

产教融合模式下音乐专业学生的实践能力培养路径

吴玥^{1,2}

1.南京特殊教育师范学院, 江苏 南京 210046

2.哈尔科夫国立斯卡沃罗德师范大学, 乌克兰 哈尔科夫 61000

摘要: 在当前文化产业快速发展的背景下, 音乐专业学生的实践能力培养显得尤为重要。产教融合的教育模式逐渐成为培养音乐专业学生实践能力的重要途径, 通过学校与企业的深度合作, 为学生提供了丰富的实践机会和职业素养培养平台。本文探讨了产教融合模式下音乐专业学生实践能力培养的现状、问题及有效路径, 通过具体案例分析, 为音乐专业教育改革提供理论支持和实践参考。

关键词: 产教融合; 音乐专业; 实践能力; 培养路径

The Cultivation Path of Practical Ability for Music Majors under the Integration of Industry and Education Model

Wu Yue^{1,2}

1.Nanjing Normal University of Special Education, Nanjing, Jiangsu 210046

2.ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна 61000

Abstract: Against the backdrop of the rapid development of the cultural industry, the cultivation of practical ability for music majors has become particularly crucial. The education model of integrating industry and education has gradually emerged as an important approach to cultivate the practical ability of music majors. Through in-depth cooperation between schools and enterprises, it provides students with rich practical opportunities and a platform for cultivating professional qualities. This paper explores the current situation, problems, and effective paths for cultivating the practical ability of music majors under the integration of the industry and education model. Through specific case analysis, it offers theoretical support and practical reference for the educational reform of music majors.

Keywords: integration of industry and education; music major; practical ability; cultivation path

引言

音乐专业教育的目标不仅是培养学生的音乐理论知识和专业技能, 更重要的是提升学生实践能力和综合素质, 以适应音乐行业和教育领域的多样化需求。产教融合的教育模式逐渐成为培养音乐专业学生实践能力的重要途径, 通过学校与企业的深度合作, 为学生提供了丰富的实践机会和职业素养培养平台。然而, 目前在产教融合模式下, 音乐专业学生的实践能力培养仍面临诸多挑战。本文将探讨产教融合模式下音乐专业学生实践能力培养的现状、问题及有效路径。

一、产教融合模式下音乐专业学生实践能力培养的现状

近年来, 随着高等职业教育的快速发展, 产教融合在音乐专业教育中的应用逐渐受到重视。然而, 目前仍存在一些问题和挑战:

(一) 实习实训基地不足

部分高校音乐专业缺乏稳定且高质量的实习实训基地, 与社会音乐机构、演出团体等合作不够深入, 导致学生实践机会有限。实习基地的建设往往停留在表面, 缺乏深度和持续性, 难以满足学生多样化的实践需求^[1]。

(二) 课程体系与市场需求脱节

部分高校的课程设置仍以理论为主, 实践课程比重不足, 难以满足音乐行业对实践能力的要求。课程内容未能及时更新, 与行业需求脱节, 导致学生在毕业后难以适应实际工作岗位。

(三) 师资实践能力有待提升

部分音乐教师缺乏行业经验, 难以将理论与实践有效结合, 影响教学效果。高校在师资队伍投入不足, 缺乏具有丰富实践经验和教学能力的“双师型”教师^[2]。

(四) 实践教学创新不足

传统的实践教学方式难以满足学生多样化的学习需求, 缺乏创新性和灵活性。部分高校在实践教学中仍以教师讲授为主, 学

作者简介: 吴玥, 南京特殊教育师范学院, аспирантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки, (教育科学与创新教育学系博士研究生), НПУ імені Г.С.Сковороди (哈尔科夫国立斯卡沃罗德师范大学)。

