

音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践

邓翰林, 刘颖*

广西中医药大学 赛恩斯新医药学院, 广西 南宁 530001

DOI: 10.61369/ETR.2025500014

摘 要 : 随着时代发展, 音乐舞蹈类专业教学工作应得到进一步优化, 教师要积极引入新的育人理念、教学方式, 以此更好的引发学生兴趣, 强化他们对所学知识的理解 and 应用水平, 提升育人效果。实践课程是教育改革的重要路径和内容, 有利于学生更全面、长远发展。鉴于此, 文本将针对音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革进行分析, 并提出一些策略, 仅供各位同仁参考。

关 键 词 : 音乐舞蹈类专业; 实践课程; 教学改革; 创新策略

Reform, Innovation and Practice of Practical Course Teaching in Music and Dance Art Majors

Deng Hanlin, Liu Ying*

Faculty of Chinese Medicine Science Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning, Guangxi 530001

Abstract : With the development of the times, the teaching of music and dance majors should be further optimized. Teachers need to actively introduce new educational concepts and teaching methods to better arouse students' interest, strengthen their understanding and application of the knowledge learned, and improve the effect of talent cultivation. Practical courses are an important path and content of educational reform, which are conducive to students' more comprehensive and long-term development. In view of this, this paper analyzes the teaching reform of practical courses in music and dance art majors and puts forward some innovative strategies, aiming to provide references for colleagues.

Keywords : music and dance majors; practical courses; teaching reform; innovative strategies

一、音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践的意义

(一) 顺应文化产业发展的必然要求

近年来, 我国文化产业进入了一个高质量发展的阶段, 音乐和舞蹈领域的市场需求也呈现出一个多元化、高品质的特征。通过开展音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践, 可以进一步优化课程体系, 革新教学模式, 也能在无形中促使人才培养与市场需求精准对接, 为文化产业发展输送更多具备核心竞争力的专业人才, 推动艺术产业的创新升级^[1]。

(二) 落实素质教育理念的核心路径

素质教育更强调以学生为中心, 我们应注重培养学生的综合素养和创新能力, 音乐舞蹈类艺术专业作为美育的重要载体其实实践课程不仅是技能传授的平台, 更是培育学生艺术审美以及团队协作和创新思维的关键环节。在以往的实践教学中, 通常是以教师为主体, 教师们通常会采用“示范—模仿—重复训练”的单向灌输模式, 忽视了学生的个性化发展和主观能动性的发挥^[2]。通过展开实践课程教学改革, 能够打破传统教学的桎梏, 还可在无形中构建一个以学生为核心的教学体系, 教师可以通过多样化的实践项目引导学生在实践中感知艺术魅力、挖掘创作潜能, 提升他们的综合素养, 有利于素质教育的落实。

(三) 提升专业人才培养质量的关键举措

音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学的本质决定了实践课程在人才培养体系中的核心地位, 现阶段, 很多院校的音乐舞蹈专业实践课程存在教学内容陈旧、实践平台有限等问题, 这些都会导致学生的实践能力与创新能力不足, 使其难以适应社会发展需求。通过音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革, 教师可以更为高效的整合优质教学资源, 进一步优化课程结构, 还可逐渐打造一个更为优质的教学方法与评价体系, 为学生提供更贴合专业发展规律和时代需求的实践教学环境^[3]。

二、音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学现状

(一) 课程体系不完善, 结构设置不合理

课程体系是实践教学的核心框架, 当前部分院校音乐舞蹈类专业实践课程体系存在明显缺陷。一些学校的实践课程内容与时代脱节, 课堂中一些传统的经典曲目、舞蹈剧目占据主导地位, 缺乏对当代流行艺术形式的融入, 这样会导致学生对当下艺术市场的认知不足, 创作内容缺乏时代性和创新性^[4]。此外, 一些学校的实践课程结构失衡, 存在“重技能训练、轻综合实践”的倾向, 很多学校的单项技能训练课程占比较大而综合性实践课程数量不足。此外, 很多学校的音乐舞蹈类艺术专业实践课程与理论

