

高校音乐教育专业合唱指挥教学改革路径

杨琳

豫章师范学院

摘要：“合唱指挥”作为一门必修课程，在高校中设立，旨在提升学生的全面素养，并为其提供实践平台。因此，在新时代背景下，有必要明确我国高校“合唱指挥”教学观念与方法。通过针对高校音乐教育的合唱指挥研究，本文阐述了其内涵及要求，并在此基础上，为我国高校的合唱指导教学提供了明确且可行的路径。

关键词：音乐教育专业；“合唱与指挥”；教学改革

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.08.165

合唱指挥是一种注重实际和理论性的训练。在课堂上，老师会详细地解释和练习合唱的基础原则和演唱技术，让同学们对合唱的知识有一个比较完整的认识，同时培养他们对合唱的喜爱，提高他们的综合素质。但是，目前国内高校对合唱课的引导力度还很小，总体上还不够理想。本论文是以大学音乐学院的合唱艺术为背景，从音乐理论教育和音乐实践教育两个角度出发，从理论和实践两个层面进行综合论述，并在此基础上进行相应的适应性探究。

一、高校音乐教育专业合唱指挥教学现状

（一）合唱指挥课程中“教”的问题分析

1、教学目标不明确

通过对音乐教育的研究与学习，教师能够全面提升学生的综合素质和表现能力，确保他们在毕业后的职业素养能与相关行业及岗位的发展需求紧密衔接，助力他们顺利步入职场。然而，在现实的大学音乐教育场景中，部分教师依然固守传统的“以教师为中心”的教学模式，对实际操作的“实践”环节关注不足。在规划实践课程时，仅仅是反复演练合唱和指挥的技巧，导致学生们难以在合唱指挥的深度体验中得到更多乐趣。同时，这一过程仅侧重于对学生音准和唱腔的初级训练，并不能满足学生全面发展的需求。随着时代变迁，我国普通高等学校合唱指挥专业的培养方向并不明确，导致学生在校园里学习多年后，仅能掌握“演唱”技巧，却对“教学”知之甚少，难以理解所学知识和技能实质。在这种背景下，普通高等学校的“合唱指挥”教学效果难以充分发挥，进而使其成为一种“纸上谈兵”。

2、教学内容不合理

当前，我国绝大多数高校所采用的合唱指挥教材均以“声乐专业”为基准，从而使得普通高校的合唱指导

资料相对简略，不利于学员全面提升合唱指挥技能。以国内各大高校所使用的合唱指挥课程为例，其内容多为理论性，仅局限于指挥技巧与音响训练的讲解；教材中所选曲目以传统的混声四分曲为主，然而从实践角度看，这些曲目更适合专业音乐学生，对小学生和中学生而言则显繁琐；现行教科书在实用性教学内容方面不足；另外，我国高校音乐教育领域的合唱教程尚未全面阐述相关内容，导致课程科学性不足，与学生实际需求存在一定差距。

3、教学形式较单一

《国家教育事业发展规划“十三五”规划》明确提出：“以市场为导向，以服务发展为宗旨，以就业为目标，以产为本，产学研相结合，产业育人”为发展方针。在这一政策背景下，高等学府应主动与企业、工业及科研机构携手，构建高等教育协作联盟，实现产学研紧密融合。然而，从当前高校音乐教育专业课程实际教学情况来看，部分教师仍沿用传统的“满堂灌”教学方式，已无法满足网络时代下新一代学生对知识的诉求。因此，高校音乐教育工作者需紧跟时代步伐，顺应发展潮流，对其进行改革与优化。否则，在没有系统教育引导及多元化专业教师参与的情况下，缺乏固定教学制度，将会导致部分学生沦为“花架子”，无法出色实现合唱与指挥的有机结合，这也是当前部分高校音乐教育院校合唱指挥所面临的困境。

（二）合唱指挥课程中“学”的问题分析

1、学生缺乏主观学习能动性

通常，参与此类课程的学生在文化素养方面表现欠佳，学习基础较为薄弱，同时，他们在音乐学习上的投入时间较少，专业基础亦不稳固。在校园环境中，学生在宽松的氛围里易缺乏自主探索知识的动力，也难以培

养自学的科学技能。尽管学长学姐们“身体力行”，试图以自身的审美观、价值观及人生观影响学弟学妹们，但低年级学生，尤其是大一新生，仅能在表面模仿学习。以“合唱指挥”教学为例，教师应给予学生积极的激励和指导，然而，学生缺乏好奇心和探索精神，与教师的教学期望存在较大差距。从学习氛围角度看，导师和专业教师需致力于学生的教育工作，将课程内容与互动反馈相结合，有针对性地进行训练，以培养他们独立思考和判断的能力。然而，学生往往会对导师和专业教师的指导产生抵触。

