

高校音乐表演课程舞台实践教学模式优化路径研究

黄之轩¹

(1.珠海科技学院音乐舞蹈学院, 广东 珠海 519042)

[摘要] 高校音乐表演课程舞台实践教学面临模式固化、评价体系单一及学生主体性弱化等结构性困境, 制约艺术实践能力与创新能力的协同发展。基于真实任务驱动与情境教学理论, 构建“课内实训—校内展演—校外实践—成果转化”四阶递进式实践体系, 实现舞台经验的系统性积累与能力进阶。引入项目制与工作坊混合教学模式, 融合行业资源与专家指导, 强化教学过程的真实性与互动性。建立多维反馈闭环机制, 整合自评、互评与专家点评, 推动教学动态调整与个性化指导。通过教学资源协同整合与实验验证机制, 实现理论建构与教学实践的双向赋能。该模式为艺术教育中实践教学体系的重构提供了可复制的范式, 拓展了跨学科融合与数字化平台应用的学术边界。

[关键词] 舞台实践教学; 四阶递进; 项目制工作坊; 多维反馈闭环; 虚拟实践平台

Research on the Optimization Path of Stage Practice Teaching Mode for Music Performance Courses in Colleges and Universities

Huang Zixuan

(Zhuhai University of Science and Technology School of Music and Dance, Guangdong, Zhuhai 519042)

[Abstract] The stage practice teaching of music performance courses in universities is confronted with structural challenges such as fixed teaching models, monotonous evaluation systems, and weakened student autonomy, which hinder the coordinated development of artistic practical abilities and innovation capabilities. Based on the theories of real-task-driven and situational teaching, a four-stage progressive practice system of "in-class training - school performance - off-campus practice - outcome transformation" is constructed to achieve systematic accumulation of stage experience and progressive improvement of abilities. The project-based and workshop mixed teaching mode is introduced, integrating industry resources and expert guidance, to enhance the authenticity and interactivity of the teaching process. A multi-dimensional feedback closed-loop mechanism is established, integrating self-evaluation, mutual evaluation, and expert comments, to promote dynamic adjustment of teaching and personalized guidance. Through the collaborative integration of teaching resources and experimental verification mechanisms, the two-way empowerment of theoretical construction and teaching practice is achieved. This model provides a replicable paradigm for the reconfiguration of the practical teaching system in art education, and expands the academic boundaries of interdisciplinary integration and the application of digital platforms.

作者简介: 黄之轩, 女, 珠海科技学院音乐舞蹈学院本科生。

[Key Words] Stage-based practical teaching; Four-level progressive approach; Project-based workshop; Multi-dimensional feedback loop; Virtual practice platform

引言

高校音乐表演课程作为艺术教育的核心组成部分，其舞台实践教学模式直接影响学生艺术素养的养成与综合能力的发展。当前，随着艺术教育改革的深化，实践教学逐渐成为提升教学质量的关键环节。然而，传统教学模式仍以教师为中心，重理论轻实践，导致教学内容与舞台实际需求脱节^[1]。课程体系缺乏系统性与连续性，实践环节多呈碎片化分布，难以形成完整的艺术能力培养链条。通过构建真实演出项目情境，可有效提升学生的舞台适应能力与艺术表现力。项目制教学与工作坊模式的融合，有助于实现教学内容与实践任务的精准对接，增强学生的主体参与意识。教学反馈机制需从单一评价转向多维闭环，引入自评、互评与专家点评，实现动态调整与个性化指导。数字化平台与虚拟现实技术的应用，为跨学科融合与远程协同训练提供了可能^{[2][3]}。产教协同育人机制的建立，推动教育与行业资源深度融合，促进教学共同体的形成，为实践教学注入持续动力。

