

一流音乐表演人才培养模式的理念创新与实践探索

上海音乐学院

一、成果主要内容

音乐表演专业是上海音乐学院的立院之本。1927 年国立音乐院建立伊始，便初创了包括钢琴、声乐、管弦、民乐等表演系科为重心的中国高等专业音乐教育体系。九十年来，培养了大量蜚声国内外乐坛的表演艺术家和教育家，在国际国内比赛屡获殊荣，为国家的文化建设和音乐教育事业做出了卓越贡献。

进入 21 世纪以来，随着国际国内音乐生活的发展和音乐表演人才培养机制本身的变化，上海音乐学院表演专业也面临着新的机遇和挑战，尤其是如何落实党的十八大以来提出的要扎实推进社会主义文化强国建设，探索和完善国际一流音乐表演人才的培养机制，构建具有我国特色的音乐表演教学体系，使音乐表演专业的毕业生能契合国内外一流音乐院团的需求，成为具有世界水准的表演艺术家，是我国音乐学院亟需解决的现实课题。。

为此，上海音乐学院表演专业的教师立足自身固有的优势与特色，努力寻找与国际音乐教育机构之间的差异，在充分考量我国和上海以及整个中国专业音乐领域的实际状况的基础上，以构建具有中国特色的音乐表演教学体系为目标，甄选出我国音乐表演专业教育教学中的共性问题（即片面注重技能、阶段性目标不明确、毕业生只是“半成品”、音乐表演教学体系的中国特色不足等），提出以“五结合”（即中西结合、传统与现代结合、理论与实践结合、多专业育人结合、演教结合）为重要抓手实践音乐表演人才培养的新目标，创立了与新时代音乐发展需求相适应的一流音乐表演人才培养的新模式。具体理念创新体现在：

1. 从教育理念上全面更新表演人才的培养观念，改变以前音乐学院表演专业毕业生只是“半成品”而非职业表演艺术家的教学现状；

2. 改变过去我国表演专业音乐教育片面注重技能（特别是独奏技能）和阶段性目标不明确局限性，努力培养具有全面的、高水准的综合艺术素质的表演艺术家；

3. 在强调独奏、独唱等个别课中心地位的基础上，大幅增加重奏、重唱、合奏、合唱、乐队课的比重；

4. 分类实施人才培养计划，构建独奏、独唱型人才和复合型表演人才并重的人才培养体系；

5. 改变一直以来中国音乐院校表演专业教学曲目内容相对单一、主要集中于经典作品的现状，将作品范围扩大至相关专业整个艺术史；

6. 加强中国优秀作品特别是现当代作品在教学中的比重，建立中国音乐体系课程群与教材库，努力探索表演艺术的中国化品味和本土化特征；

7. 音乐表演作为一种“高附加值的”艺术，其专业人才的培养很难仅仅依靠单纯的校园教学来完成，学校致力于高水平国际国内艺术实践、交流平台的搭建，为学生成名成家创造条件。

因此，上海音乐学院音乐表演专业打造出层次丰富、立体多维的教学机制，使课堂教学和艺术实践有机结合，校内教师和国内外业内长期互动，让学生在进一步巩固扎实、全面的专业技能和深厚的人文素养的基础上，也具备较为丰富的舞台经验、宽广的国际视野以及鲜明的家国情怀。具体的改革措施包括：

1. 中西结合。在师资队伍上，既有以俞丽拿、廖昌永为代表的我国最优秀的表演专业教师团队，又有相当数量的外籍专家（本成果完成人李坚、郁音嘉即为外籍教师），并逐步引进了芮妮·弗莱明（Renée Fleming）、雷纳托·布鲁松（Renato Bruson）、莱茵哈德·林登（Reinhard Linden）、哈特穆特·赫尔（Hartmut Höll）、瓦汀·列宾（Vadim Repin）乔安娜·科尔（Joanne Cole）等一大批具有国际声誉的表演艺术家担任专职和客座教师，秉承上音立足本位又海纳百川向世界开放的传统，形成既有核心主体又兼顾不同年龄层次、不同文化区域、不同教学理念可持续发展的教学梯队。在教学内容上，除了继续沿用大量西方古典、浪漫时期的经典曲目和一些现代音乐作品，将中国优秀作品的教学占比扩大到 1/3 左右，努力探索表演艺术的中国化品味和本土化特征。

