

专业素养指向下音乐表演专业 舞台实践课程群建设研究

程 岩 栗 晓 晴

[摘要] 舞台实践能力是音乐表演者专业技术水平及其专业性的重要体现，同时也是决定音乐表演者能否高水准表现音乐作品的关键能力之一。舞台实践能力提升是音乐表演专业人才培养的重要任务，以舞台实践课程为核心，加强课程群建设是提升舞台实践课程教学质量和教学成效、提高音乐表演专业人专业技术水平和舞台综合表现力的重要手段。本文以高校音乐表演专业人专业素养培养为指向，全面探讨音乐表演专业舞台实践课程群的构建策略，在深度剖析音乐表演专业人舞台实践能力培养价值意义基础上，提出以专业素养为指向、以理论学习为先导、以多元实践为核心及内容多向度关照的舞台实践课程群建设理念，提出以导师课、小组课、大师课及排练课为核心的“四位一体”舞台实践课程体系及建设路径，为音乐表演专业人才培养提供实践参照。

[关键词] 音乐表演；四位一体；舞台实践；课程群

中图分类号：J604.6 文献标志码：A 文章编号：1001-5736(2025)04-0120-06

DOI:10.20093/j.cnki.CN21-1080/J.2025.04.15

随着经济社会文化发展，人民生活水平逐步提高，对精神文化生活的需求日益增长，也更期待高水准、高质量的音乐舞台表演艺术。舞台实践能力作为音乐专业表演者必备的关键能力之一，既是音乐专业表演者专业性的重要体现，更是能否高质量完成音乐舞台表演的重要因素。高校音乐表演专业是音乐专业表演者培养的主阵地，肩负着培养新时代具有深厚文化底蕴、精湛专业技术、丰富音乐表现力及舞台表演经验的音乐表演人才的使命，为传承和弘扬中华优秀传统文化提供人才支撑。本研究聚焦音乐表演专业人才培养，以音乐表演专业人专业素养提升为指向，以舞台表演能力提升为切入点，围绕舞台实践课程群

建设，探讨建设理念及建设路径，以期为音乐表演专业人才培养提供实践参照。

一、音乐表演专业人舞台实践能力培养的价值和意义

（一）舞台实践能力是音乐表演人专业能力的重要体现

舞台实践能力不仅包含扎实的演奏和演唱技术，更涵盖音乐创造力、舞台表现力及心理素质、临场应变能力等综合素养。舞台实践能力是音乐表演专业人专业能力的重要体现，也是衡量其职业发展潜力的关键指标。作为核心专业能力，

作者简介：程 岩，沈阳音乐学院教授，硕士研究生导师；

栗晓晴，沈阳师范大学音乐学院2024级硕士研究生。

基金项目：辽宁省教育厅基本科研项目面上项目“大提琴演奏实用技术应用”（JYTMS20231769）。

舞台实践能力是推动学生实现从专业技术学习转向职业舞台表演的关键桥梁。

首先，舞台实践能力是音乐表演专业人才专业技能水平的直接体现。音乐表演专业人才培养不仅需要关注其扎实的专业技巧，更要关注其专业技巧在真实舞台表演环境中的发挥情况。扎实的专业技巧不仅需要日常高强度的专业学习和训练获得，还应通过舞台实践来进一步强化，并在这一过程中积累经验^[1]。因此，舞台实践能力水平不仅标志着音乐专业表演者的实践能力，更代表着音乐专业表演者在真实表演场景中的专业技术水平。

其次，舞台实践能力是音乐专业表演人才音乐创造力的重要体现。音乐表演不仅是对音乐作品技术性的呈现，更是对作品内在情感与思想的个性化表达。舞台实践能力能够体现出表演者对音乐作品的二度创作能力和即兴表演能力，同时能进一步体现其个性化的表演风格，是音乐专业表演者音乐创造力的重要体现。

再次，舞台实践能力是音乐表演者提升舞台表现力的重要途径。肢体语言、表情管理、舞台互动等，都是影响表现力的关键因素。舞台表现力的提升不仅需要专业技术的常态训练，更需要真实的演出环境中不断磨砺。舞台实践贴近实际表演，这就使表演者能够身临其境地进行训练^[2]。

(二) 舞台实践能力是高水平呈现舞台音乐艺术的重要保障

舞台实践能力是音乐表演者将艺术构思转化为高质量现场演出的关键，只有具备丰富的舞台实践经验，不断提高舞台实践能力，才能够在真实表演情境中稳定发挥，准确把控音乐情绪情感，在舞台表演中实现技术与艺术的完美融合。

