

综合类大学音乐剧专业发展路径探究

王贺瑾

广东第二师范学院, 广东 广州 510220

DOI: 10.61369/SDME.2025140012

摘 要 : 在美育视野,我国全面加强和改进学校美育教育工作,对音乐类教师专业能力与美育技能提出更高的要求。音乐剧专业是培养音乐师资的重要阵地,如何结合当前政策背景和社会变化趋势,推动音乐剧专业教学发展,成为培养应用型和复合型中小学教育人才的重要问题。本文以综合类大学音乐剧专业为例,分析专业教学中存在的问题,提出专业教学改革与发展的思路,并围绕构建模块化课程体系、多维加强师资建设、深化产学研协同、开发数字化教育资源四个方面,探究综合类大学音乐剧专业教学发展路径。

关 键 词 : 大学;音乐剧专业;发展;路径

Exploration on Development Paths of Musical Theater Major in Comprehensive Universities

Wang Hejin

Guangdong University of Education, Guangzhou, Guangdong 510220

Abstract : From the perspective of aesthetic education, China is comprehensively strengthening and improving school aesthetic education, which puts forward higher requirements for the professional ability and aesthetic education skills of music teachers. The musical theater major is an important position for cultivating music teachers. How to promote the development of musical theater professional teaching in combination with the current policy background and social change trends has become an important issue in cultivating applied and compound primary and secondary school education talents. Taking the musical theater major in comprehensive universities as an example, this paper analyzes the problems existing in professional teaching, puts forward ideas for professional teaching reform and development, and explores the teaching development paths of musical theater major in comprehensive universities around four aspects: constructing a modular curriculum system, strengthening teacher team construction in multiple dimensions, deepening industry-university-research collaboration, and developing digital educational resources.

Keywords : universities; musical theater major; development; paths

一、综合类大学音乐剧专业教学的现存问题

(一) 学科定位与课程体系的割裂

在综合类大学音乐剧专业教学中,学科定位与课程体系的割裂问题较为突出。一方面,音乐剧课程与师范教育目标存在明显的脱节现象。师范教育的核心目标是培养具备教育教学能力、能够胜任教师岗位的专业人才,强调教育理论、教学方法以及教育实践等方面的培养^[1,2]。然而,当前部分高校的音乐剧课程过于注重表演技能的训练,如声乐演唱技巧、舞蹈动作的精准度和戏剧表演的表现力等,却忽视了师范教育所要求的教育教学能力的培养^[3]。另一方面,声乐、舞蹈、戏剧分科教学的局限性也日益显现。这种传统的分科教学模式虽然能够让学生在某一领域深入学习和掌握专业技能,但缺乏对音乐剧这一综合性艺术形式的整体把握。

(二) 师资力量与教学方法的滞后

师资力量与教学方法的滞后,是综合类大学音乐剧专业教学

现存的突出问题。部分教师跨学科素养不足,对教学效果产生了严重影响。音乐剧作为一门综合性艺术,融合了音乐、戏剧、舞蹈等多种元素,这就要求教师具备跨学科的知识和技能^[4]。然而,目前许多高校的音乐剧教师是从单一学科领域培养出来的,如声乐、舞蹈或戏剧专业,他们在自己的专业领域有深厚的造诣,但缺乏对其他学科的深入了解和掌握。在教学过程中,教师往往只能传授自己擅长领域的知识和技能,难以将不同学科的内容有机融合,导致学生无法形成对音乐剧的全面认识和理解。这种跨学科素养的不足,使得教学内容单一、片面,无法满足学生对音乐剧综合性学习的需求。同时,单一的教学方法也难以适应不同学生的学习需求和特点,过于注重理论知识的传授,而忽视了实践能力的培养,部分学生学习效果不佳,导致学生在毕业后难以适应实际工作的需要^[5]。

(三) 实践教学与行业需求的错位

综合类大学音乐剧专业教学中,实践平台与行业需求的错位问题较为严重。校内实践资源不足是一大突出问题,许多高校缺

乏专业的音乐剧排练场地和演出设施,学生难以进行高质量的实践训练。部分学校虽有实训表演场地,但设备陈旧、功能单一,无法满足音乐剧多样化的表演需求。而且校内实践活动的机会有限,学生参与大型音乐剧演出的机会少之又少,这使得他们在舞台经验和表演能力的积累上受到极大限制。再加上高校与音乐剧行业的联系不够紧密,缺乏稳定的校外实习基地和合作项目。学生很难接触到行业内最新的创作理念、表演技巧和市场需求,导致所学知识与实际行业需求脱节。例如,一些学生在学校学习的表演风格和剧目类型较为陈旧,与当下市场流行的音乐剧风格差异较大。^[6]