课程的融合度较低,理论知识对实践的指导作用未能充分发挥。

(二) 教学模式固化,学生主体地位缺失

在传统的音乐舞蹈实践教学模式中,通常是以教师为绝对主导,教师们会采用“课堂示范—学生模仿—反复训练—期末考核”的单向教学流程,这种模式在技能基础训练阶段具有一定效果但在提升学生综合实践能力和创新能力方面存在明显局限。在教学过程中教师往往按照统一的标准和流程开展教学,忽视了学生的个性化差异和创作潜能,学生被动接受知识和技能训练,缺乏主动思考、自主探索和创新实践的空间^[5]。

(三) 实践平台匮乏,教学与实际脱节

充足的实践平台和真实的实践场景是提升学生实践能力的重要保障,但是,当前部分院校的音乐舞蹈类专业存在平台不足、实践场景单一的困境,校内的实践资源较为有限,缺乏专业的舞台表演场馆、录音棚,这就很难满足学生开展大型剧目排练以及舞台策划等实践活动的需求。不仅如此,一些校外的实践合作机制不完善,与艺术院团等校外机构的合作多停留在较为浅层的角度,缺乏长期稳定的合作关系,难以为学生提供常态化的真实项目实践机会^[6]。

三、音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践策略

(一) 优化课程体系,构建优质实践课程框架

为保证音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践效果,我们可以针对课程体系不完善的问题打造一个“技能提升—综合应用—创新创作”的逻辑主线,而后方可以此为基础打造一个分层递进、跨界融合的实践课程体系。在实践中,我们必须夯实基础实践层,优化单项技能训练课程,在保留传统经典教学内容的同时融入当代艺术元素和地方特色文化资源。此外,我们可以进一步强化综合实践层,增设一些剧目创作、艺术项目管理等综合性课程,这样可以有效打破音乐与舞蹈专业壁垒,引导学生开展跨专业合作实践,从而大幅提升他们的知识综合能力^[7]。不仅如此,我们还可结合实际情况进一步拓展创新实践层,设立一个创新创业实践课程,鼓励学生结合市场需求开展原创剧目创作,培育他们的创新思维和创业能力。

(二) 创新教学模式,构建全新教学新格局

为提升音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践效果,我们应主动打破传统固化的教学模式,做到以学生为中心,构建一个更为多元化的互动式实践教学新格局。在实践中,我们可以积极推行“项目驱动式教学”,尝试将一些真实的艺术项目引入课堂,而后以项目为载体开展教学活动。例如,教师可引入地方文化节演出项目、校园原创剧目创作项目等,引导学生以小组为单位参与项目的策划、创作、排练、演出全流程,在项目实践中主动学习技能、解决问题。在项目实施过程中,教师仅作为指导者和推动者,鼓励学生自主分工、沟通协作、大胆创新,充分发挥学生的主体作用^[8]。此外,我们还可采用“翻转课堂+线上线下融合”的教学模式,利用线上平台发布教学资源让学生在

课前自主学习基础内容。此外,我们还可尝试引入“案例教学法”“情境教学法”等方式,通过分析优秀艺术作品以及模拟舞台演出场景等方式,引导学生深入理解艺术创作的规律和技巧,激发他们的创作灵感。

(三) 拓展实践平台,构建三位一体的实践体系

在音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践中,我们应积极整合校内外资源,构建一个更为优质的多元化、立体化的实践平台体系,这样方可为学生提供充足的实践机会。为此,我们应主动升级校内实践设施,建设一个更为专业的舞台表演场馆和剧目创作工作室,配备一些更为先进的音响、灯光、摄像等设备,这样可以更好的满足学生开展排练、演出等实践活动的需求。同时,我们可以尝试入手打造校内实践品牌,定期举办一些校园艺术节和原创剧目展演等活动,这样可以为学生提供展示实践成果的平台,营造良好的艺术实践氛围。不仅如此,我们还需进一步深化校外合作,与专业艺术院团、艺术教育机构等建立长期稳定的合作关系,共建实践教学基地,通过“订单式培养”等方式为学生提供常态化的真实项目实践机会,让学生深入艺术行业一线,了解行业动态和职业需求,提升职业素养^[9]。例如,我们可以与地方歌舞剧院合作开展剧目共创项目,学生参与剧目编创、排练和演出,在实践中提升专业技能和团队协作能力。不仅如此,我们还需进一步拓展线上实践平台,利用互联网技术搭建线上演出直播平台、跨界合作交流平台等,鼓励学生开展线上艺术创作、线上教学等实践活动,这样可以有效打破时空限制,提升实践的灵活性和覆盖面。