首先，舞台实践能力水平是音乐专业表演者的舞台表现稳定性与适应性的重要保障。表演者能够在实践中发现自身的问题与不足并及时解决^[3]。音乐是一种时间艺术，音乐舞台表演具有不可逆性。良好的舞台实践能力能够帮助音乐表演者克服紧张焦虑情绪，提高抗干扰能力，在灯

光、音响、观众反应等复杂环境下依旧保持良好的表演状态，呈现高水准的舞台表现。

其次，舞台实践能力是音乐专业表演者专业技术水平的综合体现，是高质量完成舞台表演的重要保障。音乐艺术的舞台表现不仅是音乐专业技术层面的表现，更是表演者通过音乐将作品内容、内涵及情感传递给观众的过程。表演者作为音乐作品和观众的重要连接，其舞台实践能力在作品呈现过程中发挥着至关重要的作用。

二、音乐表演专业舞台实践课程群建设理念

(一) 以素养提升为目标

舞台实践课程群建设应坚持以未来音乐表演专业者的专业素养提升为明确目标，围绕该目标进行课程体系设计、课程模块的科学设计及课程内容的合理设计。音乐专业表演者的专业素养主要包含以下三个方面：一是思想政治素养；二是专业能力素养；三是身心素养。

舞台实践课程群建设，要以提升音乐专业表演者思想政治素养水平为要求。音乐专业表演者不仅是音乐舞台艺术的实践者，更是文化艺术的传播者和传承者。音乐表演专业者应具备坚定的思想政治素养，以舞台艺术表演弘扬中华优秀传统文化，展现时代精神，身体力行推动社会主义文化事业建设。

其次，舞台实践课程群建设要以音乐专业表演者的专业能力素养提升为核心。舞台表演艺术是一门综合艺术，舞台实践课程应把握舞台表演艺术综合性特点，依托课程群建设，聚焦音乐表演专业人才的实践能力提升，以舞台实践深化其对音乐艺术作品的文化理解，提升专业技术的舞台实践应用能力，丰富舞台表演实践经验，关注音乐专业表演者专业素养的全面提升。

再次，舞台实践课程群建设应关注音乐表演专业人才的身心素养。音乐表演专业人才是未来从事舞台表演艺术的专业人才，健康的体魄、良好的体态是音乐专业表演者应具备的基本条件^[4]。

由于舞台表演艺术具有一定的特殊性,音乐表演专业人才更应注重养成健康积极的心态,特别是情绪情感及心理调节能力的培养^[5]。

(二) 以理论课程为先导

舞台实践课程群建设应以理论课程建设为先导,着力提升音乐表演专业人才的文化素养水平,进而提高其作品理解能力、舞台表现力及舞台创造力。实践教学是巩固理论知识和专业技能的有效途径,也是培养具备创新意识的高素质应用型人才的重要环节^[6]。

舞台实践课程群建设应以理论课程为基础,关注音乐表演人才文化素养水平的提升。舞台实践课程具有鲜明的综合性和应用性特征,舞台实践课程群建设应以理论类课程为先导,以理论类课程学习丰富音乐表演人才知识储备,强化专业理论素养,进而提升其整体理论素养水平,为深化其作品理解力、提升舞台艺术表现力奠定基础。

舞台实践课程群建设应有机整合理论类课程与实践类课程,加强课程融通性。舞台实践课程群建设应在理论课程建设的基础上,关注理论课程与实践课程的有效链接,科学设计课程群体结构,通过舞台实践教学,使音乐表演专业人才对理论知识有新的认识和理解^[7]。以课程体系贯通融合的理论课程内容为基础,强化音乐表演专业人才的理论知识应用能力。

在强化理论课程内容的实践性和应用性的同时,还应关注以理论内容激发音乐专业表演者的创造力。理论类课程不仅是音乐专业表演者专业学习的必要环节,更是开展舞台艺术活动的基础。专业系统的理论学习,能够深化学习者对音乐作品的文化背景、结构逻辑与艺术内涵的理解,进而引导表演者在舞台艺术表现中实现从技术呈现到艺术表达的升华。理论课程内容的学习更能够引导学习者养成批判性思维,激发其对音乐作品的创造性理解,引导表演者从模仿走向个性化风格的艺术表达。

