

构建“田野+课堂+舞台+双创教育”四位一体的音乐舞蹈应用型人才 培养体系成果总结报告

一、成果主要内容

（一）成果背景

云南地处西南边陲，是多元民族文化集聚区，各民族拥有的灿烂文化艺术，是民族的精神家园，也是民族地区经济文化发展的重要资源。但是，社会的变迁带来民族文化艺术语境的改变，要做到民族文化艺术保护、传承与创新就需要不断地寻求行之有效的途径，培养出适应当下社会需求的创意艺术人才。同时，随着高等教育逐步从精英教育走向大众教育，全国范围内出现了音乐舞蹈专业生源质量下降，培养目标与社会需求匹配度较低、办学同质化严重等问题，造成了社会对优秀专业人才的需求得不到满足，而高校毕业生却就业困难的社会现象。

作为一所云南的艺术类独立院校，如何发挥地方高校对民族艺术的传承作用，如何充分利用民族艺术资源做好文化创意，如何培养出适应区域性文化事业与产业发展的人才，从而发挥好高校培养人才、文化传承创新等职能是我们一直在思考的问题。

（二）成果的主要内容

为了培养适应社会需求的艺术人才，并对云南少数民族艺术进行有效地保护、传承与创新，云南艺术学院文华学院的音乐舞蹈教学团队经过十五年的努力，不断进行完善，充分发挥地域、专业和人才优势，以“培养适应区域性文化事业与文化产业发展需求，一专多能的应用型人才”为目标，传承云南民族艺术文化资源，优化人才培养方案，探索教学模式改革，搭建实践平台，突出培养学生创新意识和创业能力，构建出“田野+课堂+舞台+双创教育”四位一体的音乐舞蹈

应用型人才培养体系。

在培养体系的构建过程中，文华学院深入贯彻国家发展战略，以坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛为动力，不断融入国家“一带一路”倡议、中华优秀传统文化传承发展工程、国家文化科技创新、“大众创业万众创新”、云南三大定位等发展战略，以立德树人为根本任务，以培养应用型人才为目标，以提高人才培养质量为本位，以创新创业教育为导向，以重大项目为驱动，以融入云南少数民族文化为特色，建立田野到课堂的直通渠道，形成课堂到舞台的良性机制，搭建增强应用能力的实践平台，将“双创”教育融入人才培养全过程，力图解决以下几个普遍性的问题：

1. 人才培养目标、培养模式等方面缺乏准确定位，致使办学“同质化”倾向和“特色不鲜明”，影响人才培养质量的提升；

2. 保护、传承与创新云南少数民族文化艺术有待进一步加强，其传承载体、传播渠道和传习人群需进一步拓展；

3. 生源质量下降，培养的学生难以适应区域经济社会发展需求，人才培养与人才需求脱节；

4. 音乐舞蹈类专业学生缺乏创新精神和创业意识。

二、主要做法

（一）明确定位，满足社会发展对人才能力的新要求

学校确立了“培养适应区域性文化事业与文化产业发展需求，一专多能的应用型人才”的人才培养目标，构建了“田野+课堂+舞台+双创教育”四位一体的音乐舞蹈应用型人才培养体系。

该体系实施以来，先后八次修订和完善人才培养方案，其结构、内容得到优化，搭建通识教育、专业教育、综合实践、创新创业教育四大课程平台。其培养方案符合音乐舞蹈教育改革的新特点、新趋势，

注重融入社会发展新需求，纳入云南民族文化艺术的传承与创新，具有以下突出特点：

重实践、求创新 构建由基础实践、学科专业实践、综合实践、创新创业实践环节组成的分层次实践教学内容体系，并将实践教学比例提高到40%以上，确保学生应用能力，实践能力培养的不断线。通过专门开设创新创业教育及创新创业实践课程，并提出必选学分要求，强化培养学生的创新意识和创业能力。

重传承、求发展 构建由理论、田野、创作、展演等云南少数民族艺术文化传承创新课程体系，建立了云南少数民族民间艺术文化教育模式，让学生吸收更多的少数民族优秀文化养分，丰富艺术创作的视角，使其拥有更广阔的发展空间。

重精神、求繁荣 以专业课程、艺术概论课程、思想政治教育课程和专业实习等为载体，融入对学生的艺术精神教育，强调弘扬社会主义核心价值观，继承和发扬中华民族优秀传统文化，坚持和弘扬中国精神，培养学生坚定文化自信，献身艺术的决心，推动社会主义文化繁荣兴盛。

（二）大胆创新，以重大项目为驱动的教学模式改革

为主动适应云南文化事业与文化产业对应用型人才的需求，学校在音乐舞蹈类专业实施了重大项目为驱动的教学模式改革。学校利用自有资金和力量创作了一批以云南少数民族文化为题材讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的享誉省内外的大型舞台艺术，为保护、传承和创新云南少数民族文化做出了积极的贡献。

