地方高校艺术硕士（音乐）课程协同育人实践路径探索——以声乐课走进（钢琴）艺术指导课程为例

李雪莲
重庆师范大学音乐学院，重庆 400700
DOI:10.61369/HASS.2026060050

摘　　要： 声乐课程与钢琴艺术指导课程在地方高校中各自封闭运行，合作实践能力的培养在课程结构层面长期缺位。为了突破课程割裂对协同育人的根本制约，文章分析了两门课程孤立运行的现实困境，探索了涵盖目标整合、内容渗透、合作排演、教师协同、过程性评价改革的实践路径，研究了协同机制对两类研究生专业能力的影响。研究表明，课程横向协同是地方高校提升音乐人才培养质量的可行路径。
关 键 词： 地方高校艺术硕士（音乐）课程；协同育人；声乐课；（钢琴）艺术指导课程

Exploration of the Collaborative Education Practice Pathway for Art Master (Music) Courses in Local Universities - Taking the Vocal Music Class Entering (Piano) Art Guidance Course as an Example

Li Xuelian
Chongqing Normal University School of Music, Chongqing 400700

Abstract: The vocal music courses and the piano art guidance courses operate independently in local universities, and the cultivation of collaborative practical abilities has long been lacking at the level of course structure. To break through the fundamental constraints of course fragmentation on collaborative education, this article analyzes the actual predicament of the isolated operation of these two courses, explores the practical path covering goal integration, content infiltration, cooperative rehearsals, teacher collaboration, and process evaluation reform, and studies the impact of the collaborative mechanism on the professional abilities of these two types of graduate students. The research shows that horizontal course collaboration is a feasible path for local universities to improve the quality of music talent cultivation.
Keywords: local university master of arts (music) courses; collaborative education; vocal music course; (piano) art guidance course

引言

地方高校艺术硕士（音乐）专业培养工作面临长期未被正视的结构性问题——声乐课程与钢琴艺术指导课程各自封闭运行，两门课程在专业技能上高度关联，在人才培养目标上却形同陌路。声乐研究生缺乏感知钢琴声部逻辑的训练机会，钢琴艺术指导学生对伴奏艺术的理解停留于技术推演层面，难以形成对演唱者音乐意图的真实感知。将声乐课引入钢琴艺术指导课程，是激活跨专业协同的主动尝试，更在于从根本上改变音乐表演人才培养中合作能力长期缺位的现状。

一、地方高校艺术硕士（音乐）课程协同育人的现实困境

地方高校艺术硕士（音乐）课程体系在设计层面存在明显的割裂问题，声乐方向课程与钢琴艺术指导课程各成封闭体系，课程目标缺乏共同价值指向，教学内容上亦无实质性交叉。声乐研究生的课堂以独唱技术训练为主轴，钢琴艺术指导课侧重伴奏织体分析，两者在教学进程上彼此独立，学生在两个课堂之间难以积累真实的合作经验。困境在实践层面的表现尤为具体：声乐研究生在演唱时缺乏对钢琴声部意图的感知力，习惯于在单独练习的框架内完成演唱准备，一旦进入真实合奏场景便暴露出对钢琴音响走向的不敏感；钢琴艺术指导学生因缺少与真实演唱者长期

基金项目：本文为重庆市教委教改课题《地方高校艺术硕士（音乐）合作型课程教学研究与实践——以声乐课走进（钢琴）艺术指导课程为例》成果，（项目号：yjg243074）。

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

磨合的机会，对歌唱者呼吸节奏、情绪逻辑的把握停留于技术推演层面，伴奏行为缺乏弹性[1]。上述困境并非源于教师教学能力的不足，而是课程结构本身对合作实践机会的系统性剥夺——跨课程联合授课机制在地方高校中尚属空白，教师孤立施教的格局难以在两门课程之间形成真实的育人合力，人才培养质量因此长期受困于课程结构的内在缺陷。