(三) 以多元化实践为指向

舞台实践课程群的建设应以多元实践为指向,

通过多维度、多层次的实践性课程内容设计,从专业技术强化、技术个性化发展及合作互动三个层面,推动音乐表演专业人才培养目标达成,提升学习者综合素养^[8]。

提升专业技术水平,强化专业技术应用是舞台实践的基本目标。扎实的专业技术决定着音乐表演专业人才的核心能力及未来发展竞争力^[9]。舞台实践课程群应以人才培养目标定位为要求,强化学习者专业技术能力,融入常态化技术训练,结合针对性专项技术练习,全面提升音乐表演者的专业技能水平。

舞台实践课程群建设还应关注学习者的个性化发展需求,通过以需求为导向的实践性内容,促成学习者的个性化发展。从音乐专业学习及舞台表现层面出发,音乐专业学习者具有明显的个体差异,呈现不同的审美倾向,存在不同的技术瓶颈。舞台实践课程群建设,应坚持以学生为中心的个性化学习需求和能力发展需求^[10],以个性化的练习内容引导学习者突破技术瓶颈,发展个性化音乐表演风格。

合作与互动是舞台音乐表演艺术的重要内容,同时也是音乐表演专业人才应具备的关键能力之一。无论何种形式的音乐表演,都绝不是一种孤立行为。舞台实践课程群建设在实践性课程内容方面,应在学习者个性化技术训练基础上,拓展实践内容,以合作互动性实践内容为主,加强学习沟通协作能力,推动专业技术全面发展。

(四) 以多维内容为载体

舞台实践课程应通过多角度的艺术资源整合,从时间、空间、情感三个维度,构建以多维内容为载体的课程群,提高学习者专业技术水平,拓宽学习者的音乐视野,深化舞台音乐艺术表演的内涵与深度。

音乐作品是历史的缩影,是时代的符号,舞台实践课程应通过模块化的课程内容,使学习者接触不同时期的经典音乐作品。一方面,传统经典音乐作品的学习能够奠定学习者音乐专业表演的基础,深化学习者对早期音乐艺术风格及技术

的理解。另一方面，课程内容中现当代音乐作品的融入，能够培养学习者对现代音乐语汇的理解与诠释能力，把握传统音乐向现代音乐的发展逻辑，激发学习者创造力。

音乐表演的艺术魅力之一在于其作品所呈现的文化多样性。舞台实践课程在内容方面应甄选我国优秀经典音乐作品，同时融入国外具有代表性的音乐作品，构建中西融合的课程内容体系。对我国传统优秀经典音乐作品的学习能够引导学习者深化对本土文化的认知和理解^[11]，对国外代表性音乐作品的学习能够拓宽学习者文化视野，中西融合的学习内容能够强化学习者文化认同及文化自信，树立多元包容的文化观。

精湛的专业技术是音乐表达的前提，也是舞台实践课程的核心目标之一。音乐艺术是情感艺术，在追求技术水平的同时，应避免课程内容单一的技术性指向。舞台实践课程群建设在内容方面应平衡技术与艺术表达，既关注作品的技术性要求，同时深挖作品的思想内涵，将技术追求与情感表达相融合，实现技术与艺术的高度统一。

三、音乐表演专业舞台实践课程群建设路径

音乐表演专业舞台实践课程群建设应以高素质应用型音乐表演专业人才培养为目标，以学生学习发展规律为出发点，强化课程群实践性特征，立足学科专业教学特点，指向专业素养提升，创新课程理念，整体设计专业教学实践活动，整合导师课、小组课、大师课及排练课，构建“四位一体”的舞台实践课程群，融合多元化学习内容，丰富学生舞台表演实践经验，构建理论与实践、传统与创新、技术与艺术深度融合的课程体系，保障音乐表演专业人才培养的严谨性与规范性，同时为学生个性化发展提供空间。

（一）明确课程价值指向，分层设计课程目标

舞台实践课程群建设应以培养高素质、应用型音乐表演专业人才为核心指向，同时应围绕课程群建设，进一步明确各门课程的价值指向，使

课程群各类、各门课程形成合力，共同促成核心目标达成。

“四位一体”舞台实践课程群建设，聚焦高素质应用型音乐表演专业人才，强化专业技术训练，整合课程内容，丰富舞台实践经验，激发创新意识，提高音乐表演专业学生的专业素养水平及综合实践能力。在此基础上，根据专业学习进度及学习内容，可以从基础层、提高层和创新层三个层面对课程群目标进行分解。基础层目标关注专业技能的习得及规范有效的常态训练，形成肌肉记忆，养成良好的表演习惯，引导学生掌握扎实的专业技术基础，完善技术体系，为学生发展奠定基础；提高层目标关注学生对专业技术的应用，通过多样化的学习内容，提高学生的音乐理解力与表现力，丰富舞台实践经验，有效链接技术训练与舞台实践，引导学生从专业走向职业；创新层目标关注学生学术视野拓展与艺术创新，激发学生创新意识，鼓励学生个性化发展，引导学生形成个人音乐表演风格，推动学生从“表演者”到“艺术家”的身份转变。