生参与度低, 实践效果不佳^[9]。

二、产教融合模式下音乐专业学生实践能力培养的有效路径

(一) 加强实习实训基地建设

1. 校企合作共建基地

高校应与音乐企业、剧院、艺术培训机构等建立长期稳定的合作关系, 共建实习实训基地。例如, 河北传媒学院与沧州乐海乐器有限公司合作, 建立了产教融基地, 为学生提供了从乐器制作到表演的全方位实践机会^[4]。

2. 校内实践平台优化

高校应加大资金投入, 更新和扩充实训设备, 建设模拟真实工作场景的环境, 如音乐厅、琴房等, 为学生提供身临其境的实践体验。

3. 与社区文化机构合作

高校可以与社区文化中心、地方文化馆等合作, 建立社区实训基地。通过组织学生参与社区音乐活动、公益演出等, 提升学生的社会实践能力和社区服务意识^[5]。

(二) 优化实践课程体系

1. 增加实践课程比重

构建以职业能力为导向的实践课程体系, 增加实践课程比重, 确保实践与理论教学有机结合。课程内容应涵盖音乐表演、音乐教育、音乐制作、音乐理论等多个领域, 并增加就业指导和实操内容。如设置音乐表演实践、音乐教学实习、音乐创作工作坊等, 让学生在实践中巩固理论知识, 提升实践能力。

2. 跨学科课程融合

开设跨学科课程, 如音乐与教育学、心理学、信息技术等的融合课程, 拓宽学生的知识面和实践能力, 可以邀请行业专家进校讲座, 分享行业前沿动态和实践经验, 既能拓宽学生的就业思路, 也会让他们更好地了解音乐产业的实际需求和发展趋势^[6]。

3. 模块化课程设计

将实践课程分为多个模块, 如基础技能模块、教学实践模块、演出实践模块等, 学生可以根据自身兴趣和职业规划选择不同的模块进行学习。例如, 基础技能模块包括钢琴、声乐、乐器演奏等, 教学实践模块包括音乐教学法、教学设计、教学实习等, 演出实践模块包括合唱排练、舞台表演、音乐会策划等^[7]。

(三) 提升师资实践水平

1. 教师挂职锻炼

定期安排教师到音乐行业企业挂职锻炼, 参与实际音乐项目, 提升教师的实践能力。

2. 引进兼职教师

聘请具有丰富行业经验的兼职教师, 充实教师队伍, 为学生带来最新的行业动态和实践经验。

3. 教师培训与交流

组织教师参加行业培训和学术交流活动, 更新教学理念和方法。例如, 邀请行业专家举办讲座和工作坊, 分享最新的音乐教育理念和技术应用。

4. 教师团队建设

建立“双师型”教师团队, 由校内教师和行业专家共同组

成。校内教师负责理论教学, 行业专家负责实践指导, 形成优势互补。

5. 教师科研与实践结合

鼓励教师参与科研项目, 将科研成果转化为教学内容。例如, 教师可以结合音乐教育领域的前沿研究, 开发新的教学方法和课程内容, 提升教学的科学性和实用性^[8]。

(四) 创新实践教学方法

1. 引入新技术

利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术创建虚拟音乐场景和模拟演出环境, 让学生在虚拟环境中进行排练和表演。

2. 线上线下混合式教学

开展线上音乐教学、线上音乐制作等实习实训项目, 拓展学生的实践渠道。

3. 项目驱动教学

以实际音乐项目为载体, 组织学生参与音乐创作、演出策划、音乐制作等项目, 提升学生的实践能力和创新思维。

4. 情境教学

在实践教学引入情境教学法, 通过模拟真实教学场景或演出场景, 让学生在情境中学习和实践。例如, 在音乐教学法课程中, 教师可以模拟小学音乐课堂, 让学生进行教学演示和互动。

5. 小组合作与团队项目

通过小组合作和团队项目, 培养学生的团队协作能力和沟通能力。例如, 组织学生团队策划一场音乐会, 从选曲、排练到演出的全过程都由学生自主完成^[9]。

6. 学生主导的教学模式

在部分实践课程中, 采用学生主导的教学模式, 让学生自主设计教学内容和活动, 教师则提供指导和反馈。例如, 在音乐活动策划课程中, 学生可以自主设计并实施一个小型音乐活动, 教师在过程中提供专业建议^[10]。

