

高校合唱指挥教学内容与方法的创新

雷晓琦

四川文化艺术学院

摘要:我国高校合唱指挥教学侧重于对理论知识的传授和讲解,没有重视学生创新思维和实践能力的培养,所以导致学生的学习比较死板,和专业的音乐人才的素质有很大的差距。基于此,对于广大教师来说,应当积极转变教学思路,在教学的方式方法上寻求创新。本文主要讨论高校合唱指挥教学内容与方法的创新策略,以供实践参考。

关键词:高校;合唱指挥;教学内容;方法;创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.11.164

合唱指挥是高校音乐教学当中比较基础性的科目,同时也是需要学生重点掌握的重要课程,专业性非常强。合唱指挥不单单要求学生掌握理论知识,同时也需要学习相应技能,提升音乐审美,并进行音乐实践的综合性课程。分析当前我国高校的合唱指挥教学可以发现,其中仍旧有许多不可回避的问题需要教师进行反思,教学内容和方式更应当积极结合时代发展需求和人才培养需要进行创新,这是需要高校音乐专业教师不断研究和反思的重要课题。

一、我国高校合唱指挥教育的发展概述

从20世纪80年代以来,伴随着改革开放,我国的教育事业也进入到高速发展时期,目前更进入到了全新的发展阶段。尤其是随着人们思想意识的变化,合唱指挥音乐教育受到教育部门以及社会大众的广泛重视。纵观我国高校合唱指挥教育实际情况可以发现,实际教学进程不断推进之下,合唱教学的体制一直在优化和改变。尤其是对于高校而言,肩负着培养专业音乐人才的重任,就意味着在实际教学工作当中要更重视结合时代需求来创新。在实际教学过程中,教师要结合学生目前合唱指挥的水平,制定相应的训练方法^[1]。一般而言,音乐学院都会围绕着专业的教学目标来自主设计相应的课程。从世界范围内来看,高校合唱指挥教育一般围绕着指挥发、合唱史以及合唱训练等主体课程展开。学生在进行课程学习时,需要将自己所学到的理论知识应用到实践当中。尤其是目前社会生产力大大提升,对于艺术的教育和发展重视程度空前,投资教育和艺术的力度也非常大,促使我国各大高校以及音乐专业院校的教学朝向专业化的方向不断发展。与此同时,世界其他国家的合唱指挥教育也在不断推进当中,现代化教育的内容渗透更加到位。

二、我国高校合唱指挥教学的现状分析

(一) 教学形式固定

分析我国的高校合唱指挥教学,最为突出的问题就是教师没有重视学生的个性化。每个学生都具备不同的学习特点,而且音乐学习基础也存在很大的差别,所以在教学中容易出现学生音乐水平参差不齐的情况。在这样的情况之下,教师如果采用的是统一的、固定的教学模式,在教学的内容和方式上没有针对性的区分,那么不但会导致基础薄弱的学生跟不上教学进度,同时也会导致基础较好的优秀学生能力发展受到限制的情况出现^[2]。

(二) 教学内容比较片面

高校合唱指挥教学当中,除了教学形式过于固定和死板之外,现阶段教学内容片面也是比较突出的问题。分析我国高校合唱指挥教学可以发现,部分教师在进行教学目标设定的时候,并没有依据课堂教学的实际内容来针对性的进行设计。另外,每一个教学目标和教学内容之间都存在重复,在课堂教学的过程中使用的内容跟不上时代的发展,内容设置上存在片面的问题。

(三) 教学方式落后

当下,虽然教育理念和对于音乐专业人才的要求在不断提升,但是分析我国高校音乐教学就可以发现,其发展是有一定的滞后性的,尤其是在进行课堂教学的时候。合唱与指挥教学也同样如此,并没有融合时代的发展特征,而且教学的内容更新上也相对较慢,所以导致学生的学习主动性与学习能力都没有得到应有的提升^[3]。

(四) 教学评价浮于表面

教学评价是影响合唱指挥教学的重要因素,同时也是必不可少的教学环节。分析高校合唱指挥教学就可以发现,由于传统的教育理念影响,教师对于自身的定位和学生的定位并不准确,没有将学生作为教学主体。所

以导致很多学生虽然完成了理论学习和实践训练,但是自身的音乐表演能力并没有提升。尤其是在进行教学评价时,“阶级”特点十分明显,教师占据绝对的“统治地位”。虽然教师提倡学生参与到教学评价当中,但是由于教师和学生之间的关系并没有达到理想的状态,所以在实际评价过程中,学生并不敢客观的进行评价,导致学生对于教师的教学评价和意见沦为形式主义,这对于合唱与指挥教学的效率提升与发展而言并无益处。另外,由于考试体制的影响,教师一般评价习惯参考成绩或者结果,这样的方式有失客观,导致学生容易在实际学习中出现逆反情绪,不能积极的参与到学习当中去,对于自身的评价和定位也存在问题。这同样影响学生的音乐素质发展,影响音乐专业素养的提升。