分层的课程目标设计，以螺旋上升的方式实现学生学习方式与学习内容的相互融通与有机衔接，通过明确各阶段的能力培养重点和学生发展方向，有效提高学生舞台实践能力，丰富舞台表演实践经验，保障音乐表演专业人才培养的系统性，也为学生专业的可持续发展提供了空间。

（二）优化课程内容结构，强化课程内在逻辑

“四位一体”舞台实践课程群建设关注各类课程内容的结构及关联性，强化课程的内在逻辑，以导师课、小组课、大师课及排练课为核心课程，解构传统课程体系，破解舞台实践课程内容碎片化、逻辑模糊化、结构松散化等问题，通过横向模块化与纵向梯度化的双重维度，优化课程内容。

课程群内容横向模块化建设需打破课程壁垒，强化课程目标及课程内容间的联系。一对一导师课是音乐表演专业人才培养的核心环节，导师课聚焦学生专业技能的系统化精进，专注于学生专业技能提升、瓶颈问题的解决及日常强化训练；

小组课通过小型集体教学形式,以互动学习的方式,培养学生的合作精神和批判思维,在内容设计方面除了关注学生专业技术水平提升外,更注重专业互动交流与合作;大师课以举办专题讲座及教学活动形式为主,大师课的设计突破常规教学形式,以启发性、前沿性和示范性的高质量教学内容拓宽学生视野,推动学生发展;排练课关注舞台演出的模拟实践,是学生专业学习与舞台演出的有效链接,在内容设计方面强调实战性、完整性和专业性,通过完整作品的舞台模拟演出,培养学生综合实践能力,提高学生专业技术水平及舞台表现力^[12]。

纵向循序渐进的课程群内容,从音乐表演专业人才培养的角度关注学生学习内容的内在逻辑,推动学生专业技能水平的持续提升和舞台实践能力的可持续发展。纵向循序渐进的课程群内容设计遵循音乐表演专业人才成长规律,整合导师课、小组课、大师课及排练课,以“技术训练—舞台表现—实践经验”为提升的核心链条,贯穿音乐表演专业人才培养全过程,聚焦技术水平提升和实践经验积累,促进学生专业水平的可持续发展。

(三) 转变传统教学理念,创新实践教学范式

在教学层面,“四位一体”舞台实践课程群建设从学生专业技术学习统筹规划视角出发,创新教学方法,整合导师课、小组课、大师课和排练课四种核心教学形式,构建“教—学—练—演”一体化培养范式,创新开放互动的学习生态系统,激发学生自主学习意识,强化学生实践反思能力,提升学生专业实践能力,丰富学生舞台实践经验。

一方面,“四位一体”舞台实践课程群建设以学生为中心,融合教学方法,激发学生自主学习动力。“四位一体”舞台实践课程群加强传统的导师课与小组课的有效衔接,强化一对一传统导师课价值指向,聚焦学生专业技术水平提升。充分发挥小组课的重奏、合奏等形式的作用,形成“自主发展—合作发展”学习模式,激发专业学习内生动力。导师课与小组课的融通打破传统音乐表演专业人才培养过程中以学生个人独立专业技

术练习为主的传统教学方式,突破封闭练习的局限,推动师生构建专业发展共同体,在系统提升专业技能的同时,培养学生团队意识和批判反思能力,促成学生学习方式从“被动接受”到“主动建构”的范式转变。

另一方面,“四位一体”舞台实践课程群建设强化专业实践特色,以“独立自主—合作发展—前沿引领—职业训练”构建动态开放的音乐表演专业人才培养模式。“四位一体”舞台实践课程群关注音乐表演人才专业技术学习的系统性、开放性和职业导向,从学生个人专业技术提升到团队协作能力发展,从基本表演专业技能学习到行业前沿探索,从技术实践训练到职业适应,构建了完整培养链。这种动态开放的课程体系,最大程度强化了音乐表演专业的实践特色,更能够促进学生在专业技术层面的可持续发展。