一、高校音乐表演课程舞台实践教学模式的现状与问题分析

（一）教学模式固化与理论实践脱节

教学活动长期依附于课堂教学主轴，形成“讲授—练习—考核”的线性流程。教师主导地位突出，学生处于被动接受状态，缺乏对舞台情境的自主构建能力。课程设计割裂了音乐表演的完整性，实践环节常以期末汇报或校内小型演出为终点，缺乏持续性与阶段性递进。这种碎片化安排导致学生难以在真实演出环境中完成从技术掌握到艺术表达的转化^[4]。实践教学缺乏情境模拟与角色代入，学生在面对观众、舞台调度与突发状况时普遍表现出应变能力不足。教学内容与真实舞台需求之间存在明显断裂，削弱了课程对职业能力的支撑作用。

（二）评价体系单一与过程性反馈缺失

教学评价机制仍以演出结果为唯一标准，侧重于音准、节奏等可量化指标，忽视表演情感表达、舞台互动与艺术创造力等内在素养。评价主体高度集中于教师个体，缺乏多维参与机制，导致反馈信息单一且滞后。学生难以在演出后获得及时、具体的行为改进建议，形成“演完即止”的闭环断裂。缺乏动态跟踪机制，教学调整无法依据个体差异进行优化。长期处于结果导向的评价模式中，学生易产生功利化心态，弱化对艺术本体的深层理解与持续投入。

（三）学生主体性不足与创新能力受限

教学过程中学生常被置于执行者角色，表演内容、舞台设计与呈现方式多由教师设定。学生在创作选择、角色诠释与表现风格上缺乏自主权，限制了其艺术个性的形成。实践任务多为重复性排演，缺乏真实艺术项目背景与挑战性目标，难以激发探索欲与表现力。艺术创作的自由空间被压缩，学生在面对复杂舞台情境时表现出判断力不足与应对策略匮乏。主体意识的弱化进一步抑制了创新潜能的释放，制约了艺术个性与风格的培育。教学环境未形成鼓励试错与多元表达的生态，难以适应当代舞台艺术对复合型人才的需求。

二、 舞台实践教学模式优化的理论基础与路径探索

（一）真实任务驱动与情境教学理论应用

音乐表演的本质是现场性与交互性的艺术实践，其能力培养必须依托真实演出情境。真实任务驱动强调以实际演出项目作为教学载体，将舞台排练、演出组织、观众互动等环节纳入教学流程，使学生在完成具体任务中实现技能的整合与内化。这种教学方式不仅提升学生的舞台应对能力，还增强其职业意识与责任担当。任务设计需具备阶段性、可拓展性与挑战性，如独立策划小型音乐会或参与地方文化展演，使学生在真实环境中积累经验。情境教学理论的引入进一步强化了教学的真实感与沉浸感。通过还原剧场灯光、音响、观众氛围等要素，构建接近真实演出的训练环境，有助于学生克服“舞台恐惧”心理，提升临场表现力。情境的构建可借助剧场实训空间、舞台设备模拟与多媒体辅助技术实现，使学生在非正式演出中提前适应正式舞台的心理与生理压力。真实任务与情境教学的结合，推动了教学从静态讲授向动态实践转变。学生在任务推进中主动参与策划、排练与反思，其主体性得到充分释放。教师角色亦由知识传授者转为情境引导者与过程协作者。这种转变契合当代艺术教育强调“做中学”的核心理念，为构建以实践能力为核心的教学体系提供理论支持^[5]。

（二）教学反馈闭环与动态调整机制构建

传统的音乐表演教学评价多集中于期末考核结果，缺乏过程性追踪与多主体参与，难以全面反映学生能力发展轨迹。构建“过程性+成果性”双维评价体系，是实现教学精准调控的重要前提。过程性评价关注学生在排练、彩排、演出准备等环节中的参与度、协作能力与应变表现；成果性评价则聚焦最终演出质量与艺术表现力。二者结合，形成完整的能力成长画像。引入学生自评机制，促使学生反思自身表现与改进方向；同伴互评促进学习共同体形成，增强协作意识与批判性思维；专家点评则提供专业视角与行业标准参照。三者结合，形成多层次、立体化的反馈网络^[6]。例如，在一次校内演出后，学生可通过匿名问卷完成自评与互评，指导教师与外聘艺术家结合现场表现进行综合点评，形成闭环反馈记录。基于反馈数据，教学内容与方法可实施动态调整。系统可记录每位学生不同阶段的表现曲线，识别其短板与优势，进而优化教学资源配置。例如，某学生在舞台走位与眼神交流方面表现较弱，可安排专项训练模块；对表现优异者则提供更高阶演出机会。