2、学生的学习方法较不合理

在中小學生阶段，学生在尚未适应学校生活和高等教育方式之前，普遍对教师的依赖性较强，大部分时间都是以教师所教授的方法进行思考和解决问题。简而言之，教师在此阶段引导学生思考问题，并鼓励他们学习与探索。然而，相较于高校学生，职业教育在高等教育阶段更注重个体自我意识的培养，这就要求学生从过去的“被动学习”模式迅速转变为“主动学习”。在高校学习生涯中，教师不再像之前那样频繁地督导和引导，学生需具备科学、合理的学习策略与计划。即使短期内无法完全适应高校学习氛围，也应根据个人需求调整学习方法，摆脱僵化、机械的学习方式。观察我国高校音乐教育专业合唱指挥教学领域，可见教学过程中依然沿袭传统笔记形式，学生在面临高考之际，仅仅临时突击，对课堂所学进行生硬记忆。此类方式对学生的创新思维、审美能力以及创新意识等方面存在较大制约，整体学习成效未能达到预期，实质上仅局限于机械式学习。

二、高校音乐教育专业合唱指挥课程教改要求

所谓“合唱指挥”，本质上是指挥者对即将执掌的歌曲进行深度领悟，对歌曲的内涵及所欲传达的意境具备清晰的认识。在此基础上，通过语言、手指及手臂等外在行为，指挥者在合唱过程中将自己的情感传递给表演者，使自身与合唱表演者保持心灵契合，从而助力他们更为出色地完成演出，为听众带来愉悦的美感。由此可见，在合唱演出中，指挥家担任“灵魂”角色，对整体演出效果具有决定性影响。相较于独奏，合唱指挥强调群体协作、多人共鸣和整体歌唱，要求所有参演者共

享同一情感内核，以实现歌曲情感的极致展现。因此，新课程的推行无疑对高校的声乐专业提出了新的挑战。换言之，指挥家需具备敏锐的听觉，能辨识乐队中各合唱队成员的音调，并能及时指出其不足。同时，他们还需具备全面的素养，能灵活调控团队成员，将音乐故事讲述给他们听，用强烈的内心能量感染他们，使他们成为音乐的一部分。唯有如此，合唱在普通音乐舞台上才能兼具实用性与艺术性，成为一种独特的艺术表现形式。

三、高校音乐教育专业“合唱与指挥”教学改革

（一）确定合理的教学目标

要想真正提高高校“合唱指挥”的教学质量，就必须确定其培养目标，这一点是十分关键的。当前，我国高校“合唱与指挥”教学工作中，必须明确自己的职责，以为我国培育高质量、高水平的指挥和合唱专业人才。所以，这门课的教学目的应该包括两个方面：知识和技能。只有确定了这两个目的，才能引导课堂的进程，提高课堂的效果。首先，在教学内容上，应该包含对一般节拍指示图式的熟悉，熟悉指挥的基础技巧和表现方法，以及对合唱训练和组织结构的理解。其次，能力目标应该保证学生具有合唱组织、指挥和综合指挥的技能，能够规划和分析歌唱作品的创造性，并且能够在歌唱的时候将自己的情感和风格等特征充分地表现出来。只有确立了这两大核心目的，我们的基础知识和技能就会得到很大程度的提高，从而使我们的“合唱指挥”课的整体教学质量得到提高。

（二）以教学目标为出发点合理设计教学内容

针对高校“合唱与指挥”课程，教学内容进行了重塑。设计和改革过程中，核心目标是确保新教学内容的系统性，使学生对教材各知识点有明确理解。同时，教学过程需展现特定特色，促使学生在课堂中实践所学，拓宽知识领域。此外，教学内容应具备时代特征，以适应音乐教育的发展趋势。在此基础上，我们从以下几个方面构建课堂教学内容。首先是合唱部分的教授。教学内容涵盖语音训练、基础知识讲解、作品设计与分析，以及合唱团的组建与演奏。在此基础上，着力培养学员的实践能力，包括训练等方面。其次，对演唱者的演唱指挥进行指导。主要讲解了呼吸与乐句的教学，不同节

