

新时期高校合唱指挥教学的改革路径

黄静

南昌航空大学科技学院

摘要：在新时代背景下，我国高等音乐教育的整体水平取得了显著的提升，其中，《合唱指挥》课程的教学亦在稳步推进。在音乐院系的发展过程中，合唱指挥技能被视为核心基本功，然而，根据现有教学成果来看，仍存在诸多可以改进的空间，某些制约因素导致教学目标尚未完全实现。为此，教育机构需加大对教育的投入关注，依据教育现状，适时调整优化课程设置，以推动教育改革顺利进行。本文将重点探讨我国高校合唱艺术教育当前所面临的主要问题，并提出切实可行的解决策略。

关键词：高校；合唱指挥；教学；改革；策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.02.242

现如今，在高校中，合唱与指挥已逐渐成为不可或缺的教育元素。对学生实施音乐教学及合唱指导，不仅能够舒缓学生的学业压力，还能提升学生的音乐素养，塑造健康的心理风貌。然而，在教学方法、观念等多方面因素的影响下，我国高校在合唱教学方面存在一定的认知误区，对关键知识的全面理解尚待提高。此外，师生之间的互动交流不足，导致合唱与指挥教学的积极性受到影响，从而制约了声乐教学的进一步推进。

一、合唱指挥在高校音乐教学中的意义

（一）丰富音乐教育开展方式

现如今，随着人们对物质与精神生活的品质追求不断提升，我国的传统音乐教育愈发受到广泛关注。合唱，作为一种契合大众审美需求的艺术表现形式，在我国高等音乐教育中占据着举足轻重的地位，其重要性不言而喻。近年来，各类合唱比赛层出不穷，呈现出蓬勃发展之势。在歌唱艺术领域，指挥角色至关重要，与歌手共同构成不可或缺的部分。强化合唱课程教学，既有助于学生更精准地掌握歌唱技巧，亦能全面提升学生的歌唱艺术素养。现如今，人们对物质与精神生活的品质追求不断提升，这使得我国的传统音乐教育逐渐受到广泛关注。在这个背景下，合唱作为一种契合大众审美需求的艺术表现形式，在我国高等音乐教育中占据了举足轻重的地位。合唱不仅能够锻炼学生的音乐素养，还能提升他们的团队协作能力，其重要性不言而喻。近年来，我国合唱事业呈现出蓬勃发展之势，各类合唱比赛层出不穷。这些比赛不仅为学生们提供了一个展示自己才华的平台，也使得合唱艺术得到了更广泛的传播。在这一艺术领域中，指挥角色至关重要，他们与歌手共同构成不可或缺的部分。一个优秀的指挥不仅能够带领团队演绎出美妙的音乐，还能激发歌手们的表演潜能。

（二）强化学生艺术表现力

在合唱团队中，指挥的角色至关重要。他不仅是乐

队的灵魂，更是整个演出过程中的把控者。合唱指挥的重要性可以从两个方面进行阐述：一是对演奏乐曲节奏的精确掌控，二是对作品情感与思想内容的深入呈现。指挥对演奏乐曲节奏的掌控是乐队和谐演奏的基础。一首乐曲的生命力在于其节奏的生动活泼，而指挥就是那个能够赋予乐曲生命力的人。他通过精准的节奏掌控，使得乐队成员能够在统一的节奏下进行演奏，从而营造出和谐的音乐氛围。指挥对作品情感与思想内容的呈现是合唱表演的灵魂。音乐是一种情感的语言，它能够传达出作品的情感内涵和思想深度。指挥家通过对作品的深入解读，将自己的理解融入演出中，使得作品的情感与思想内容得以生动呈现，为观众带来深刻的心灵震撼。