三、我国高校合唱指挥教学面临的变化分析

(一) 高校合唱教学理念发生变化

要完成教学改革,需要先进行教学理念的革新。落实到高校合唱指挥教学当中去,就先要明确课程教学的基本目标。换句话说,教师在进行合唱指挥教学的过程中,需要帮助学生掌握指挥知识、合唱指挥技能和初步的表演能力。另外,学生还要能制定行为目标,对自己的学习行为有清晰的认识。在经过一段时间的合唱指挥学习之后,在面对音乐作品的时候,学生要能够进行赏析,完成曲目创编,这些基本的音乐创作能力是音乐专业学生都必须具备的。最后对于音乐专业学生而言,音乐素养的提升是贯穿于所有学习的终极命题,因此教师在进行授课的时候,除了教授专业的基础知识,同时也要重视对学生创新思维、审美观念和合作能力等等综合素养的培养^[4]。

(二) 高校合唱指挥教学手段和形式变得更加多样化

要提升合唱指挥教学的实效,重要的方式之一就是激发学生对于合唱指挥课程的兴趣。所以在实际教学过程中,单一的教学模式就必须发生改变,不同的教学内容需要搭配不同的课程教学手段。例如,教师可以积极使用“互联网+”的概念,在课堂教学当中给学生播放优秀的合唱指挥案例,引导学生进行分析,同时对照自身找到自己的不足之处。另外,教师在授课过程中必须要尊重学生的主体地位,教学方法上积极创新,实现多样化呈现,根据学生的不同情况因材施教,给不同的学生匹配合适的教学方法。

(三) 高校合唱指挥教学要求更高

全球化不断深入的当下,我国的高校合唱指挥教学开始与世界接轨,对于合唱指挥的水平要求也越来越

高。所以学生在掌握基础知识的同时,还要能将所知所学都应用到实践当中去。另外,在这个过程中学生要有意识的提升自身的音乐鉴赏能力和创造能力,这是发展音乐核心素养所不能缺失的一环。

四、高校合唱指挥教学内容调整

(一) 有所侧重,合理应用基础理论

合唱指挥教学最终要落在指挥上面。而要让高能高水平的进行指挥,前提是要具备扎实的合唱和指挥的理论知识。只有如此,教师在开展实践教学的时候才能更加顺畅,学生在理论与实践结合部分也才能更加顺利。在合唱指挥教学当中,比如声部旋律、和声、节奏、速度力度等等基础知识方面,学生要能精准掌握并且牢记于心^[5]。

(二) 重视指挥和演唱者关系处理

在一场精彩的合唱演出当中,指挥者与演唱者之间的关系应当是协调的,是能相互补充的关系。所以要想将学生培养成优秀的合唱指挥,那么在排练和实践当中,就要引导学生注意和演唱者之间建立默契的关系。而要形成默契,需要两者勤加练习,同时也需要指挥者善于在每天的排练当中进行观察,锻炼自己的协调能力。例如在曲目的排练当中,面对不同的演唱者要能及时的发现问题,保持情绪稳定,积极的处理问题,达到和谐关系,进而呈现出好的表演效果。

(三) 做好多声部的协调和平衡

实际上,在学习过程中学生要能完美掌握合唱与指挥技能,并呈现出理想的演出效果,需要能协调音量和音色,让两者达到和谐统一。毕竟在合唱演奏的过程中,不同的人,其声音也存在差别,需要优秀的指挥能力来实现协调和统一。

(四) 注重引导学生深刻理解作品

好的演出要呈现出来,需要参演人员对作品的精神内核有精准的把握,演奏也同样如此。只有了解音乐节奏,指挥才能打动他人,引发观众的共鸣。所以在进行指挥之前,要先分析作者的情感和创作作品的背景,在这个基础上来了解作者的情感和思想内涵。

五、高校合唱指挥教学方法创新

(一) 创新教学理念,重视合唱指挥教学

基于高校目前在合唱指挥教学方面出现的问题,教师要提升音乐专业学生的合唱指挥能力,那么要先对自身的教学观念进行转变,了解行业最先进、最前卫的教学思想与理念,深入研究合唱指挥教学。而且教师要对教材的知识进行“升级”,把合唱和指挥更好的融合

