

合唱指挥课程在医学高校教学中的美育功能

胡晓玲

南昌医学院

[摘要]新时代,我国教育在建设双一流高校,更加注重大学生美育的培养。开设了众多的美育课程,合唱指挥就是其中一门特色课程。它要求各声部充分展示自己应有的音色条件,同时又要求每个成员必须收敛自己的声音个性,融入本声部音响平衡的音乐发展之中。它通过宽广的音域、绚丽的色彩、多变的情绪、可控的音响、丰富的表现力,塑造出合唱作品独特的艺术形象、表达出合唱作品深刻的思想内涵、引起受众心理上强烈的情感共鸣。

[关键词]合唱指挥课程;医学高校;教学;美育功能

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.303

音乐本身就是一个内容与形式高度统一的审美教育过程,而合唱作为音乐表演艺术领域的一门综合性声乐艺术,因其参与表演的人数多、群众基础广泛、排练过程艰辛、表演过程声部配合密切、成效快捷显著、艺术感染力强烈而在美育教育过程中具有凝聚人心、涤荡心怀、摄人心魄的无穷魅力,被推崇为实施美育过程中的首选手段,其在美育中起到以下功用:

一、合唱艺术和合唱指挥课程的美育功用概述

1. 培养团队合作精神,增强集体意识

在任何社会,团队合作意识都是克服一切艰难险阻,最终取得胜利的既充分又必要的先决条件。而作为我国社会主义现代化建设的主要力量之一的当代教师,最需要培养的就是这种团队合作精神和集体意识。由于我国长时间实行的特殊的人口政策,绝大多数城镇里成长起来的教师,经历了应试教育的洗礼,从千军万马过独木桥中脱颖而出,他们中的一部分人养成了缺乏团队意识与合作精神的偏激性格与生活习性。马革顺(2003)认为合唱活动则是祛除和矫正这种不良性格与惯性首当其冲的有效手段,因为合唱特别强调队员必须收敛鲜明的个性,取而代之的则是队员之间相互倾听、相互配合,使一个个具有鲜明特色的声音在不断打磨中融合成一种声音,进而培养大家进入一种心理感应状态,从而默契合作。在合唱中培养出来的团结合作和集体意识,会对学生在以后的工作实践中,受益匪浅。

2. 磨练坚韧意志,完善健康人格

合唱表演也是一种舞台艺术。他和所有的舞台艺术形式一样,需要在台下刻苦训练和积累经验。从而在表演时给观众展示最美的艺术享受和体验。只为那一刻在舞台上光芒四射,奉献最精彩的瞬间。这是对光鲜靓丽的艺术背后表演者所付出巨大艰辛劳动的一个活写真。观众听到的优美的旋律,往往是合唱队员经过无数次重复相同乐句、持之以恒地艰苦训练的结果。初开始进入合唱团的队员往往意志不够坚定,时常被临近声部强大的音响干扰或带走,尤其是演唱内声部与低声部的合唱成员。首先队员自己要练就过硬的基本功外,既要敢于开口唱,又不能随心所欲地唱,其次要从心理上接纳不同声部的声音,要与这些不一样旋律的声音保持力量上的平衡。要达到这个境界,队员之间要团结协作,老

队员要鼓励和帮助新队员找准自己声音所处的位置和梯次,既不能碍于面子不敢纠正不当之处,也不能为了追求完美而挫伤新队员的自信心。合唱是一个出成效比较慢的表演艺术,它需要合唱团成员磨练坚韧意志,投入充沛精力,甘于寂寞地、长时间置身于艰苦的专业训练之中,使一个个性格迥异的队员团结在艺术标准之下,把以前身上存在的一切不协调的东西都摒弃掉,取而代之的是心里充满阳光的健康人格。