1. 确定项目任务，建立田野到课堂的直通渠道

师生共同设计项目任务，明确教学目的。学生根据项目任务，教学目的，利用云南得天独厚少数民族艺术文化资源优势，深入少数民

族地区进行田野调查，与少数民族民间艺人、非物质文化遗产传承人面对面学习，收集项目所需的素材。

2. 精心创作排练，形成课堂到舞台的良性机制

经过田野调查以后，收集的素材由师生共同整理，师生在田野采风基础上，加工创作形成剧目，并将剧目带入课堂教学，在课堂中进行创作、排练。剧目的创作、排练给学生提供足够的独立学习、思考和自主实践的空间。

3. 打造舞台精品，搭建增强应用能力的实践平台

经过田野调查，课堂创作、排练后，学院整合资源，编创大型舞台艺术，师生共同参与，参加国家级、省级各类比赛及展演。这种重大项目的实践机会，为学生搭建了实践平台，提高了学生的技术技能和实践能力，促使教师发现并解决教学中的问题，教学相长。

（三）责任担当，保护传承云南民族艺术文化

为进一步挖掘云南少数民族深厚的艺术文化资源，学院成立了民族艺术研究所，积极鼓励和安排师生深入田野，一方面采取传统的观察、访谈、收集资料和文物，利用现代化手段拍照、录音、录像及数字还原，另一方面向民间艺人学习民族民间歌舞，并对其进行研究，“静态保护”与“活态传承”相结合，有效保护民族文化。目前，学院已将云南少数民族乐器葫芦丝演奏列为选修课并推广至其他学校，定期邀请国家级、省级非物质文化遗产传承人进校园，传承各类民族民间音乐舞蹈，创新传承模式，让少数民族艺术文化事业后继有人。

（四）协同育人，将“双创”教育融入人才培养

把文化创意与创新创业教育融入课程教学、实践等环节，全过程、全方位做好创新创业教育工作。

1. 加强合作搭建资源共享平台

先后与云南省军区、沧源佤族自治县、龙陵县等政府单位合作，成立省军区长城艺术团，创作了大型佤族歌舞乐《重彩·佤山》、音诗画《松山魂》等精品剧目；先后与云南广播电视台等数十家知名企业事业单位签署了合作协议，建立资源共享平台，推进创新创业人才培养。

2. 为学生创新创业活动创造条件

构建了国家级、省级、校级三级创新创业训练项目体系，建立了“大学生创业平台”，从文化创意、创业项目、创业资金、创业场地等入手，鼓励支持学生创业。

3. 完善并优化创新创业教育体系

通过专门开设创新教育及创新实践课程，并提出必选学分要求，组织开展创新创业竞赛、“创业沙龙”等活动，在专业教育和实践的过程中加强创新创业教育，培养学生独立分析问题并解决问题的能力，增强文化创意、创新意识和创业能力，让学生不断提高将理论知识运用于实践的能力，从而更好地在今后的创业实践中取得先导地位。

三、成果创新点

（一）培养体系创新，不断探索完善，构建了音乐舞蹈培养体系

打破了艺术教育中艺术采风、课堂教育、编创之间的壁垒，构建相互关联的“田野+课堂+舞台+双创教育”四位一体的音乐舞蹈应用型人才培养体系，使人才培养目标、培养模式精准定位，避免办学的“同质化”倾向和“特色不鲜明”，适应社会需求，增强学生文化创意、创新创业意识与能力，不断提升人才培养质量；通过完备的田野调查、素材提取、编创、双创等环节，在增加云南民族文化艺术传承载体、传播渠道和传习人群的同时，充分利用民族艺术资源，对民族艺术进行创新性保护。

（二）教学模式创新，重大项目驱动，提高应用型人才培养质量

针对教学的关键环节，整合学院资源，融入文化创意，加强重大舞台艺术的自主编创能力，探索实施了以重大项目为驱动的项目驱动教学模式，有效解决了学生不愿意深入民间，创新创作无从下手，登不了舞台，人才培养与社会需求脱节等问题。

（三）传承机制创新，坚持田野调查，将民族文化融入教育教学

坚持深入民族地区进行田野调查的同时，采取“民间艺人进校园”的方式，让学生向民间艺人学习，使区域的本土文化传承进驻到现代高校艺术教育模式中，构建出现代高校传承机制，对坚定文化自信，提高人才培养质量，搭建实践教学平台，开发校本课程，促进学术交流，保护、传承与创新云南民族文化艺术起到了积极的推动作用，也为更好地在国家“一带一路”倡议中弘扬云南民族优秀文化，辐射南亚东南亚，起到带动、示范、引导作用。

（四）培养途径创新，坚持需求导向，将双创教育融入人才培养

注重培养学生的文化创意思维及实践能力，以创新创业课程和创新创业活动为抓手，统筹整合校内外创新创业教育资源，将文化创意产品的研发纳入创新创业教育，并融入人才培养全过程，不断探索创新创业教育的工作模式，并形成有效途径。

