曲、非遗方向专职校内师资储备不足,传统声乐专项教学深度受限;四大模块课时动态平衡存在难度,个别学期出现重舞台排演、轻基础课堂训练的失衡现象等。后续,项目组将细化校外实践全流程管理文件,制定量化可观测社会实践评分细则,持续拓展戏曲、非遗传承人长期兼职渠道,动态调整四大模块课时配比,推进校际、本地院团联合排演项目,持续完善“四位一体”育人长效闭环。

6 结语

“四位一体”新时代声乐人才培养模式的探索实践针对当前声乐教学的结构痛点,整合国内经典声乐教研理论,落地实施课堂、舞台、文化、社会四维协同闭环育人体系。其实践中的教学数据、赛事成果、毕业生就业反馈充分证实该模式能够有效突破单一技能训练的育人局限,形成兼顾专业技术、舞台表现力、民族文化底蕴、德育素养与社会服务能力的一体化培育闭环。教改路径配套完善师资、评价、场地经费保障机制,具备一定的实操性与复制性,可为国内综合类、师范类高校声乐教学改革提供实践参考。未来本项目也将持续落实长效优化方案,不断完善课堂—舞台—文化—社会协同育人机制,持续培育兼具扎实专业功底、深厚文化自觉与社会服务担当的复合型声乐人才,助力中国声乐学派建设与社会主义文化强国建设。

参考文献:

- [1] 张小.声乐教学实践[J].音乐研究,1998(04):73-75.
- [2] 祁璠.歌剧排演在声乐教学中的引入与实践[J].音乐创作,2015(9):187-188.
- [3] 林红.对传统音乐文化融入高校声乐教学的思考[J].四川戏剧,2017(7):155-157.
- [4] 梁雪.高校声乐教育应用型人才的培养[J].黑龙江高教研究,2014(03):160-162.

作者简介: 宁岩鹏(1983.02—),男,汉族,河北内丘人,硕士研究生,副研究员,研究方向:声乐艺术教育研究。

项目信息: 燕山大学2026年教学研究与改革项目《“四位一体”新时代声乐表演艺术人才培养模式改革》(项目编号:2026XJJG128)。