

地方高校“四维三阶两融”声乐人才创新能力培养模式的探索与实践

刘栋梁

湖南理工学院 音乐学院, 湖南 岳阳 414006

DOI: 10.61369/SDME.2025100018

摘要：针对地方高校声乐人才培养中存在的创新能力不足、实践与理论脱节等问题，探索“四维三阶两融”培养模式的构建与实践。通过构建“理论、技能、实践、应用”四维能力框架，分“基础夯实、实践强化、创新突破”三阶段递进培养，并深度融合“产教与校地”协同两大路径，提升学生的创新能力与就业竞争力。

关键词：地方高校；“四维三阶两融”；声乐人才；创新能力培养

Exploration and Practice of the “Four-Dimensions, Three-Stages and Two-Integrations” Training Mode for Innovative Vocal Talents in Local Colleges and Universities

Liu Dongliang

School of Music, Hunan Institute of Science and Technology, Yueyang, Hunan 414006

Abstract：Aiming at the problems existing in the training of vocal talents in local colleges and universities, such as insufficient innovation ability and disconnection between practice and theory, this paper explores the construction and practice of the "Four-Dimensions, Three-Stages and Two-Integrations" training mode. By building a four-dimensional ability framework of "theory, skills, practice and application", carrying out progressive training in three stages of "foundation consolidation, practice enhancement and innovation breakthrough", and deeply integrating the two collaborative paths of "industry-education integration and university-local integration", the innovation ability and employment competitiveness of students are improved.

Keywords：local colleges and universities; "Four-Dimensions, Three-Stages and Two-Integrations"; vocal talents; cultivation of innovative ability

引言

地方高校作为培育应用型人才的前沿阵地，其人才培养模式直接左右着学生的就业竞争力以及地方文化产业的发展走向。传统声乐人才培养模式，多以专业音乐院校为蓝本，过于侧重专业技能的传授，已无法满足社会对声乐人才创新与实践能力的多维需求。在此背景下，探寻一种适应性更强的声乐人才培养模式刻不容缓，“四维三阶两融”模式应运而生，着力聚焦于全方位提升地方高校声乐人才的创新能力。

一、地方高校声乐人才培养现状剖析

当前，众多地方高校的声乐教学暴露出一系列问题：教学目标层面，过度效仿专业音乐院校，将专业技能培养置于主导地位，忽视了学生创新能力以及综合素养的培养；教学内容方面，课程设置过度倾向于声乐技巧训练，致使理论与实践脱节，难以

有效培养学生的实践应用能力；从人才输出结果来看，所培养的人才呈现出单项技能突出但创新能力匮乏、理论素养较高而实践能力薄弱的特点，这使得他们在就业市场中陷入两难境地，城市就业竞争激烈，乡镇岗位又难以扎根，就业压力居高不下。这些问题严重制约了地方高校声乐专业的长远发展以及声乐人才的社会适应性^[1]。

二、“四维三阶两融”模式内涵解析

(一) “四维”——能力维度架构

- 理论能力：理论知识是学生理解与诠释声乐作品的根基。声乐艺术史宛如一幅宏大的画卷，徐徐展开了不同历史时期声乐艺术的发展脉络^[2]。从巴洛克时期声乐作品中对华丽技巧的极致追求，到浪漫主义时期情感表达的浓烈炽热，学生通声乐发展史、声乐美学、声乐生理学等理论知识的系统学习，能够深刻理解每一个时代的音乐风格，以及它如何与当时的社会文化背景紧密相连。这些理论也会引导学生从哲学、艺术心理学等多维度去审视声乐作品，理解声音，从而产生独特的审美效果。同时，科学的训练理论，能让学生有效避免因训练方法不当而导致的生理伤害。
- 技能能力：技能是声乐人才展现自身魅力的内核，涉及发声技术、演唱技巧、表演技能等多个层面。在演唱技巧方面，其复杂性和精细程度犹如精密的仪器，每一个环节都相互关联、不可或缺。发声方法是演唱技巧的重要组成部分，不同的发声方法会产生截然不同的音色效果^[3]。美声唱法注重声音的饱满、圆润；民族唱法则强调声音的明亮、清脆，注重咬字与行腔的韵味^[4]。共鸣上，头腔共鸣能让声音更加明亮、富有光彩，胸腔共鸣则赋予声音厚重、深沉的质感。
- 实践能力维度：实践能力是声乐学习中贯通理论与应用的核心纽带，包含校内外双轨训练体系。校内实践以独唱音乐会为综合检验平台，通过曲目遴选、舞台呈现的全流程打磨，全方位提升艺术表现力与心理素质。合唱训练则侧重多声部协作能力的培养，在音色融合与和声感知中深化对声乐艺术的立体认知，同步强化团队配合意识。
- 应用能力维度：应用能力维度聚焦声乐知识技能的创造性转化，强调在多元场景中的实践转化能力，着力培养适应社会文化需求的复合型艺术人才。