二、基于师范特色的音乐剧专业教育发展思路

（一）师范属性与艺术素养的融合路径

综合类大学音乐剧专业教学应秉持“教育+艺术”双核心理念,将师范属性与艺术素养深度融合^[7]。在教学中,既要注重学生音乐剧表演、创作等艺术能力的提升,也要强化教育教学理论与实践的培养,使学生具备在未来教育岗位上传授音乐剧知识与技能的能力。在课程设置上,除了专业的声乐、舞蹈、表演课程外,还增设了音乐教学法、儿童教育心理学等师范类课程,并安排学生到中小学进行教育实习。通过这种方式,学生不仅掌握了扎实的艺术技能,还学会了如何根据中小学音乐美育的特点进行教学,将音乐剧艺术有效地传递给下一代^[8]。

（二）本土化教学资源开发策略

中国传统文化与音乐剧融合具有极大的可能性。中国传统文化源远流长、博大精深,蕴含着丰富的故事题材、音乐元素和表演形式,为音乐剧的创作提供了肥沃的土壤。这种融合不仅能够展现中国传统文化的魅力,还能让音乐剧更贴近中国观众的审美需求。地方音乐元素的课程转化也是本土化教学资源开发的重要方向。不同地区的音乐风格各具特色,如江南丝竹的婉转悠扬、西北民歌的豪放粗犷等。将这些地方音乐元素引入音乐剧课程,能够丰富教学内容,培养学生的多元音乐素养。在课程设计中,还可以选取具有代表性现代流行音乐元素进行分析和学习,引导学生将其运用到音乐剧的创作和表演中,让学生更好地传承和发展音乐文化,同时也为音乐剧的本土化、创新性发展注入新的活力。^[9]

三、综合类大学音乐剧专业教学的发展策略

（一）构建模块化课程体系,培养学生综合素养

为解决综合类大学音乐剧专业教学现存问题,教师团队应对课程体系进行模块化重构,构建“表演—教育—创作”三位一体的课程框架。在表演模块,应强化学生的音乐剧表演技能。除了传统的声乐、舞蹈、戏剧表演课程外,还需增加音乐剧风格分析、角色塑造等课程。同时,设置表演实践课程,让学生有更多机会在舞台上进行表演,积累舞台经验^[10]。通过这些课程的设置,使学生具备扎实的表演基本功和丰富的表演技巧,能够胜任不同类型的音乐剧表演。教育模块则注重培养学生的教育教学能

力。开设音乐教学法、教育心理学、课程设计等师范类课程,让学生掌握教育教

（二）多维加强师资建设,组建双师双能师资队伍

为提升综合类大学音乐剧专业教学质量,加强师资队伍复合型能力建设迫在眉睫,可通过教师轮岗培训、引入行业导师以及构建教研协同创新模式来实现。教师轮岗培训是提升教师跨学科素养的有效途径。艺术类院校会定期安排教师到不同学科部门进行交流学习。例如,声乐教师学习戏剧表演专业课,戏剧教师研修音乐专业课程,了解音乐创作与节奏把握,舞蹈教师去学习声乐发声法,了解唱歌与舞蹈呼吸方式的差异。音乐剧专业可借鉴此经验,制定系统的跨学科培训计划,通过与其他高校或专业艺术机构合作,为教师提供多样化的学习平台^[12]。教师在跨学科研修过程中,深入了解不同学科的教学内容和方法,将所学知识融入音乐剧教学中,实现各学科知识的有机融合。教研协同创新模式有助于推动教学与科研的深度融合。学校可以鼓励教师组成跨学科的教研团队,共同开展音乐剧教学和创作研究。团队成员包括音乐、舞蹈、戏剧、教育等不同学科的教师,他们可以围绕音乐剧教学中的热点和难点问题展开研究,如如何将中国传统文化更好地融入音乐剧教学、如何培养学生的跨学科综合能力等。

