

“研·教·创·演·传”五能音乐人才培养策略

柴伦党

桂林师范学院, 广西 桂林 541001

DOI:10.61369/EIR.2025100004

摘要： 新时代背景下, 音乐教育肩负着美育强国与文化遗产的双重使命, 致力于培育兼具综合素养、创新精神与实践能力的
高素质音乐人才。本文聚焦“研·教·创·演·传”五维能力框架, 深入剖析其内涵与协同机制, 构建了以研究为基
石、教学为根本、创作为动力、表演为载体、传播为使命的一体化人才培养模式。围绕五维协同育人理念, 从课程体
系优化、实践平台拓展、评价机制创新、师资队伍建设和文化资源整合等方面, 提出系统化实施策略, 旨在全面提升
音乐人才的学术底蕴、教学能力、创作水平、表演实力与传播价值, 为高校音乐专业培养复合型、创新型、传承型人
才提供理论支撑与实践范例, 助力音乐教育高质量发展与中华优秀传统文化的永续传承。

关键词： 音乐人才培养; 五维能力体系; 研教创演传; 一体化育人; 文化传承

“Research, Teaching, Creation, Performance and Transmission” Five-ability Music Talents Training Strategy

Chai Lundang

Guilin Normal University, Guilin, Guangxi 541001

Abstract： Under the background of the new era, music education shoulders the dual mission of strengthening
the country through aesthetic education and cultural inheritance, and is committed to cultivating high-
quality music talents with comprehensive literacy, innovative spirit and practical ability. Focusing
on the five-dimensional competency framework of "research, teaching, creation, performance
and communication", this paper deeply analyzes its connotation and collaborative mechanism,
and constructs an integrated talent training model with research as the cornerstone, teaching as
the foundation, creation as the driving force, performance as the carrier and communication as
the mission. Focusing on the concept of five-dimensional collaborative education, this paper puts
forward systematic implementation strategies from the aspects of curriculum system optimization,
practice platform expansion, evaluation mechanism innovation, teacher team construction and cultural
resources integration, aiming at comprehensively improving the academic background, teaching ability,
creative level, performance strength and communication value of music talents, providing theoretical
support and practical examples for cultivating compound, innovative and inherited talents for music
majors in colleges and universities, and helping the high-quality development of music education and
the sustainable inheritance of Chinese excellent music culture.

Keywords： music talent cultivation; five-dimensional ability system; research, teaching, performance
and biography; integrated education; cultural heritage

引言

在全面推进美育、传承中华优秀传统文化的当下, 音乐教育作为美育核心, 肩负培育时代新人、弘扬民族文化、推动艺术创新的重任。当下, 文化产业繁荣、数字技术深度融入, 音乐人才能力结构朝着综合、跨界、实践方向转变, 集研究、教学、创作、表演、传播五位一体素养的复合型人才, 成为音乐领域发展的关键力量。

“研·教·创·演·传”五维音乐人才培养策略, 契合新时代音乐教育规律与人才成长需求。它以能力协同为核心、全链条育人为路径、文化传承为引领, 把学术研究、教学实践等环节有机融合, 形成互促共进、环环相扣的育人闭环。该模式立足音乐学科特性, 坚守立德树人, 注重专业技能与综合素养并进、艺术实践与文化传承融合, 为音乐人才成长提供全面科学的培育路径。