在一起,让学生能正确认识两者及其作用。所以教师要让学生成为学习主体,鼓励学生去发现学习中的问题,帮助其提升音乐情感,让其能掌握更加综合与全面的知识。另外,教师还要建立新的教学模式,在课程的内容和时间的设计上要更加科学合理。结合实际情况调整教学计划,让教学充分符合学生的实际学情,进而找到更有效果的教学方式,让学生的音乐学习更具深度和广度,而且所学的合唱和指挥知识更加具体详细^[6]。最后,教师要对每一个学生的艺术特质有精准了解,在学生学习和演奏过程中观察其表现,鼓励学生发挥天赋,让学生用音乐更好的表达自己。

(二) 利用教学技术, 创新教学方法

教学要结合时代,与时俱进。高校的合唱指挥教学应当积极利用信息技术,让学生对于合唱指挥有更具像的了解,同时激发学生对于合唱指挥的学习兴趣,促进教学实效的提升。所以,教师应当将合唱和指挥做好联合,在教学的时候通过多媒体技术来带领学生观看相关的艺术节目,让学生对两者的特点有深入的感受和认识,然后再对两者的不同进行分析,让学生在透彻了解的基础上建立好的音乐习惯。而且,教师还要运用多媒体技术来锻炼和培养学生的音乐情绪,教授和引导学生控制音乐情绪,时刻保持稳定的状态来学习合唱指挥的知识^[7]。最后,教师还可以通过有趣的小程序手段来和学生之间做好互动,让师生感情更加深厚,同时也方便教师指导和学生反馈。

(三) 优化教学方法, 强化理论应用

防止理论和实践脱节,做好统一是合唱指挥教学的重点之一。教师要对教学方法进行优化,多角度切入,做好理论知识和实践之间的融合,让学生能将所学知识应用于实践。所以,教师要先提升自身的合唱指挥教学素养,定期进行培训和进修,以便于给学生带来更加先进的教学理念,帮助学生锻炼技法,实现音乐素养和指挥合唱水平的提升。除此而外,教师还要利用好竞赛的方式,展开合唱活动鼓励学生参与。这不但是学生展示自身知识的有效途径,同时也能帮助学生沉淀音乐情感,让学生在音乐当中充满创造力和浪漫的想法^[8]。最后,教师要注意引导学生音乐鉴赏能力的提升,这需要教师对曲目做好细致的分析和讲解,让学生进行积累。到达一定量之后,学生就会对音色、节奏等等基础知识有进一步的理解,进而内化成自己的能力,让合唱指挥能力也得到提升。

(四) 构建多元评价机制, 提升教学效果

任何一个学科的教学,教学评价都是重中之重。对于高校合唱指挥教学而言,要提升教学效果,教师就要用好教学评价,建立多元化的评价机制,让合唱指挥教学的成果得到提升与优化,同时也方便学生感受到知识学习的每一个细节,提升基础能力。首先,在评价系统当中教师要动静结合,对学生的音乐能力进行全面的评价,这是帮助学生认识自身不足的重要一步。其次,教师要保证课堂教学氛围愉悦,师生、学生之间要能大胆互评,同时学生也能真实的进行自我评价。这个过程中学生会认识到合唱指挥的含义,对自身有精准定位。只有这样,学生才能找到适合自己的学习方法,在教师的引导下更好的提升专业水平。

六、结语

综上所述,对于高校音乐专业的学生来讲,合唱指挥是重要且必要的基础性课程。对于专业性要求较高,不但要求学生掌握理论和技能,同时也要具备审美和实践的能力,是综合性要求非常高的专业课程。所以教师应做好总结,在继承好的教学方法的基础之上,积极主动的进行现代化教学内容与模式的探索,以便于更好的培养学生的合唱指挥专业能力,让学生成长为专业的音乐人才,提升合唱指挥的实际教学效率。

参考文献

- [1]陈豪华. 高校合唱指挥教学方法的创新研究[J]. 大众文艺, 2022, (14): 202-204.
 - [2]毛为. 创新教学方法, 提高高校合唱指挥教学的有效性[J]. 艺术评鉴, 2022, (01): 108-111+115.
 - [3]陈庆梅. 高校合唱指挥教学方法的创新探讨[J]. 戏剧之家, 2020, (35): 54-55.
 - [4]裴丽. 高校合唱指挥教学方法的创新探索[J]. 黄河之声, 2020, (19): 100-101.
 - [5]张伟. 高校合唱指挥教学方法的创新研究[J]. 黄河之声, 2020, (11): 130-131.
 - [6]刘婷婷. 高校合唱指挥教学方法的创新[J]. 艺术评鉴, 2019, (19): 118-119.
 - [7]韩媛媛. 高校合唱指挥教学方法的创新探究[J]. 黄河之声, 2018, (21): 140.
 - [8]李瑞娇. 浅谈高校合唱指挥教学方法改革与创新[J]. 北方音乐, 2018, 38(16): 112-113.
- 四川文化艺术学院2023年教学研究与质量工程项目《高校合唱指挥教学改革创新与实践》成果之一, 项目编号: 2023JY23