（三）跨学科融合与虚拟实践平台搭建

音乐表演不应孤立于其他艺术形式，其表现力的深化需借助戏剧、舞蹈、视觉艺术等元素的协同。跨学科融合路径通过整合多艺术门类资源，拓展学生的创作视野与表现维度。例如，将声乐表演与舞台剧排演结合，使演唱更具戏剧张力；将器乐演奏与多媒体影像设计结合，增强演出的视听感染力。此类融合教学可依托工作坊、联合演出项目等形式展开，推动艺术思维的跨界碰撞。虚拟实践平台的建设为跨学科融合提供了技术基础。借助AR/VR技术，可构建高度仿真的虚拟剧场环境，实现线上预演与多点协同排练。学生可在虚拟空间中反复练习舞台调度、灯光配合与观众互动，降低真实演出前的试错成本。平台支持多人远程协作，使异地师生可在同一虚拟舞台中进行互动训练。这种虚实结合的模式打破了空间与时间限制，拓展了教学的可及性与灵活性。虚拟平台还可集成人工智能辅助系统，如动作捕捉分析、声音反馈矫正

与情绪识别功能，为学生提供即时技术反馈。例如，系统可自动识别演奏者肢体僵硬或眼神回避等非语言行为，并生成改进建议。

（四）产教协同育人机制与教学共同体建设

高校音乐表演教学若脱离行业实际，容易陷入“纸上谈兵”的困境。产教协同育人机制通过引入艺术院团、文化机构、演出公司等外部资源，使教学内容与行业需求同频共振。真实演出项目可作为教学任务直接进入课堂，学生在参与中接触行业标准、制作流程与市场运作机制。教学共同体的建立是产教协同的核心保障。共同体以教师、学生与行业专家为核心成员，通过定期工作坊、联合创作项目与专题讲座等形式开展深度交流。行业专家可提供前沿艺术动态与职业发展建议，教师则分享教学研究成果与方法创新。学生在共同体中既是学习者，也是参与者与贡献者，其角色在实践中不断演进。该机制打破了高校与社会之间的壁垒，使教学成果更易转化为实际艺术产出。学生在参与真实项目后，简历更具竞争力，职业路径更清晰。同时，教师亦能通过行业反馈优化教学设计，形成“教学—实践—反馈—再教学”的良性循环^[7]。

三、舞台实践教学模式优化的具体实施策略

（一）四阶递进式实践体系构建

教学实践应从学生能力发展的基础阶段切入，构建“课内实训—校内展演—校外实践—成果转化”四阶递进式体系。课内实训阶段以技能训练为核心，注重基本功的规范化与个性化指导，使学生在教师引导下掌握舞台基本要素。此阶段强调动作、发声、情感表达等基础能力的精准训练，为后续实践奠定技术支撑^[8]。校内展演作为第二阶段，提供模拟真实演出环境的机会。学生在小型剧场或艺术节中独立完成作品呈现，强化舞台适应能力与心理素质。该环节不仅检验课内成果，更促使学生形成自我评价意识与协作能力。第三阶段的校外实践拓展了教学场域，学生进入文化馆、社区剧院或艺术节平台参与实际演出任务。这种跨组织参与促进了专业能力与社会认知的双向提升。最终阶段的成果转化强调艺术创作的延伸价值，鼓励学生将演出经历转化为教学案例、研究资料或跨学科合作项目。四阶体系通过任务闭环设计，实现“学—练—演—创”的有机统一。