（三）促进精神层面的进步

当代社会，随着艺术审美认知水平的不断提升，人们对艺术审美素养的需求日益扩大。在新课改大背景下，传统艺术教育模式已逐步转变为注重能力培养和综合素质提升的取向。在高校声乐教学中引入合唱指挥，旨在拓宽学生的表演技能领域，同时提升其演艺水平，从而提高教学成果。优秀的合唱表演不仅能够美化音乐，还能满足人们的美学需求，为社会主义精神文明建设贡献力量。

二、高校合唱指挥在新时代的新情况及新的变革

（一）新时代高校合唱指挥教学理念的变化

在教育领域，推动教育发展的关键因素之一便是教育理念的与时俱进。因此，高校合唱课程需明确其教学目标，核心在于传授指挥理论，培训演唱技巧，以及锻炼基础演奏能力。此外，还需重视对学生道德品质的培育，提升其科学素养。为提升音乐课程的教学成效，教师需具备较高的创作能力，敏锐的鉴赏力，以及卓越的创新能力。在教学过程中，重视创新思维、团队意识、审美观念的培养，从而全面提升学生的综合素质，提高

教学质量。

（二）新时期高校合唱指挥的教学方法丰富

现如今，在进行合唱指挥教学过程中，为使教学内容更加丰富，激发学生对所学知识的热爱，教师需采用恰当的教学策略，尤其是针对不同教学主题，多样化选择课程教学方法。例如，在当前教育环境下，教师可充分利用“互联网+”模式，展示若干优秀的合唱指挥案例，引导学生进行深入分析。同时，结合个人在合唱指挥实践中的经验，使学生认识到自身不足之处。

（三）新时代高校合唱指挥教学形式的多样化

在新时代背景下，伴随着社会的持续发展，高校合唱教育领域的教学内容日益丰富，教学方法也日趋多样。许多教育工作者已摒弃以学生为核心的教育理念。因此，现代高校合唱指挥教学模式呈现出多元化特点。在课堂教学过程中，教师需根据学生实际状况，运用具有针对性的训练方式。

（四）新时代高校合唱指挥教学要求的提高

随着全球经济一体化的趋势，我国高校逐渐融入世界高等教育舞台。在新时代背景下，对学生的合唱素养要求日益提高，他们不仅需要扎实的理论基础，还要具备全面的综合素质。与此同时，在求知过程中，学子们还需不断锻炼自己的音乐鉴赏和创作才能，培养良好的音乐核心素养。

三、当下合唱指挥教学中存在的问题

（一）对合唱指挥教学缺乏正确认识

作为合唱团队的核心角色，合唱指挥应充分融入队伍之中。然而，现阶段我国合唱指挥的教育模式将合唱与指挥分割开来，过分关注单一知识点的传授，忽视各专业间的整合以及水平联系，从而导致教学成果的孤立性。由此可见，我国对声乐教育事业的关注程度尚待提高。在合唱团队的演出中，指挥与合唱相互补充，不能仅关注指挥与合唱本身，而应将指挥与合唱教育有机结合。否则，将导致学员仅掌握击拍技巧，难以真正领悟歌唱学习的终极目标。

（二）重理论轻实践

对于艺术表演来说，理论与实践应结合起来，融合发展。合唱指挥也是如此，学生不仅要熟悉合唱指挥的相关理论，还应具备将理论应用于实践的能力。学以致用，才是合唱指挥教学的现实意义。在高校的教育实践中，部分高校专业课程设置不合理，教学结构和教学方法不够全面，导致合唱指挥偏向于理论教学，而忽视了实践教学，学生的临场经验明显不足，长久以往，不利于学生的专业水平提升。

（三）缺乏高水平的师资队伍

新时代背景下，一种新颖的观点应运而生，即融入新型理念于合唱课程中，这对教育者的专业素养提出了更高的挑战。然而，审视我国高校合唱指挥教学的整体状况，不尽如人意之处颇多，如质量欠佳、层次偏低、优秀师资力量短缺等。在国内，合唱指挥课程的设置相对滞后，多数情况下由其他学科教师兼任，或接受短期培训后便开始授课。在教学过程中，教师的教学内容较为散漫，教学方法及创新意识等方面存在显著不足，这对于学生的全面发展殊为不利。