(五) 推动音乐创业实践活动

1. 设立创业基金

鼓励学生开展音乐相关的创业活动, 如创办小型音乐工作室、线上音乐教育平台等。学校可以设立创业基金, 提供创业指导, 培养学生的创新意识和创业能力。

2. 品牌化实践

例如, 湖北艺术职业学院音乐学院通过孵化“八幺肆工作室”, 将创新创业教育贯穿人才培养全过程, 推动学生参与市场化音乐创作, 培养新一代音乐制作人才^[11]。

3. 创业教育课程

开设创业教育课程, 培养学生的企业管理、市场营销、项目策划等创业能力。课程内容可以包括创业计划书撰写、市场调研、商业模式设计等。

4. 校企合作创业项目

与企业合作开展创业项目, 为学生提供真实的创业环境和资源支持。例如, 与音乐培训机构合作, 让学生参与机构的运营和管理, 积累创业经验。

5. 创业实践基地建设

建立校内创业实践基地, 为学生提供创业场地和设备支持。例如, 设立音乐工作室、录音棚等, 供学生开展创业项目^[12]。

三、案例分析

(一) 河北传媒学院：校企合作共建实习实训基地

河北传媒学院音乐学院通过与沧州乐海乐器有限公司合作，建立了产教融创基地，共同开展《乐器修造》课程。该课程将理论知识与实践操作相结合，引导学生从乐器制作到演奏的全过程学习，不仅夯实了学生的专业基础，还拓宽了他们的职业视野。这种校企合作模式为学生提供了丰富的实践机会，同时也为企业的技术传承和创新提供了支持。此外，学院还积极探索多元化的培养实效评估模式，通过定期检查教学设施、更新设备、评估学生实践表现等方式，确保教学质量和实践效果。这种模式不仅提升了学生的实践能力，还增强了他们的就业竞争力^[13]。

(二) 湖北艺术职业学院：音乐创业与市场化实践

湖北艺术职业学院音乐学院通过“八幺肆工作室”孵化原创音乐品牌，推动学生参与市场化音乐创作。该工作室将创新创业教育贯穿于人才培养全过程，鼓励学生参与音乐创作、演出策划、音乐制作等项目。例如，工作室组织学生为地方文化活动创作音乐作品，并通过线上平台进行推广，不仅提升了学生的实践能力，还为他们未来的创业活动奠定了基础^[14]。

学院还通过“项目制”育人改革，邀请企业走进课堂，让学生在实践项目中积累经验，实现“毕业即就业”的目标。这种模式不仅提升了学生的实践能力，还促进了地方音乐文化的发展。

(三) 湖南师范大学音乐学院：“教育实践+”模式

湖南师范大学音乐学院通过“教育实践+”模式，构建了美育践行、社区教育、乡村服务、田野调查、文化传承、国际交流等多维度的实践平台，全面提升学生的综合能力^[15]。

1. 美育践行：学院组织学生参与校园美育活动，如校园音乐会、艺术展览等，培养学生的美育意识和组织能力。
2. 社区教育：与社区合作开展音乐教育活动，如社区音乐课堂、公益演出等，提升学生的社区服务意识和责任感。
3. 乡村服务：组织学生到乡村学校开展音乐支教活动，帮助