除此之外，部分地方高校艺术硕士的课程设置还存在重理论课时、轻联合实践学时的现实倾向，人才培养方案中虽提及舞台合作能力的培养目标，却缺少对应的课程实施载体与学时保障。研究生多数合奏排练任务被划归课外自主实践环节，缺乏教师系统性的引导，学生只能依靠课余碎片化时间自行磨合，排练质量参差不齐。加之艺术硕士生源背景差异较大，部分研究生本科阶段缺少系统的声乐－钢琴合作训练基础，进入研究生阶段后，如果课堂依旧没有跨课程协同教学设计，生源之间的能力鸿沟很难通过自学实现弥合，进一步放大了课程体系割裂带来的育人短板[2]。

二、声乐课走进（钢琴）艺术指导课程协同育人的实践路径

（一）协同育人课程目标的整体规划

构建声乐课走进钢琴艺术指导课程的协同育人机制，首要任务是在课程目标层面达成真正的价值共识。两门课程在目标制定时须跳出各自专业的单一视角，以“舞台合作实践能力培养”作为共同价值坐标。声乐课程目标从单纯追求个体演唱技术，向培养演唱者感知钢琴声部、在音乐对话中灵活调整演唱状态的方向延伸；钢琴艺术指导课程目标则从技术性伴奏转向以服务演唱者音乐表达为核心，强调对歌唱线条的主动支撑。两门课程目标的整合并非简单叠加，而是在共同的人才培养规格框架下重新厘定各自课程的功能边界——声乐课承担演唱表达能力与合作感知能力的双重培养任务，钢琴艺术指导课承担伴奏技术能力与演唱适配能力的双重培养任务，两门课程在研究生培养的完整链条上形成功能互补的结构关系，从课程设计源头改变各自为政的孤立运行状态。目标整合同时要求两门课程重新审视各自育人任务的边界——声乐课的培养终点不止于独唱呈现，钢琴艺术指导课的考量核心不止于谱面完成，目标重构为后续所有教学协同行为确立了价值依据。

（二）跨课程教学内容的系统整合

教学内容是协同育人机制落地的核心载体，声乐课与钢琴艺术指导课在内容层面的系统整合，直接决定协同育人的实质深度。具体而言，声乐课中引入艺术歌曲钢琴声部结构分析，让演唱者理解钢琴前奏如何设定情感基调、间奏如何推进情绪逻辑；钢琴艺术指导课中引入声部关系分析，让钢琴学生理解演唱者在换气点的处理方式如何影响整体音乐律动，二者形成内容上的双向渗透。教材内容的选取须基于双方课程进度进行协调，以同一批艺术歌曲作为共同教学文本，声乐课侧重演唱表达路径的深化，钢琴艺术指导课侧重声部支撑策略的建构，两个课堂围绕同一作品形成内容层面的深度呼应。整合的核心价值不止于共用教学文本，更在于将两门课程的知识体系在作品理解层面相互渗透，使研究生获得完整的音乐认知而非分段式的碎片信息，从根源上消除因课程割裂造成的认知断层[3]。

（三）以合作排演为核心的课堂实践模式构建

协同育人机制的实践核心在于将声乐研究生引入钢琴艺术指导的课堂场景，以真实合作排演取代模拟性训练。操作层面，定期安排声乐研究生进入钢琴艺术指导课堂，与钢琴学生就同一曲目开展现场排演，排演过程中两个专业的学生均处于真实的合作语境，演唱与伴奏的每一次磨合都构成对彼此专业判断的实时检验。指导教师在排演现场不急于介入技术纠错，而是引导学生在互相倾听中自主发现问题——演唱者在节奏稳定性上对钢琴音型的依赖程度，钢琴学生在力度处理上对演唱者情绪信号的回应迟滞。合作排演的课堂模式打破了单向灌输的教学逻辑，将音乐合作本身转变为学习发生的主要场域，学生在排演中形成的判断力远比课堂讲授积累得更为深刻，也更接近职业舞台对音乐家的真实能力要求，从而在有限课时内实现人才培养质量的实质性提升。