项目信息: 桂林师范学院2025年度校级教学改革研究项目, 课题名称: 以红色文化为底色数智融合高校声乐课程建设改革的研究, 项目编号: JGB202508。

作者简介: 柴伦党(1979-), 男, 陕西西安人, 硕士, 主要从事高校音乐教育课程改革、民族民间音乐传承与创新研究。

一、“研·教·创·演·传”五维能力内涵与逻辑关系

（一）核心内涵

“研·教·创·演·传”五维能力体系，全面覆盖音乐人才成长所需核心能力，各维度相互支撑、有机融合，共同搭建起完整的综合能力架构。“研”着重于学术研究与问题探索，包含文献研读、田野调查、理论剖析、课题研究及成果转化等，是音乐人才筑牢理论根基、提升学术素养、养成理性思维的关键。“教”侧重教学与美育育人，涵盖教学设计、课堂组织、技法传授、学情引导及美育渗透等，是音乐人才传授知识、践行美育、服务社会的核心能力。“创”突出艺术创作与跨界创新，涉及作品编创、即兴表达、形式革新、技术融合及主题原创等，是激发艺术活力、推动音乐创新、赋予作品时代价值的重要动力。“演”聚焦舞台表演与实践应用，包括技能呈现、情感表达、舞台驾驭、团队协作及艺术展现等，是检验专业水平、呈现艺术成果、实现价值转化的重要途径。“传”指向文化遗产与传播推广，涵盖非遗活化、经典赓续、媒介传播、社会服务及文化交流等，是彰显文化自信、传承民族艺术、拓展音乐价值的使命所在^[1]。

（二）逻辑协同

五维能力体系并非简单相加，而是互促共生、闭环联动。研究能力为教学与创作提供理论支撑，使教学更科学、创作更具思想性；教学能力是研究成果转化与表演、传播能力培育的基础，规范专业表达、夯实实践根基；创作能力为表演提供原创内容，为传播赋予鲜活载体，推动表演与传播创新；表演能力直观展示教学成果，检验创作价值，生动呈现文化传播内容，是连接各项能力的纽带；传播能力赋予研究、教学、创作、表演文化价值与社会意义，推动音乐艺术走向大众，实现艺术与文化价值的统一。五维协同，构建起“理论积淀—教学实践—创作创新—舞台呈现—文化传承”的全周期育人链条，推动音乐人才全面、协调、可持续发展^[2]。

二、“研·教·创·演·传”五维一体化培育体系构建

（一）以研筑基：强化学术素养与问题导向

学术研究能力是音乐人才综合素养的重要基石。高校应通过系统化设计，将研究能力培养贯穿人才培养全过程。在课程设置上，有序开设音乐研究方法、民族音乐田野调查、学术论文写作、音乐学术前沿等课程，引导学生掌握文献检索、资料整理、调研实施与成果总结的基本方法，逐步培育学术思维与探究意识。鼓励学生参与科研项目与学术活动，深入民间与基层开展音乐文化调研，收集整理民族音乐、传统音乐资源，将调研成果转化为学术论文、研究报告等形式，在实践中提升研究能力。同时，推动研究成果与教学、创作的深度融合，将研究中总结的理论规律、文化内涵、技法特点转化为教学案例与创作素材，实现以研促教、以研助创，让学术研究真正服务于人才培养全过程^[3]。

（二）以教立本：夯实教学能力与美育初心

教学能力是音乐人才服务社会、践行美育的重要支撑。高校应构建理论学习、技能训练、实践锻炼相结合的教学能力培养体系。在课程建设上，搭建乐理基础、专业技法、音乐教学法、美育理论递进式课程体系，强化教学设计、课堂组织、教学表达与美育渗透等实操训练，让学生系统掌握音乐教学的基本规律与实施方法。推行讲台与舞台相结合的双课堂模式，将表演训练与教学实践有机融合，让学生在舞台表演中提升艺术感染力，在教学实践中提升表达能力，成长为能讲、能演、能教的复合型人才。深入挖掘音乐作品中的文化内涵与精神价值，将立德树人理念融入教学各环节，让学生在教学实践中传递美育精神，践行育人使命，让音乐教学真正成为滋养心灵、提升素养的重要途径^[4]。