2. 传统与现代结合。在教学方式上，作为一所具有九十余年办学历史的知名音乐院校，上海音乐学院表演专业有着优良的教学传统，如俞丽拿等教授精湛的独奏教学理念以及声歌系的小组课，这些优良传统不仅得到继承并发扬至其他专业。同时，西方的 studio class、亚历山大技巧以及细化、量化每门专业课的曲目量和作业量、一人一册的教学方案（主要针对入选“精英人才培养计划”的学生）等比较现代的教学方式与课程也融入了新的教学体系当中。在教学内容上，改变过去中国音乐表演专业教学中曲目相对集中于某一时期的局

限性，将钢琴、管弦、声乐等专业的教学内容扩大到从巴洛克中期至 20 世纪各现代流派，将民乐专业的教学内容扩大到相关专业的早期以及现当代音乐作品，使学生在掌握经典作品演绎的同时，也积累一批传统和现代作品的曲目。

3. 理论与实践结合。本专业教师除了在独奏、重奏、合奏等演奏课程上探索新的教学方式与方法，还不断反思教学中遇到的难题并及时总结课堂教学与艺术实践中的教学心得。这些难题进一步提升便成为了上海市级教研或教改项目，教学心得的进一步精练便体现为大量带有详细注释的各类教材。在课程体系建设方面，除了独奏、重奏等实践性课程，还引入相关专业艺术史、音乐声学、当代西方音乐研究、中国作品专题研究等理论课，从而构筑了理论与实践相结合的课程体系。

4. 多专业育人结合。在过去的表演专业教学体系中，不仅钢琴、声乐、管弦和民乐等专业之间互动不够，四个专业内部的合作也没有正式提上日程。在新的教学体系中，完善学生职业素养的一个重要途径是大幅增加重奏、重唱、合奏、合唱和乐队课程的占比，并依此对已有教学资源进行具有创新内涵的重新配置，如此一来不仅各专业内部的合作成为常态，跨专业之间的互动亦成为必需。

5. 演教结合。其一，主创系列“上音品牌”的重大艺术实践项目，如多媒体交响剧场《丝路追梦》、原创音乐剧《海上音》、原创歌剧《汤显祖》、原创歌剧《贺绿汀》，所有项目的演职人员全部由我院在读学生担纲。通过原创，不仅让我们成为有文化生产力的艺术单位，而且，用系列的大型舞台作品拉升学科的发展，师生们的艺术实践水平也得到迅速提升。其二，依托“双实践周”教改项目（即在每年上半年“上海之春国际音乐节”和下半年“中国上海国际艺术节”期间，各安排一周时间作为实践周。）、“中国专业音乐院校艺术实践联盟”、“上音·李斯特·肖邦”中欧三校联盟等搭建三位一体的艺术实践平台。其三，打造“登峰计划”，鼓励优秀学生参加国内外各种类型的高水平独奏和室内乐比赛并提供一定的比赛资助和奖励。寓教于演、寓教于赛，充分利用演出与比赛实践，有效提升具有实用性的教学内容，使学生在校期间便具有完备的职业音乐家的素养。

二、创新点

1.理念与理论创新：提出了与新时代发展需求相适应的音乐表演人才培养的目标，凝练了音乐表演人才应该达到的指标体系。

本成果在充分考虑整个中国以及上海的现状以及整个中国专业音乐领域的实际状况的基础上，提出要改变以往音乐学院表演专业毕业生只是“半成品”而非职业表演艺术家的教学现状，并提出要改变我国表演专业音乐教育片面注重技能（特别是独奏技能）和阶段性目标不明确的局限性，在此基础上进一步提出要构建中国特色的音乐表演教学体系。这些理念在国内是由上海音乐学院首倡。同时，在多年教学实践与理论研究的基础上，学院首度发布《“音乐与舞蹈学”国际同行评估指标体系》，这不仅是对本轮教学改革理念与实践的总结与升华，也对音乐表演人才的培养规格提出了新的标准，对于国内乃至国际院校音乐表演人才培养目标的制定都具有直接的借鉴作用。这一成果的发布不仅实现了由出成果到出技术再到出标准的历史性跨越，也大大增强了我院自身的竞争力与话语权。

2.方法与实践创新：探索以“五结合”的方式实现音乐表演人才的新理念，构建了与新时代音乐发展需求相适应的一流音乐表演人才培养的新模式。

本成果基于新时期音乐发展对高素质音乐表演人才的规格需求，结合学校办学定位与特色，构建了以“五结合”为重要抓手的一流音乐表演人才培养的新模式。成果的实施过程从实践到理论再回归实践，由点及面层层推进，不仅有效促进了学校人才培养模式的改革，也为新时代一流音乐表演人才的培养提供一种可操作、可复制、可借鉴的新模式。