（四）教师协同授课机制的有效建立

教师层面的协同是课程协同育人机制落地的组织保障，声乐教师与钢琴艺术指导教师须建立稳定的联合授课机制。双方教师在学期初共同制定教学计划，明确协同课时数量、合作排演曲目范围，以及两门课程在推进进度上的衔接节点，避免因课程节奏不同步导致合作排演缺乏共同基础。联合授课的实施不局限于双师同堂模式，更重要的是建立贯穿学期始终的常态化沟通机制——声乐教师将本学期演唱技术训练的重点难点及时反馈至钢琴教师，钢琴教师据此调整伴奏教学的侧重方向，形成彼此支撑的教学合力。协同过程同时要求两位教师主动突破专业边界意识的制约，声乐教师对钢琴声部音乐逻辑的深入了解，钢琴教师对演唱艺术规律的持续认知，构成协同授课质量的根本前提，客观上亦推动双方教师各自的教学判断向对方专业自然延伸，形成超越单一学科的复合教学能力。

（五）协同育人过程性评价体系的全面改革

评价体系的改革是协同育人机制从形式走向实质的关键支撑。传统课程评价以期末单科考核为主，声乐课考唱，钢琴艺术指导课考奏，两者互不交叉，无法反映学生在跨课程合作实践中形成的综合能力。协同育人框架下的过程性评价须将合作排演表现纳入核心考核维度，评价内容涵盖演唱者对钢琴声部的感知回应能力、钢琴学生对演唱逻辑的适配支撑能力，以及双方在排演过程中解决合作问题的主动性，三个维度共同构成评价的能力图谱[4]。评价主体也应由单一授课教师扩展为双科教师共同参与，引入学生互评机制，使评价过程本身成为深化合作认知的学习环节，而非单纯的结果判定工具。过程性评价的分阶段设计——从初期磨合、中期提升到学期末公开排演——持续激活学生的合作学习动力，形成贯穿学期始终的协同学习节奏，使评价机制真正成为驱动能力生长的内在推力。

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

三、声乐课走进（钢琴）艺术指导课程协同育人的实践成效

（一）声乐研究生舞台综合表现能力的显著提升

声乐研究生进入协同育人课堂后，舞台综合表现能力在几个关键维度上呈现出实质性变化。在音乐表达层面，研究生对作品整体结构的理解更为主动，不再将钢琴伴奏视为被动的音响背景，而是将钢琴的音型走向、动态变化纳入自身演唱线条的判断依据，演唱的内在逻辑因此变得更为完整。在舞台呼应层面，经过多轮合作排演的磨合，研究生在演唱中对钢琴声部音乐逻辑的感知速度明显加快，能够在细微的节奏变化中及时调整演唱状态——孤立的声乐课堂几乎无法提供培育此类感知能力的条件，协同排演恰好填补了这一根本空缺。在表演自信层面，真实合作排演提供了大量面对他人演奏时保持演唱专注力的训练机会，研究生的舞台抗干扰能力随之增强，整体呈现出更成熟的音乐合作者姿态，从习惯于独唱练习的个体演唱者，逐步转变为具备真实合作意识的舞台表演者。

（二）钢琴艺术指导学生专业伴奏实践水平的有效提高

钢琴艺术指导专业的核心能力，本质上只有在真实演唱情境下才能得到有效训练，协同育人机制为钢琴学生提供了此前严重匮乏的实践场景。在技术层面，学生在与声乐研究生的多次排演中逐渐积累出对人声气息节律的感知经验，力度控制由此变得更加弹性，不再单纯依赖乐谱标记，而是根据演唱者在当下演唱状态中释放的音量空间实时调整。在音乐判断层面，钢琴学生逐步建立起以演唱者情感逻辑为参照的伴奏决策意识，在前奏速度选择、间奏情绪过渡处理上表现出更强的主动性，告别了照谱弹奏的被动状态。协同排演也使钢琴学生获得大量分析演唱者演唱习惯的实践经验，专业判断能力随排演积累而持续深化，形成远比课堂练习更接近职业要求的伴奏实践能力，为其日后进入剧团、歌剧院等专业机构奠定可靠的实践基础[5]。