3. 掌握过硬技能,提升审美能力

合唱队员的主要基本功,除了音准好、感觉好,再就是声乐技巧了。它不像是独唱那种明亮悠扬的声音,合唱需要的是柔和的音色、半声的音量、平直的音波、巧妙地循环换气。这种技能需要合唱队员掌握过硬的声乐技能和拥有良好的音乐素养。特别是通过对肺活量的训练、膈肌与腹肌对抗能力的训练、咬字吐字灵活性的训练、情绪和力度掌控能力的训练,为完美演绎合唱作品打下扎实等技术基础,进而使这种拥有壮观场面、丰富和声、多彩复调、宏大音响的合唱艺术,给人们带来震撼人心的视听享受。

二、当前高校合唱指挥课程存在的问题

1. 合唱指挥专业教师的缺失

目前,在我国高校中普遍缺乏专业的合唱指挥教师,更无需说中医药大学等非音乐艺术高校。造成这样的原因很多。首先就是培养一个合格等合唱指挥的时间周期较长,需要4年本科、3年研究生的专业系统的学习。一个优秀的合唱指挥则需要掌握更多更广更深度的系统的专业知识。相比较其他声乐、舞蹈、器乐等专业人才等培养,国内能培养专业指挥的人才的高校很少,只有中央音乐学院、中国音乐学院等极少数专业顶级院校。这也是造成合唱专业的指挥人才及其稀缺和紧俏的原因之一。每一年国家培养的指挥系毕业生就业首选会去国家级合唱团、歌舞团,交响乐团等专业团体,其次会去向专业音乐高校如国内十大音乐学院。专业教师的缺失带来的则是对合唱指挥课程的影响。在很多高校比如医学院校,为了开设课程只有从声乐老师或者团委等部门选派老师去组织教学。此类师资水平对该课程对发展,对其学科对建设,对学习目标对达成都是有影响的,不言而喻。

2. 合唱指挥教学模式相对单一

艺术类课程的教学，每一门课都各有特点。该课程的传统的教学模式是教师教学，弹唱和指挥，排练为一体。一直以来也有其局限性。在医学院类高校，同学们没有乐理知识的基础，也没有经过声乐基础训练。绝大部分同学在来上课前，对该课程的认知不足，仅仅以为就是唱歌。所以久而久之，对这种教学模式感到失望。再则该课程学习和排练的歌曲均以艺术歌曲为主，新时代的年轻学子欣赏水平有限，在自媒体多元化，手机学习的时代，合唱曲目属实较难吸引同学们的长期热爱与关注。因此，迫切需要改变该门课程的教学模式，突破瓶颈，寻求创新。

3. 合唱指挥教材具有局限性

教材是一门学科的灵魂。我国目前在高校内教学用的教材版本，均不统一。为各大高校和音乐学院自主选择的。专业音乐高校和师范类音乐学院的教材是不适用于非音乐专业高校的，课时量都有所不同。在医学院校，学生的音乐基础都很薄弱，迫切需要一本适合他们音乐水平的合唱指挥教材。这本教材兼顾专业性、趣味性，生动直观，能引起同学们的学习热情。

4. 学习热情难以持久

在很多非音乐专业高校，合唱虽然被大学生喜爱，但是，因为不是专业课程，在中医药大学和医学院都是以选修课的形式开设。学生的到课率不高，学习热情开始是热情高涨的，积极参加每节课，每次排练，但随着时间推移，新鲜劲一过，学习热情慢慢消退，难以持久，课堂教学等效果也慢慢疲惫。在合唱团的排练，也是同样的情况，开始能坚持排练，练声，练曲，后期就会虚与委蛇，疲于应付，学习的动力后续不足。合唱指挥这门课程区别于其他美育课程最大的一点就是，他不是一门能靠一个人努力就能学出效果的课程。这是一门需要同学互相配合才能出彩的学科。一个人是独唱，不是合唱，更加不是合唱指挥课。在教学中，绝大多数的范例都是需要小组合唱，最少4人起的小组唱，或者全部的女生（男生）合唱等等。在课堂教学中，在合唱排练中，第一要素就是人员的到课率和出勤率。全员到场，这样的课堂教学和排练，效果是最好的，效率也是最高的。当然在排练中不是每一次排练都需要全员到齐，可以根据声部来分组排练。其次，医学院校对合唱指挥课程的重视度不够。从课程建设和提高素质教育的角度出发，均建议高校对合唱指挥类美育课程予以更多关注和他支持，这样才能将培养新时代高素质人才落到实处。