（三）深化产学研协同,搭建实践表演平台

搭建产学研协同的实践平台,可通过设计校内剧场与校外基地联动的实践体系,以及探索剧目创作与教育服务的结合路径来实现,为专业学生提供更丰富的实践机会^[13]。校内剧场与校外基地联动的实践体系是关键。校内剧场是学生进行实践表演的重要场所,学校应加大对剧场设施的投入,打造专业的演出环境。同时,建立完善的演出管理制度,定期组织学生进行校内演出,如举办音乐剧专场演出、学生作品汇报演出等,让学生在实践中积累舞台经验。校外基地则为学生提供了接触实际行业的机会。高校可与专业的音乐剧制作公司、剧院等建立长期稳定的合作关系,建立校外实习基地。学生可以到校外基地参与实际的音乐剧制作、演出等工作,了解行业的运作模式和市场需求。剧目创作与教育服务的结合路径也值得探索。高校可以组织师生结合教学和实践进行剧目创作,将中国传统文化、地方特色等元素融入其中,打造具有本土特色的音乐剧作品^[14]。这些作品不仅可以在校内演出,还可以推向社会,为社会提供教育服务。此外,高校还可以与中小学合作,开展音乐剧教育服务项目,为中小学培养

音乐剧师资，开发音乐剧校本课程等。通过这些项目的实施，实现剧目创作与教育服务的有机结合，推动音乐剧教育的普及和发展。

（四）开发数字化教育资源，赋能学生自主发展

在综合类大学音乐剧专业教学中，数字化教学资源的应用是提升教学质量、适应时代发展的重要举措。其中，虚拟现实技术与音乐剧教学的结合具有广阔的应用前景。虚拟现实（VR）技术能够为学生创造沉浸式的学习体验。在音乐剧表演训练中，学生可以借助 VR 设备进入虚拟的舞台场景，与虚拟角色进行互动表演。教师和学生还可以利用 VR 软件创建虚拟的舞台

模型，对舞台布局、灯光效果、道具摆放等进行设计和调整^[15]。在排练过程中，学生可以在虚拟舞台上进行走位和表演，提前熟悉舞台环境，减少实际排练中的失误。线上课程库与互动平台的建设也是数字化教学资源开发的重要内容。线上课程库可以整合丰富的教学资源，包括音乐剧理论知识、表演技巧讲解、经典剧目赏析等。学生可以根据自己的需求和学习进度，随时随地进行学习。互动平台则为师生之间、学生之间提供了交流和互动的渠道。在互动平台上，学生可以上传自己的表演视频，接受教师和其他同学的评价和建议。教师也可以发布教学任务和作业，与学生进行实时沟通和指导。

参考文献

[1] 郭声健. 音乐教育专业人才培养需要打好美育底色 [J]. 中国音乐教育, 2024, (01): 5-9.

[2] 黎莎. 学校美育背景下音乐教育专业培养模式的改革与创新 [J]. 中国音乐教育, 2023, (11): 48-55.

[3] 朱莎. 关于我国音乐剧系音乐舞蹈跨学科融合教学特点的研究与思考 [J]. 戏剧之家, 2022, (19): 66-68.

[4] 郭晓彤. 新时代音乐剧专业人才培养课程体系创新研究 [J]. 大学, 2022, (17): 31-34.

[5] 陈真. 高师音乐教育转型背景下的音乐剧专业人才培养模式研究 [J]. 大众文艺, 2022, (10): 130-132.

[6] 慕羽. 中国音乐剧的“内需”和“创新”驱动转机——兼论原创音乐剧全产业链建构路径 [J]. 艺术广角, 2024, (04): 84-94.

[7] 宋琰光. 基于当代中国音乐剧观众群体的调研与思考 [J]. 中国戏剧, 2024, (06): 57-59.

[8] 吕艺生. 舞蹈“综合性”概说 [J]. 文化艺术研究, 2022, 15(03): 24-32+112.

[9] 周映辰. 先贤人格和红色精神的音像塑造——以北京大学美育创新实践为例 [J]. 文艺论坛, 2022, (03): 115-118.

[10] 于依若. 试论中国原创音乐剧的多元化价值 [D]. 山东师范大学, 2022.

[11] 朱艺丹. 将音乐剧中的音乐元素融入视唱练耳教学之初探 [D]. 中国音乐学院, 2022.

[12] 曹雪盟. 贴近生活才能唤起共鸣 [N]. 人民日报, 2022-02-28(011).

[13] 叶茂青. 中国风范音乐剧探索与实践——析原创音乐剧《汤显祖》创、表、教、研 [J]. 戏剧之家, 2022, (03): 39-41.

[14] 于晓雨. 新时代中国音乐剧表演人才培养创新机制探析 [J]. 中国戏剧, 2021, (09): 57-59.

[15] 刘安娜. 音乐剧专业声乐教学的实践与价值分析——评《中国音乐剧声乐教材》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(08): 2500.