（三）研究生跨专业合作能力的深度发展

协同育人机制带来的深层影响，集中体现在研究生跨专业合作能力的实质性发展上。声乐研究生在进入协同课堂之前，对钢琴学生承担的专业任务几乎缺乏实质了解，合作排演将双方真正置身于彼此的专业工作逻辑之中，形成基于相互理解的合作基础。在跨专业沟通层面，研究生逐渐掌握了以音乐语言进行合作协商的能力——演唱者能够向钢琴学生清晰描述某一乐句的情感意图，钢琴学生能够将自己的声部构思以演唱者可理解的方式表达出来，双方沟通不再止于技术层面的指令传递，而是上升为基于共同音乐理解的真实对话。此类合作沟通能力是音乐职业实践中不可或缺的核心素养，仅凭各自课堂的专业训练无法自然生成，需要真实的跨专业合作情境持续激活。研究生在协同课堂中积累的合作经验，构成其未来进入专业音乐机构的重要实践资本，也使“善于合作”从抽象的素养表述，落实为可在排演记录中具体呈现的能力表征。

（四）地方高校艺术硕士音乐人才培养质量的整体优化

声乐课走进钢琴艺术指导课程的协同育人实践，在个体能力提升之外，对地方高校艺术硕士音乐人才培养质量产生了系统性的结构优化效应。在培养模式层面，协同育人打破了单一课程孤立运行的培养惯性，以跨课程合作机制重建了专业课程之间的内在联系，其核心逻辑在于以资源的“横向联通”替代单纯的“纵向叠加”，为地方高校在有限资源条件下提升培养质量提供了具有推广价值的路径样本。在师资发展层面，声乐教师与钢琴教师在长期协同授课中形成跨专业的教学默契，双方教师的专业视野得到拓展，教学判断也在相互观摩中持续精进，师资内部协同效应成为提升培养质量的隐性驱动力。在学科建设层面，协同育人机制的形成与完善推动了地方高校艺术硕士音乐课程体系从平铺结构向功能协同结构的转型，为学校音乐学科在同类院校中形成差异化竞争优势创造了实质性条件，使培养质量的提升获得课程结构层面的制度支撑。

四、结束语

声乐课走进钢琴艺术指导课程的协同育人实践，是地方高校在艺术硕士音乐人才培养改革中一次有意义的结构性探索。其核心价值不在于课程形式的调整，而在于触及了音乐表演人才培养的本质——舞台合作能力只能在真实合作情境中生长，任何孤立的专业训练都无法替代真实合作经验的积累。地方高校受制于师资规模，无法在资源拓展上与顶尖院校竞争，但课程内部协同机制的建立，恰恰提供了一条以内部结构优化实现培养质量提升的可行路径。随着协同育人机制在实践中持续完善，其经验有望向音乐专业其他课程组合延伸，为地方高校艺术硕士音乐专业学位教育的整体改革提供更丰富的实践参照，也为同类院校在培养模式上的自主探索积累有价值的本土经验。

参考文献

[1] 周逸 . 地方红色音乐融入高校声乐教学的协同育人模式构建 [J]. 当代音乐 ,2026,(3):57-59.

[2] 范映静 . 艺术硕士教育中的协同教学——声乐与钢琴课程整合的应用探索 [J]. 戏剧之家 ,2025(12):187-189.

[3] 陈璐 , 汤曹辉 . 新时代高校艺术教育立德树人的实现路径 [J]. 艺术教育 ,2026,(2):225-228.

[4] 包克诚 . 声乐与美育协同育人助力学生全面发展 [N]. 内蒙古日报 (汉),2025-08-20(008).

[5] 马雯 . 论高校声乐教育与审美教育的深度融合 [J]. 佳木斯职业学院学报 ,2023,39(4):64-66.

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.