（三）以创赋能：激活原创能力与创新思维

艺术创作是音乐艺术保持生命力的核心动力。高校应搭建全方位、多层次的创作能力培养平台。在课程教学中，开设作曲技法、歌曲写作、器乐编创、数字音乐制作、跨界艺术融合等课程，引入前沿创作技术与创作理念，拓宽学生的创作视野与创作边界。搭建原创音乐工作坊、作品打磨会、创作交流沙龙等平台，为学生提供作品交流与优化提升的空间，鼓励学生开展跨艺术形式、跨学科领域的跨界创作，丰富音乐作品的表现形式与艺术内涵。围绕时代主题、文化遗产、地域特色等方向开展项目制创作，引导学生将文化底蕴、时代精神与个人创意融入作品，打造兼具艺术性、思想性与时代性的原创音乐成果。建立专业指导机制，组织教师与行业专家对学生创作进行精准指导，推动作品不断完善，实现以创促演、以创提质，让学生的创作能力在实践中持续提升^[5]。

（四）以演提质：淬炼实践能力与舞台素养

舞台表演是音乐人才展现专业水平、实现艺术价值的重要途径。高校应构建常态化、阶梯式的舞台实践体系。建立年级音乐会、专业汇报演出、剧目排演、专业赛事参与、社会公益展演五级实践平台，为不同学段、不同水平的学生提供适宜的登台机会，让学生在循序渐进的实践中夯实技能、提升素养。推行以赛促学、以演代考的培养方式，将舞台表现、艺术表达、团队协作、现场应变等能力纳入综合评价，引导学生重视实践、提升素养。打造多元化演出场景，既开展原创作品专场、经典作品演绎等校内演出，也组织学生参与社区文化、乡村振兴、艺术惠民等社会展演活动，让学生在真实的舞台环境中积累经验、提升能力，实现专业技能与舞台素养同步提升^[6]。

（五）以传铸魂：彰显文化遗产与传播价值

文化遗产与传播是新时代音乐人才的重要使命。高校应将文化遗产融入人才培养各环节。在教学内容中，有机融入非遗音乐、传统器乐、民族声乐、红色经典音乐等内容，邀请民间艺人、非遗传承人进校园开展教学指导，让学生深入学习民族音乐文化精髓，增强文化认同感与传承意识。搭建线上线下相结合的传播平台，校内依托校园媒体、艺术团开展音乐文化推广，校外借助新媒体渠道、社会文化机构开展艺术普及与文化传播，推动优秀音乐文化走进校园、走进基层、走进大众。注重培养学生

的文化解读与价值阐释能力,让学生不仅能够演绎音乐作品,更能够讲好作品背后的文化故事,成为中华优秀音乐文化的传承者、传播者与 innovator,让音乐文化在传播中焕发新的生机与活力^[7]。

三、实施路径与保障机制

(一) 课程体系重构: 无畏融合模块化

课程体系是五维人才培养的核心载体。高校应打破传统课程边界,构建五维深度融合的模块化课程群。设置基础能力模块、核心实践模块、文化传承模块三大课程板块,基础模块聚焦研究与教学能力培育,夯实学生理论与教学基础;核心模块侧重创作与表演能力提升,强化学生专业实践本领;特色模块围绕传播能力培育,凸显文化传承价值。优化课程结构,增加实践教学学分比重,开设跨学科选修课程,推动音乐学与教育学、传播学、数字媒体等学科知识融合,实现五维能力分层递进、全程覆盖,让课程体系与人才培养目标高度契合^[8]。

(二) 实践平台升级: 全链条闭环化

实践平台是五维培育落地的重要保障。高校应整合校内外资源,打造全链条、一体化实践平台。校内实现音乐实验室、排练厅、音乐厅、融媒体中心、教学实训基地全面开放,为学生研究、教学、创作、表演、传播提供全方位硬件支持。校外深化校地、校企合作,共建音乐教育实践基地、舞台演艺实践基地、文化传承实践基地、艺术传播实践基地,拓展学生实践场景与成长空间。构建课堂教学、创作实训、舞台展演、社会传播、反馈优化的实践闭环,将实践成果与经验及时融入教学优化,实现实践与教学相互促进、协同提升^[9]。