（二）项目制与工作坊混合教学模式推行

教学内容需与真实艺术项目深度融合，项目制教学以完整演出项目为载体，贯穿排练、宣传、演出与评估全过程。学生在项目中承担导演、演员、舞台监督等角色，实现职责共担与能力互补。该模式打破了传统教学中“教师主导—学生执行”的单向结构，提升个体主体性与团队协作能力^[9]。在项目执行中引入工作坊机制，定期组织专题研讨与技能训练。工作坊邀请一线艺术家、剧场管理者或录音师等专业人士参与，提供行业视角与技术指导。通过面对面交流，学生获得专业反馈，加速实践认知的深化。这种混合模式既保证教学系统性，又增强真实感与前沿性，有效缩小教育与行业之间的认知落差。

（三）教学资源整合与协同机制建立

舞台实践教学的实施依赖于多方资源的整合。校内应统筹音乐学院、艺术中心、传媒部门等机构，共享排练厅、音响设备、灯光系统与演出场地。同时，应建立跨院系师资协作机制，邀请声乐、器乐、舞台美术等专业教师共同参与课程设计。校外资源则需拓展至剧院、文化企

业与非营利组织，建立稳定合作网络。通过签约实践基地、共建演出项目等方式，形成资源共享、双向受益的运行机制。协同机制不仅提升资源利用率，也增强教学的社会联动性。教学模式的有效性需通过实证检验加以确认。可选取若干教学班作为实验组，实施四阶体系与混合模式，并设立对照组进行对比分析。通过问卷调查、演出评分、学生访谈等多源数据采集，评估教学成果在技能掌握、心理素质、职业认知等方面的提升程度。数据分析结果应反馈至课程设计环节，用于调整教学节奏、优化项目配置与完善评价体系。持续改进机制强调动态迭代，确保教学模式具备适应性与自我更新能力。该机制为教学改革提供了科学依据与实践支撑^[10]。

四、结语

研究揭示了高校音乐表演课程舞台实践教学模式在教学固化、评价单一与主体性缺失等方面的深层问题，基于真实任务驱动与情境教学理论，构建了四阶递进式实践体系，创新性推行项目制与工作坊混合教学模式，建立多维反馈闭环与跨域协同机制，有效实现了理论与实践的深度融合；研究主要贡献在于重构了以学生为中心、以能力生成为导向的舞台实践教学范式，为艺术教育改革提供了可复制的优化路径；然而，研究样本集中于少数院校，实践推广的普适性仍需进一步验证；未来研究应关注不同艺术门类间的可迁移性，并结合智能技术深化虚拟实践平台建设，推动舞台教学向智能化、个性化发展。

【参考文献】

- [1] 王清珊.应用型人才培养模式下高校音乐表演专业艺术实践课程改革研究[J].剧影月报,2025,38(05):123-124.
- [2] 张珏惠.高职音乐表演专业“讲台+舞台”实践教学模式设计研究[J].戏剧之家,2025,23(23):193-195.
- [3] 梁艺妍.高校音乐教育中表演实践教学模式的优化[J].海外文摘,2025,9(09):83-85.
- [4] 刘婧.论高校音乐表演专业舞台实践课程体系化构建[J].艺术评鉴,2018,11(11):118-120.
- [5] 蔡伟.我国高校音乐表演方向舞台实践课程路径拓展对策研究——以声乐演唱专业为例[J].艺术百家,2016,32(06):235-236.
- [6] 尹湘旭,陈演.核心素养视域下高职音乐教育专业实践教学的优化路径研究[J].中国民族博览,2025,9(09):176-178.
- [7] 段婧.国际化和信息化趋势对学校音乐教育的影响及解决对策——评《教育信息化背景下高校声乐课程教学模式研究》[J].中国电化教育,2024,9(09):10004.
- [8] 梁浩晖.民办高校思想政治理论课实践教学的现实困境与优化路径研究[J].进展,2026,2(02):87-89.
- [9] 邱杰.高校思政课“协同递进”实践教学模式构建研究[J].学校党建与思想教育,2025,12(12):62-65.
- [10] 王彦君.高校音乐表演专业课堂教学模式的信息化教学设计——评《地方民族高校教育信息化建设研究》[J].中国电化教育,2023,9(09):10003-10004.