(二) “三阶”——培养阶段划分

- 基础课程学习阶段：此阶段主要任务是为学生夯实声乐基础。在大一、大二期间，开设声乐基础、视唱练耳、音乐理论基础等基础课程，引导学生系统学习声乐理论知识，熟练掌握基本的发声技巧与演唱方法，着力培养良好的音乐感知能力。
- 实践训练阶段：完成基础课程学习后，学生步入实践训练阶段。大三期间，学校积极组织各类校内实践活动，如声乐比赛、音乐会演出等，同时安排学生前往相关企业、文化机构进行实习^[5]。通过这些实践活动，学生将所学知识学以致用，积累丰富的舞台表演经验，提升实践操作能力，及时发现自身不足并加以完善。
- 创新实践阶段：大四阶段，学生正式进入创新实践阶段。鼓励学生开展创新性项目，诸如创作新的声乐作品、探索新颖的表演形式、尝试将声乐与新媒体技术有机融合等。学校为学生提供全方位的指导与充足的资源支持，全力培养学生的创新思维与创新能力，使其能够以创新视角和方式从容应对未来的职业挑战^[6]。

(三) “两融”——融合机制探究

1. “产—教—学—研”融合

产业需求牵引教学变革：业界对声乐人才的需求是动态变化的。通过与音乐演出团体、唱片制作公司、文化演艺经纪机构等建立紧密联系，能够及时捕捉市场需求，并迅速反馈至高校教学环节。例如，鉴于市场对原创声乐作品的需求增长，在教学中适时增设声乐创作课程，引导学生积极开展作品创作实践^[7]。

教学成果反哺产业发展：高校通过教学培育出的高素质声乐人才投身产业界，为产业发展注入全新活力^[8]。与此同时，高校的研究成果，如演唱技巧的创新研究、声乐作品的创作等，能够顺利转化为实际应用，有力推动产业的创新发展。

科研驱动教学创新升级：针对声乐人才培养模式、教学方法等方面的研究，能够为教学实践提供全新思路与方法^[9]。例如，通过研究发现项目式教学法在培养学生创新能力方面成效显著，随即在教学中广泛应用，极大地优化了教学过程。

2. “校—政—企—地”融合

政府引领与扶持：政府部门在“校—政—企—地”融合进程中发挥着关键引领作用。政府出台相关政策，大力鼓励高校与企业合作开展人才培养项目，并为合作项目提供资金支持与政策优惠。例如，设立专项基金，资助高校与企业联合开展的声乐人才培养项目，有力促进高校与企业之间的深度合作。

企业深度参与人才培养：企业为学生提供实习与就业机会，深度参与高校人才培养方案的制定。企业依据自身实际需求，明确对声乐人才的能力要求，高校据此精准调整教学内容与课程设置。比如，文化演艺公司在参与人才培养方案制定时，着重强调学生的舞台表演经验与团队协作能力，高校随即在教学中增设相关实践课程与团队训练环节。

地方文化融入教学实践：地方文化是声乐艺术的重要源泉。高校积极与地方社会、社区开展合作，深入挖掘地方文化资源，并将其有机融入声乐教学与创作之中。例如，将地方民歌、民间音乐元素融入声乐作品创作课程，培养学生对地方文化的认同感与传承创新能力，同时极大地丰富了声乐作品的内涵与特色。

三、“四维三阶两融”模式实践案例解析

(一) 湖南理工学院的实践举措

湖南理工学院在声乐专业教学中积极践行“四维三阶两融”模式。在“四维”能力培养方面，精心优化课程体系，增设声乐作品创作、音乐传播等课程，显著提升学生的理论与应用能力；大力加强实践教学环节，与岳阳市多家企业单位以及学校建立长期稳定的合作关系，为学生提供丰富的实践机会。在“三阶”培养阶段，严格遵循基础课程学习、实践训练、创新实践三个阶段有序开展教学安排。在基础课程学习阶段，高度重视教学质量，确保学生扎实掌握基本功；实践训练阶段，积极组织学生参与各类演出和实习活动，累计实习时长超过450小时；创新实践阶段，专门设立创新项目基金，鼓励学生踊跃开展创新实践活动，已有多个学生创新项目荣获省级奖项。在“两融”融合机制方