(三) 评价机制革新: 多元过程性评价

科学的评价机制是五维培育的重要导向。高校应建立多元、综合、过程性的评价体系。围绕研、教、创、演、传五大能力维度,设置细化、可量化的评价指标,全面考量学生的研究成果、教学表现、创作水平、表演能力与传播成效。评价方式上,坚持过程性评价与终结性评价相结合,关注学生日常学习与实践成长轨迹;坚持校内评价与行业评价相结合,引入行业专家、实践导

师参与评价,确保评价结果全面、客观、公正。通过科学评价引导学生全面发展五维素养,推动人才培养质量持续提升。

(四) 师资队伍建设: 复合型专业化

高素质师资队伍是五维人才培育的关键支撑。高校应着力打造复合型、专业化教学团队。实施教师综合能力提升计划,支持教师参与科研研究、教学改革、艺术创作、舞台实践、文化传承等项目,不断提升教师自身五维素养。组建跨界融合教学团队,整合高校专业教师、舞台艺术家、非遗传承人、行业从业者、传播专家等多方力量,分工协作开展教学与实践指导,弥补单一师资的能力局限。完善师资激励机制,将教师五维教学成果、实践指导成效纳入考核评价,激发教师参与人才培养的积极性与创造性,为五维体系实施提供坚实师资保障^[10]。

(五) 文化资源整合, 地域特色化

地域文化资源是五维培育的鲜活素材。高校应深度挖掘地域音乐、民族音乐、红色音乐等特色资源,将其融入人才培养全过程。把地域音乐文化元素转化为教学内容、创作素材、实践主题,让人才培养扎根文化土壤,形成独具特色的培育模式。结合地域文化传承需求,开展针对性研究、创作、表演与传播实践,增强人才的文化根性与地域辨识度。推动地域音乐文化与时代传播相结合,引导学生用创新形式演绎、传播本土音乐文化,既助力地方文化传承发展,也让五维培育更具特色、更富活力。

四、结束语

“研·教·创·演·传”五维音乐人才培养策略,契合新时代音乐教育需求,以五维能力协同为核心、全链条育人为路径、文化传承为引领,构建起科学完备的音乐人才培养体系。该体系促进学术研究、教学实践等深度融合,助力音乐人才多方面能力协同提升,为高校音乐人才培养提供可行路径。在美育强国与文化传承发展进程中,高校深化该模式实践,优化课程体系、强化实践等,定能培育出德艺兼备的新时代音乐人才。他们将以专业能力、文化情怀与使命担当,推动音乐艺术创新,传承中华优秀音乐文化,为新时代文化事业发展贡献力量。

参考文献

- [1] 穆延彬. 教创演研多维一体音乐人才培养模式研究 [J]. 大观 (论坛), 2025, (12): 138-140.
- [2] 高明. 操舞类课程对大学生“五能”能力培养路径研究 [D]. 西南交通大学, 2024.
- [3] 李恩忠, 翟钰佳. 音乐教育创新人才培养的理论与实践——以江南大学人文学院音乐系“教、研、演三合一”教育模式为例 [J]. 艺术评鉴, 2017, (23): 102-104.
- [4] 陈云. 综合类高校音乐表演专业5A 艺术实践教学体系“跨界融合”实证研究 [J]. 音乐教育与创作, 2023, (08): 20-23.
- [5] 范妍. 高校应用型音乐教育人才培养模式与策略研究: 向度、问题及路径 [J]. 黄河之声, 2025, (13): 126-129.
- [6] 黄虚怀. 新文科背景下高职音乐表演人才培养的研究 [N]. 黑龙江日报, 2025-07-15(007).
- [7] 杨芳. 高校应用型音乐人才培养教学模式的构建 [J]. 岭南音乐, 2021, (05): 57-60.
- [8] 张媛. 构建“音乐表演+”应用型人才的思考 [J]. 歌海, 2018, (05): 97-99.
- [9] 吕建文. 基于多维协同的高校音乐美育创新教学策略研究 [J]. 中国音乐剧, 2025, (06): 176-179.
- [10] 黄丽娜. 高校艺术专业“多维多样多元化”人才培养措施研究 [J]. 秦智, 2025, (12): 107-109.