(四) 发展导向立体考核,多元共评动态跟踪

音乐表演专业具有鲜明的实践性,在学习评价层面应转变评价观念,突破单一的以导师终结性评价为主的评价方式。“四位一体”的舞台实践课程群建设关注过程性评价和增值性评价,将学习者、第三方等纳入评价主体,以自评、他评、互评等方式,构建开放立体的评价体系,推动学习评价向学生发展导向转变。

过程性评价是“四位一体”舞台实践课程群评价体系的基础环节。以过程性评价方式,如建立学生学习发展档案等,完整记录学生从作品曲目选择、日常专业技术训练到舞台实践等的专业学习全过程,以持续性的跟踪评价,客观全面反映学生的学习态度及专业学习成效。

“四位一体”舞台实践课程群关注学生发展增值性评价,尊重学生在专业学习层面的个体差异。以学习心得、学习反思等形式引导学生回顾专业学习,结合自评、他评等形式,挖掘学生专业潜力,拓展学生发展空间,培养学生的舞台自信,激发学生学习热情。

在传统评价主体基础上,依托学校平台资源优势,创新引入第三方评价,培养学生职业发展

潜力。第三方评价主体的引入推动学生学习评价由专业技术水平考核转向舞台表现、职业素养发展等方面，实现了专业学习与舞台实践的有效链接，在提升学生专业技术水平的同时发展学生职业素养，促进音乐表演专业学生发展由专业性逐步转向职业性，提高未来职业竞争力。

舞台实践能力作为音乐专业人才培养的重要内容，直接影响人才培养质量。以舞台实践课程为核心，加强课程群建设，创新教学理念，整合导师课、小组课、大师课及排练课，构建动态开放融合的“四位一体”舞台实践课程群，丰富舞台实践经验，激发学生专业学习内生动力和音乐创造力，提升音乐表演专业人才专业素养水平。

参考文献：

- [1] 杨树莉. 高校音乐表演专业声乐课的整体教学研究[J]. 黑龙江高教研究, 2004(6):95-96.
[2] 金鑫. 师范类高校音乐表演专业发展的几点建议[J].

音乐创作, 2017(3):182-184.

- [3] 路畅. 声乐专业本科人才培养“三位一体”教学模式的研究与实践[J]. 教育理论与实践, 2019(12):50-52.
[4][9] 江琳. 高等院校音乐表演专业人才培养模式的实践与探索[J]. 音乐创作, 2018(3):166-167.
[5] 孙会玲. 音乐学专业音乐表演课教学研究[J]. 教育理论与实践, 2008(24):50-52.
[6] 尹湘云. 地方院校音乐学专业实践教学模式转型问题研究[J]. 中国教育学刊, 2015(增刊1):291-292.
[7] 林少坚. 音乐表演专业舞台实践教学的重要性[J]. 艺苑, 2013(6):106-107.
[8] 龚乐, 邢鹏飞. 音乐素养培养导向下的高校器乐教学研究[J]. 教育理论与实践, 2019(18):61-62.
[10] 吴曼. 浅论新时期音乐表演专业学生综合能力的培养[J]. 佳木斯教育学院学报, 2014(2):209-210.
[11] 王泓鉴, 代钰. 辽宁地区红色音乐在高校的传承策略：以沈阳师范大学音乐学院为例[J]. 时代报告(奔流), 2024(3):149-151.
[12] 姚英姿. 对地方本科院校音乐表演专业剧目排练课的教学探讨[J]. 音乐创作, 2012(1):156-158.

On the Construction of Stage Practice Curriculum Group for Music Performance Major with Professional Competence as the Orientation

CHENG Yan, LI Wanqing

Abstract: Stage performance ability is a crucial manifestation of a music performer's skill proficiency and professionalism, and a key determinant in presenting musical works at a high standard. Enhancing this ability is central to the cultivation of music performance majors. Establishing a curriculum cluster centered on stage practice courses is essential for improving teaching quality and effectiveness, elevating the technical skill and comprehensive stage presence of students, and fostering high-caliber professionals. Guided by the objective of cultivating professional competence in university music performance majors, with a focus on improving stage performance capability, this paper comprehensively explores strategies for constructing a stage practice curriculum cluster. Following an in-depth analysis of the value and significance of cultivating stage performance ability, it proposes a curriculum development philosophy oriented toward professional competence, guided by theoretical learning, centered on diversified practice, and encompassing multidimensional content. Furthermore, it introduces a "Four-in-One" stage practice curriculum system and development pathway, built around core courses including tutorial lessons, group classes, masterclasses, and rehearsal sessions. This framework aims to provide a practical reference for the training of music performance professionals.

Keywords: music performance; four-in-one; stage practice; curriculum cluster