三、美育视野下的合唱指挥课程在高校教学中的实现路径探讨

1. 加强高校合唱指挥课程的体系建设

合唱指挥课程等建设上比较薄弱等环节。在一定程度上受到制约比较多。在合唱指挥教学过程，体现了以人为本的育人方法，提倡尊重个体，让传统的讲授和灌输转变为个体的理解与感悟，强调教育者和被教育者之间双方互动的主体

性和积极性。教学过程本质上就是受教育者在教育者引导和帮助下，享受美好的音乐，在教学过程中要善用各种各样的活动载体，例如歌曲鉴赏、音乐分析等，提高学生的参与性。完善学科体系建设，促进美育和德育的大力发展。

2. 成立大学生合唱团体，定期排练

高校是一个合唱后备力量极为稳定而又具有高素养条件的地方。可以根据大学生成员的具体情况，组织不同形式的合唱团队，如，女生合唱团、男生合唱团、教授合唱团，师生合唱团等，并且让这种团队很好地坚持下去，成为本校、本院系的一个校园文化品牌。教师队伍尽管时而有变化，但是也相对比较稳定；本科学生都有4年的学龄，至少可以充分利用3年的时间来打磨，研究生也可以有2年的时间来打磨。总之，学校、院系党委都要行动起来，充分挖掘自己的人力优势，动员全体师生都参与进来，定期参加排练，慢慢培养和建立稳定的合唱状态。既保证完整建制，又要有替补梯队，完善声部体系和指定责任心强的声部长，来辅助指挥进行日常排练和检查声部成员作业等，主要负责领导要热切关注和大力支持。学校有关方面要把之作为校园文化建设的的一个考察项目，常规考核。

3. 把合唱团打造成校园文化建设的最经典的明星项目

我们是世界上当之无愧的合唱大国，离合唱强国还有很长的道路要走。虽然有少部分的合唱团，如：中国交响乐团少年及女子合唱团、中国国家大剧院合唱团也享誉世界。但是，处于塔尖上的团队毕竟还是少数，总体来说与西方发达国家的合唱水平还处于追赶状态，作为文化输出的主要内容之一，国内合唱团近年来等发展都上上升趋势。在国际合唱比赛交流等活动中也屡屡收获颇丰，崭露头角，越来越受到高水平合唱团体等关注。由于合唱团员自身的合唱读谱、声乐能力、文化修养、作品原文语言拼读等合唱素养的参差不齐，客观的影响和制约着其向更高方向发展。

参考文献

[1] 郝宁伟. 关于高职院校合唱指挥课程建设的思考[J]. 黄河之声, 2020(19): 90-91.

[2] 郝宁伟. 关于高职院校合唱指挥课程建设的思考[J]. 黄河之声, 2020(19): 90-91.

作者简介:

胡晓玲(1975年1月-), 江西南昌人, 江西南昌医学院副教授, 博士, 研究方向为音乐学。

基金: 本文为江西省教育科学“十四五”规划2021年度一般课题《新时代视阈下普通高校合唱指挥课程教学质量评价研究——以中医药高校为例》, 立项号: 21YB383的阶段性研究成果。

课题: 本文为江西省教育科学“十四五”规划2021年度一般课题《新时代视域下普通高校合唱指挥课程教学质量评价研究——以中医药高校为例》, 立项编号: 21YB383. 的阶段性研究成果。