(四) 强化师资建设,打造双师型师资队伍

在音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践中,我们应主动提升教师实践教学能力,这样方可逐渐打造一支结构合理、素质优良的“双师型”师资队伍。为此,我们应主动完善教师培养机制,制定一个“双师型”教师培养计划,鼓励教师深入艺术行业一线实践,通过让他们到专业艺术院团挂职锻炼、参加行业培训和学术交流等方式,帮助他们积累更多一线实践经验,这样可以大幅提升他们的实践教学能力。此外,我们还可进一步优化师资引进渠道,主动引进具备一线艺术实践经验的行业专家和资深从业者担任专职或兼职教师,这样可以为学生提供更多贴合行业实际的实践指导。同时,我们还可结合本地实际情况建立一个校外专家库,定期邀请行业专家开展专题讲座等教学活动,这样可以有效拓展学生的行业视野^[10]。此外,我们还需加强师资队伍的团队建设,组建一个跨专业教学团队,鼓励音乐、舞蹈等不同专业教师开展合作教学和科研项目,这样可以大幅提升教师的跨界教学能力,适应跨界艺术人才培养需求。

(五) 改革评价体系,构建多元化综合评价机制

在音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践中,我们应主动打破单一的评价模式,构建科学合理的综合评价体系,这样可以更为高效地发挥评价的导向作用。为此,我们应进一步完善评价标准,构建一个更为优质的多元化评价指标体系。我们除了需要关注教师的专业技能的熟练度和规范性外,还需增加对学生创新能力和艺术表现力等指标的关注,这样才能更为全面的

评价学生的实践能力。此外，我们还需进一步创新评价方式，采用“过程性评价+终结性评价”相结合的方式，过程性评价关注学生在实践课程中的课堂表现、项目参与度、阶段性成果等，通过课堂观察、小组互评、项目报告等方式进行。终结性评价以期末汇报演出、原创作品展示、实践项目成果等为核心，综合评价学生的实践成果。同时，为保证音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践效果，我们还需引入多元化评价主体，除传统教师评价外，应积极增加学生自评、学生互评，并引入行业专家、企业导师等多方参与，通过多角度反馈，提升评价结果的全面性和客观性。例如，在学生参与校外实践项目后，不仅由教师对其表现进行评价，还应邀请企业导师对学生的专业技能、实践

态度、团队协作等进行详细评估，并将这些评价结果纳入学生的综合评价体系，使评价更具层次性和公信力。

四、总结

综上所述，为进一步提升音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践效果，我们可以从优化课程体系、创新教学模式、拓展实践平台、强化师资建设、改革评价体系等层面入手分析，以此在无形中促使音乐舞蹈类艺术专业实践课程教学改革创新与实践质量提升到一个新的高度。

参考文献

- [1] 赵增芳. 音乐舞蹈类专业实践教学体系的构建与实施 [J]. 大众文艺, 2023, (11): 184-186.
- [2] 陈正鸿泓. 艺术理论课程在艺术硕士培养中的实践探索 [D]. 郑州大学, 2023.
- [3] 张朝娣. 高师舞蹈课程与“课程思政”融合探索 [D]. 山东师范大学, 2023.
- [4] 陈志惠, 陈丹丹. 探析舞蹈专业课堂教学与舞台实践结合模式研究 [J]. 艺术评鉴, 2021, (24): 67-69+76.
- [5] 刘珊. 农村学校定向音乐师范生培养研究 [D]. 湖南师范大学, 2021.
- [6] 药海桃. “互联网+”时代舞蹈高等教育对艺术人才的培养研究 [J]. 中国民族博览, 2021, (15): 75-77.
- [7] 施婧. 艺术实践对声乐专业学习的成效研究 [D]. 云南师范大学, 2020.
- [8] 张楚雪. 广州大学古琴剧目课程教育叙事研究 [D]. 广州大学, 2019.
- [9] 王艳玲, 刘瑾. “院团结合”模式下艺术实践课程对学生自我效能感的影响研究 [J]. 教育教学论坛, 2018, (35): 54-57.
- [10] 马达, 陈雅先. 创新型音乐舞蹈艺术硕士人才培养研究——以广州大学音乐舞蹈学院为例 [J]. 歌海, 2017, (02): 68-72.