四、成果的推广应用与实效

（一）成果取得突破，教学质量过硬

1. 创作展演成果丰硕，学生应用能力提升

2012年《白云歌》在全国第四届少数民族汇演中获得一等奖；2014年合唱作品《放飞梦想》获国家艺术基金和云南省第十二届新剧（节）目展演新剧目奖；《重彩·佧山》获中国舞蹈第七届“荷花奖”表演铜奖、作品铜奖，云南省第十届新剧（节）目展演一等奖等多项

大奖；2011-2012年《阿密车》获得了中国舞蹈第八届“荷花奖”舞剧·舞蹈诗表演银奖、作品银奖，云南省第十一届新剧（节）目展演金奖、编导一等奖、舞美一等奖、音乐创作二等奖以及个人表演三等奖三项，云南省艺术文学贡献一等奖；舞段《哀牢迴响》获第八届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞表演金奖；舞段《山谷木屐》在全国大学生艺术展演中荣获专业组一等奖，受邀参加 CCTV-7“首届乡土盛典 2012 元旦文艺晚会”，录制 CCTV-3《舞蹈世界》和《我要上春晚》栏目；2013年舞蹈诗《茶马古道—高原女人·大山汉》获中国舞蹈第九届“荷花奖”两项银奖、一项最佳灯光奖，云南省第十二届新剧（节）目展演中获特别新剧目奖等多项大奖；2017年傣族舞蹈诗《心·悟》获得云南省第十四届新剧目展演金奖，原创本土歌剧《睡美人》获得云南省第十四届新剧目展演合唱金奖；公演歌剧《茶花女》成为独立学院首创；创作少数民族题材歌剧《佧寨魂》等一批原创重大剧目，既提升了学生专业水平，又扩大了影响力。

2. 创新创业成效初显，学生就业渠道通畅

累计培养了 1900 余名本科毕业生，年终就业率均保持在 96%以上，毕业生受到用人单位的好评。2016 年荣获全国民办学校“创新创业教育文化建设奖”，现有国家级创新创业项目 21 项，省级创新创业项目 61 项。

3. 教学成果长足进步，科研成果反哺教学

获云南省第六届教学成果奖一等奖，云南省第七、八届教学成果奖二等奖。目前拥有云南省部分本科高校转型发展“支撑产业升级”重点专业群 1 项；教学改革项目 4 项、优秀教材 1 部、精品教材 3 部、精品课程 2 门、精品视频公开课 1 门、“十二五”规划教材 7 部、专

业综合改革试点项目 1 个。

已收集整理云南特有少数民族音乐数据库等 6 个数据库，收集了展品 5000 余件，致力于云南民族乐器葫芦丝等的研发制作工作。2010 年被云南省文化厅授予“云南省非物质文化遗产保护传承基地”；2013 年被云南省教育厅授予“云南民族文化产业人才培养研究工作站”；研究撰写 23 部高水平学术论著；编撰了 8 部教材。这些理论成果已受到省内外不少高校的关注，部分高校已开始把这些理论成果运用于教学当中。

4. 教师队伍多元发展，团队建设效果明显

有 1 名教师晋升为二级教授、2 名晋升为教授、17 名晋升为副教授、27 名晋升为讲师；教师获各类奖项 419 项，公开发表论文 313 篇，承担科研项目 18 项；省级教学名师 2 人，省级名师工作室 2 个，享受云南省政府特殊津贴 2 人，建成省级专业教学团队 2 个。

（二）增强服务功能，引领文化建设

1. 服务区域经济社会发展

承担了各级各类演出近百场，受到了党和国家领导人、省委省政府、文化艺术界专家学者、广大人民群众的好评。

云南省军区在学院成立了“云南省军区长城艺术团”，精心创作和演出了一系列精彩节目，产生了良好的效益。

美国乔治亚男童合唱团、挪威超重金属爵士乐队等国际团体先后来学院进行交流。

2. 服务高等学校

2013 年承办了“首届云南省高校钢琴论文征文比赛”；2015 年国家艺术基金项目《放飞梦想》到省内 6 所高校进行了巡演；举办了 2017 中国昆明·音乐学术高端笔会和传统音乐高端学术论坛，获得

了省内外专家的广泛认同。

美国三一大学、伦敦音乐学院等 10 余所国内外高校先后到学院交流成果经验。成果带头人先后到台州学院、绍兴文理学院等 8 所高校进行成果交流，受益师生达万人以上。

（三）成果备受关注，媒体深入报道

我们在构建“田野+课堂+舞台+双创教育”四位一体的音乐舞蹈应用型人才培养体系过程中，产生的各种探索性思考以及取得的成效，提升了艺术教育的境界，为民族书写心理史和艺术史，引起了 CCTV3、CCTV7、人民网、新华网、中新网、云南网、云南信息港、云南日报、春城晚报等数十家媒体的广泛关注。