面，学校与当地政府、企业携手开展多项合作项目。与政府合作举办地方文化艺术节、屈原国际龙舟节开幕式晚会、洞庭渔火季等，将声乐教学与地方文化展示有机结合。

（二）实践效果评估

通过对湖南理工学院实施“四维三阶两融”模式后的学生展开跟踪调查与数据分析，发现该模式取得了令人瞩目的实践成效。在就业方面，学生的就业竞争力大幅提升，毕业生就业率达到了98%，且就业岗位与专业的匹配度显著提高，更多学生成功进入文化产业相关领域就业。在创新能力方面，学生在各类声乐比赛、作品创作中获奖数量大幅攀升，创新思维与创新能力得到充分锻炼。在地方文化产业发展方面，学生参与的地方文化项目，如洞庭渔歌的传承与创新，赢得社会广泛赞誉，有力促进了地方文化产业的繁荣发展^[10]。

四、“四维三阶两融”模式的优势与挑战

（一）优势

1. 全方位赋能学生能力提升：“四维”能力维度的精心架构，使学生在理论、技能、实践和应用等方面实现全面发展，培育出的声乐人才综合素质更为卓越，能够更好地适应社会多元化需求。
2. 科学合理的培养阶段设置：“三阶”培养阶段高度契合学生的认知规律与学习进程，从基础学习逐步过渡到实践锻炼，再到创新实践，循序渐进地提升学生能力，助力学生稳步成长。
3. 强大的协同融合机制：“两融”机制深度整合产业、教育、科研以及政府、企业、地方等多方资源，形成协同育人的强

大合力，为声乐人才培养搭建起更为广阔的平台，提供更多发展机遇。

（二）挑战

1. 师资队伍建设任重道远：实施“四维三阶两融”模式对教师提出了更高要求，需要教师具备跨学科知识与丰富实践经验。目前，部分地方高校声乐教师在理论研究、实践指导以及与产业对接等方面存在短板，亟待加强师资培训与人才引进工作。

2. 资源整合难度较大：“两融”机制涉及多方主体，在资源整合过程中可能遭遇利益协调困难、信息沟通不畅等问题。需要构建高效的协调机制，确保各方紧密合作，实现资源的优化配置。

五、结论与展望

“四维三阶两融”声乐人才培养模式为地方高校声乐专业人才培养开辟了一条创新且行之有效的路径。通过强化“四维”能力维度、科学划分“三阶”培养阶段以及深度融合“两融”机制，能够全面提升声乐人才的创新能力与综合素质，有力促进地方高校声乐教育与地方文化产业的协同共进。尽管在实践过程中面临诸多挑战，但通过持续加强师资队伍建设、完善资源整合机制以及推进教学评价体系改革等举措，该模式有望在更多地方高校推广应用，为培育更多契合社会需求的优秀声乐人才作出更大贡献。未来，随着社会对声乐人才需求的持续变化以及教育教学改革的不断深入，“四维三阶两融”模式也将不断优化完善，在声乐人才培养领域发挥更为关键的作用。

参考文献

- [1] 魏薇.对高师创新型音乐人才培养的思考[J].艺术评鉴,2018,(05):120-121.
- [2] 王雅君.高校音乐人才培养及拓展策略探究[J].戏剧之家,2021,(06):59-60.
- [3] 刘浩.高校音乐专业创新应用性人才培养的有效途径研究——论高校音乐专业学生在校开设“声乐培训班”的可行性[J].高教学刊,2019(22):21-23.
- [4] 王冬冬.动人旋律赞桑梓苍洱毓秀歌飞扬——大理大学“杨学进民族声乐艺术研究中心”2024民族声乐人才培养汇报音乐会侧记[J].民族音乐,2024,(06):79-80.
- [5] 殷子晴.高师声乐卓越人才培养的探索与实践[J].中国音乐剧,2024,(06):156-159.
- [6] 蔡海萍.“产教融合”背景下高校声乐教学与舞台实践的创新研究[J].黄河之声,2024,(23):129-131+135.
- [7] 吴静.湖南花鼓戏育人特色及其对民族声乐人才培养的启示[J].大视野,2024,(06):74-78.
- [8] 罗希.论以就业为导向视域下应用型大学声乐人才的培养[J].国家通用语言文字教学与研究,2024,(10):191-193.
- [9] 鞠曼丽.非物质文化遗产“二人转”唱腔技巧在艺术类高校声乐人才培养的应用策略[J].戏剧之家,2024,(26):51-53.
- [10] 梁秋丽.新疆高师声乐人才培养模式构想[J].艺术教育,2024,(07):130-133.