奏的教学,收拍和起始,常用拍子的指导方式以及训练,旋律线的指导意义,以及双手的分割。第三,关于合唱艺术的指导和训练,涵盖各种节奏的歌曲。同时,课程内容亦增加了“艺术实践”和“中小学合唱人才的培养”两个方面,将一些受欢迎的古典歌曲纳入教科书。以《中小学合唱队伍建设与培养》一课为例,教学过程中需全面认识合唱队成员的选择,学生分组演唱,演唱教学(包括声音大小、音色、音准、气息等),以及指挥训练的重要性。通过以上几个方面的设计,使学员能够较好地理解和掌握相关理论与实践技能,对培养学生的全面素质具有关键作用。

(三) 综合应用多种教学模式展开教学

1、探究式教学模式

在“合唱与指挥”课程中,教师应该采取一种探索性的教育方式,将学生变成了课堂的主角,在指导的过程中,让他们能够独立地获得自己的知识,这样,他们就能够对自己的知识有更深入的认识,同时也能够获得实际的训练。以《我爱米兰》《七色光之歌》为例,在进行音乐指导时,要先进行适当的引导,如:一首歌要体现什么样的思想内涵?是哪些因素会对命令的有效性产生影响?如何进行排演课的设计等等。以这个为依据,让学生抱着问题去研究,利用网络搜索、读书等方法,自己去解决自己的问题,同时,教师适时地进行指导和回答,既可以帮助学生理解所学的内容,又可以帮助学生的思维能力、理解能力等方面得到全方位的提升。

2、多媒体教学模式

随着新一轮课程改革的深入推进,多媒体教学方法已广泛应用于高校音乐专业教学之中。相较于传统教学方式,多媒体教学凭借其丰富、生动的教学内容和形式,显著吸引了学生的关注,从而提升了教学成效。在新时代背景下,从事“合唱与指挥”课程教学的教师需充分意识到多媒体教学模式的重要性,并将其紧密融合于教学内容之中。通过多媒体展示著名指挥家的古典合唱教材,并通过暂停、回放等手段,将理论知识以形象化方式呈现给学生。在这一过程中,有助于激发学生学习兴趣,提高学习效率。在我国教育领域,新一轮的课程改革正在深入推进,这股浪潮也波及了高校音乐专

业。在这个领域,多媒体教学方法已经广泛被应用,对传统的教学方式带来了深刻的冲击。相较于传统教学方式,多媒体教学以其丰富、生动的教学内容和形式,显著吸引了学生的关注,从而提升了教学成效。这不仅使学生更容易理解和掌握知识,也使教学过程更加生动有趣。在新时代背景下,从事“合唱与指挥”课程教学的教师需要充分认识到多媒体教学模式的重要性,并将其紧密融合于教学内容之中。通过多媒体展示著名指挥家的古典合唱教材,通过暂停、回放等手段,将理论知识以形象化方式呈现给学生。这种教学方式使得抽象的理论知识变得具体可感,有助于激发学生的学习兴趣,提高学习效率。多媒体教学模式不仅丰富了教学手段,也改变了教学观念。教师不再是知识的传递者,而是引导学生自主探索的引导者。学生不再是被动地接受者,而是主动的参与者。这种教学模式有利于培养学生的创新精神和实践能力,使他们在音乐学习的道路上走得更远。总的来说,多媒体教学模式在我国高校音乐专业教学中起到了积极的推动作用。但是,要注意,它只能起到一个补充作用,并不能取代传统的教育方法。在实践中,要针对具体的课程内容,针对不同的学生,将其应用到不同的课堂教学上。

结语

总结而言,合唱与指挥课程作为普通高等学校的必修课程,具有高度的综合性和实践性。为了确保教育质量,至关重要是在制定教学目标、调整教学内容以及创新教学方法方面下功夫。唯有如此,方能促使学生综合素质得到全面提升,使他们能在学习阶段更好地适应社会职场,并为未来职业生涯奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 盛发军. 高校音乐教育专业合唱指挥课程设置问题的探索[J]. 艺术评鉴, 2022(05): 141-144.
- [2] 周玉梅. 高职音乐专业合唱指挥课程教学改革策略探究[J]. 戏剧之家, 2021(06): 67-68.
- [3] 郝宁伟. 高职院校合唱与指挥课程教学改革刍议[J]. 现代职业教育, 2020(52): 182-183.
- [4] 帅垒. 多倾听、多了解、多实践——对高校音乐教育专业合唱与指挥课程教学的几点建议[J]. 艺术评鉴, 2017, (18): 80-81.