3.体制与机制创新：从体制机制改革入手建立若干音乐教育机构与实践平台，助推中国特色音乐表演教学体系的落成。

为引进国际一流表演艺术家，实现中西结合的师资队伍结构，学院率先实施新型高水平学科专业(课程)团队建设；为落实多专业育人结合特别是加大重奏、合奏课程的占比，学院率先成立民族乐队学院；为探索表演艺术的中国化品味，学院率先成立贺绿汀中国音乐高等研究院；为构建三位一体的艺术实践平台，学院领衔成立“中国专业音乐院校艺术实践联盟”和“上音·李斯特·肖邦”中欧三校联盟。除此以外，2017年1月，上海音乐学院与英国皇家音乐学院（RCM）

深度合作，正式成立上音-英皇联合学院；2017年6月，上海音乐学院和汉堡音乐与戏剧大学正式签署联合培养高级演奏家合作项目。所有这些新举措、新项目和新合作，其宗旨有三：其一是为了引进国际一流师资为我院师生服务，使学生有机会接触到国际高水平教师的表演理念，使上海音乐学院的表演专业能始终与国际领先水平保持同步；其二是通过优化、整合优质资源来打造层次丰富、立体多维的教学机制，使学生在校期间便获得丰富的职业训练；其三是探索音乐表演教学体系的中国化品味和本土化特征。

三、应用情况

1. 形成了一批标志性理论成果

本成果依托上海市教育科学规划课题、上海市重点教改项目、上海市精品课程、上海市重点课程等多个项目研究平台，深入开展音乐表演人才的培养规律、培养模式、培养机制的理论研究，取得了一系列高层次理论研究成果（如发布《“音乐与舞蹈学”国际学科评估指标体系》；先后出版了《胡琴重奏曲集》《古琴重奏曲集》《笙、芦笙曲集》《扬琴二重奏曲集》《中国优秀小提琴合奏曲集》《中国风格弦乐四重奏曲集》《弦乐四重奏合奏曲精选（外国经典乐曲与中国风格篇）》《中提琴中国作品集》《中提琴协奏曲选集》《中国声乐曲选 3》《中国声乐曲选 4》等教材；发表了多篇与教学成果有关的学术论文）。这些研究成果被各音乐学院、艺术学院和综合性大学音乐专业所采用，为提高我国表演专业的整体教育水平发挥了重要作用。

2. 培养了一大批高水平的“音乐表演艺术家”

自2012年执行新的教学计划以来，有159名学生在国际国内的重大比赛中获得前三名，其中68名获得国际国内比赛第一名。学生邓一飞获第六十二届美国华盛顿国际弦乐比赛中提琴组第一名，学生蒋虬获2012威尔第国际歌剧比赛第一名，学生徐乾一获中国音乐小金钟奖——长江钢琴第二届全国钢琴比赛专业组金奖，学生陆轶文获2015第十届中国音乐金钟奖二胡比赛金奖等。在2015年第十届中国音乐金钟奖比赛的全部六类项目中，我校共获得三金、二银的优异成绩，从一个侧面反映了在本轮教学改革中的突出成效。同时，一批教师获得国家级的奖励，如俞丽拿获得全国“三八红旗手标兵”荣誉称号，廖昌永入选国家“万人计划”专家等。

3. 产生了积极的国际效应

本成果的标志性理论成果《“音乐与舞蹈学”国际学科评估指标体系》于 2017 年 11 月 27 日在国际音乐院校长论坛上发布，国际顶尖高水平音乐院校负责人就指标体系进行了热烈地讨论，充分肯定了我院所建立的国际学科评估指标体系的学术价值和应用价值。作为本成果的重要艺术实践平台，上海音乐学院领衔成立的“中国专业音乐院校艺术实践联盟”和“上音·李斯特·肖邦”中欧三校联盟已经举办多场全国性和国际性的交流演出，这种以构建覆盖全国、贯通欧美艺术实践平台的“演教结合”模式，已得到了全国音乐院校和世界知名音乐院校的呼应和认同。同时，学院提出以五个“结合”为抓手解决本成果提出的教学问题，并以此为基础构建中国特色音乐表演体系的教学探索不仅得到了上海市教委领导和专家的高度认可，而且也得到兄弟音乐院校同行专家高度赞扬。各兄弟院校先后来院取经，将上海音乐学院音乐表演人才培养的新经验运用到自己学校教育教学改革实践中去。