乡村学生提升音乐素养，同时培养学生的教育情怀和实践能力。

4. 田野调查：开展音乐田野调查课程，组织学生深入地方文化社区，调研地方音乐文化，培养学生的文化传承意识和研究能力。

5. 文化传承：开展地方音乐文化传承项目，如地方戏曲、民族音乐的传承与创新，培养学生对本土文化的热爱和传承能力。

6. 国际交流：通过国际交流项目、海外实习等方式，拓宽学生的国际视野，增强跨文化交流能力。

这种模式不仅提升了学生的实践能力，还增强了他们的社会责任感和综合素质。

四、结论

产教融合模式为音乐专业学生的实践能力培养提供了广阔的空间和丰富的资源。通过加强实习实训基地建设、优化实践课程体系、提升师资实践水平、创新实践教学方法、推动音乐创业实践活动以及深化“教育实践+”模式，能够有效提升学生的实践能力和综合素质，使其更好地适应未来的职业需求。

未来，高校应进一步深化产教融合机制，探索更多创新路径，为音乐教育事业培养更多高素质、创新型人才。

1. 加强政策支持：政府和教育主管部门应出台更多支持政策，鼓励高校与企业深度合作，推动产教融合项目的落地实施。
2. 拓展国际视野：通过国际交流项目、海外实习等方式，拓宽学生的国际视野，增强跨文化交流能力。
3. 持续优化课程体系：根据行业发展动态，及时调整课程内容，增加前沿技术和创新理念的教学模块。
4. 强化学生主体地位：通过项目式学习、自主实践等方式，激发学生的学习兴趣和主动性，培养其自主学习和创新能力。

通过以上措施，高校可以更好地培养适应未来音乐教育和文化产业需求的高素质人才，为推动音乐教育事业的发展作出更大贡献。

参考文献

- [1] 徐菲菲. 产教融合视域下高校音乐教育专业校企合作实训基地建设的路径[J]. 琴童, 2024, (09): 114-116.
- [2] 贾海清, 郝建平. 以艺术实践为基础 以文艺团体为依托——普通高校音乐表演专业产教融合之路[J]. 当代音乐, 2022, (06): 202-204.
- [3] 邓永红. 产教融合模式下高职音乐表演专业校企合作实训基地建设的探索——以湖南艺术职业学院为例[J]. 湖南工程学院学报(社会科学版), 2020, 30(04): 116-121.
- [4] 于淑丽. 互联网信息技术在中职音乐教育中的应用研究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2022, (11): 110-113.
- [5] 张纯梅. 新时代多媒体技术在高校音乐教育中的创新应用策略探析[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2022, (06): 205-208.
- [6] 肖辉. 新媒体技术在高校音乐教学中的应用——评《普通高校音乐教育》[J]. 中国教育旬刊, 2021, (05): 136.
- [7] 陈广声. 新媒体信息技术在民族管弦乐艺术中的应用——评《国际化与信息化: 学校音乐教育的应对》[J]. 中国科技论文, 2020, 15(10): 1223.
- [8] 张亮. 信息化技术在高校民乐教学中的应用——评《国际化与信息化: 学校音乐教育的应对》[J]. 中国科技论文, 2020, 15(01): 155.
- [9] 黄文娟. 信息化时代多媒体技术在高校音乐教育中的创新应用[J]. 产业与科技论坛, 2019, 18(22): 186-187.
- [10] 宋君, 靳代平. 产教融合赋能新商科建设的价值基础和目标实现[J]. 常熟理工学院学报, 2023(3): 114.
- [11] 林锐. 产教融合背景下应用型高校“双师型”教师培养的现实困境与路径[J]. 公关世界, 2024, (09): 126-128.
- [12] 马骏. 产教融合背景下应用型高校传媒人才培养路径创新[C]//外语教育与翻译发展创新研究(15). 成都外国语学院: 2024: 3.
- [13] 韩笑. 产教融合视域下高校音乐表演专业改革探析[J]. 大观(论坛), 2024, (04): 54-56.
- [14] 郭炬. “1+X”证书制度下高职院校复合型人才培养方案探索[J]. 天津商务职业学院学报, 2020, 8(3): 5.
- [15] 贾林平, 郭炬. 高等职业教育实施“1+X”证书制度培养模式探析[J]. 北京工业职业技术学院学报, 2020, 19(1): 4.