四、新时代背景下高校合唱指挥教学改革措施

（一）革新课程内容体系

在合唱指挥教学领域，现行的教材体系亟待改革。我们需要将合唱与指挥有机地整合，更新教育观念，强调学生的主体地位，以最大限度地激发学生的学习积极性。首先，教学制度应予以改革，教材选择需兼顾合唱理论及实践，提高训练强度，使学生能将所学运用到实际指挥技能中。其次，强调“以人为本”理念，以“课改”为主线，以“活”为核心，以“创新”为引导，倡导“学以致用”。本课程具有高度综合性，课堂教学需注重理论与实践相结合，着重提升学生的综合素质。授课方式应以学生为中心，通过多种形式，创设演出情境，让学生体验音乐韵味，并掌握现场控制能力。在教学过程中，重视学生的主体地位，教师在解释理论知识后，引导学生自学及团队协作，遇到问题提供协助和指导，确保合唱和谐。针对合唱与指挥的改革，我们需要学习现代合唱与指挥手段，制定科学规划，开展合唱教学研究。课程精选经典合唱作品，并结合现代流行歌曲，以激发学生的学习兴趣。

（二）运用互联网进行合唱与指挥一体化教学的革新

近年来，众多网络学习平台纷纷上线，促使学生的学习行为从单一的课堂走向多元化，为学生提供了更为丰富的选择。在高校教育领域，应充分利用现代信息技术，将线上与线下教育相结合，并致力于探索组合教学，以提升学生的职业素养。首先，针对传统教学模式进行改革，充分发挥其独特优势，构建网络教学平台。多媒体技术全面展示教学资源，助力教师拓展学科领域，弥补线下课程不足，同时增进师生互动。当前，信息技术迅速发展，微课、小视频等教学形式融入网络教学，打破时间空间限制，培养学生自学能力。将核心知识点制作成视频，上传至课程网页，便于学生阅读。微课等短视频形式，时间短、内容精、易掌握，相较于传统课件和PPT更易接受，拓宽学生视野，促进互

动交流。其次,采用“领唱”与“领奏”教学方式。实践中,教师创设情境,让学生与指挥角色互换,增进彼此了解。通过评价演唱表演,深入理解“合唱”与“指挥”之间的关系。通过对“合唱及指挥”的训练,不断调整,使学生掌握指挥技巧,并整合其他音乐元素,构建完善指挥体系,应对多样作品。歌唱训练应从全局出发,提升学生指挥能力,进而提高综合素质。

(三) 创新训练方法

身体的一切技巧,均需与气息相适应。呼吸的紧张与松弛,无疑对动作的协调性与稳定性产生一定的影响。在合唱指挥教学过程中,对学生进行扎实的呼吸换气训练至关重要,同时,通过扩胸等方法提升学生的呼吸控制能力亦为必要。在教学实践中,教师需关注自身气息的调节,以达到最佳状态,确保歌唱过程的稳定流畅。所谓“气沉丹田”的训练方法,实则对歌唱的各个方面都有着显著的助益。演唱实则一种高度精神性要求的身体运动,对氧气需求量大,体力消耗亦颇巨。因此,若不善用常规呼吸方式,可能导致呼吸困难、体力下降,进而影响指挥水准。气沉丹田的具体操作如下:闭嘴,集中精神,将气息吸入肺部,再将空气分为两部分,一股从鼻腔缓缓呼出,一股沉于腹部的丹田。如此,不仅可使血液运行更为旺盛,五脏六腑亦得以通畅,进而发挥身体最佳状态。

(四) 引导学生接受艺术熏陶,提升临场心理素质

合唱指挥技艺精湛,需具备卓越的美学素养。在合唱过程中,每个音符均承载着独特之美,如此方能使学生深入理解和热爱这一艺术,并将之与指挥技巧紧密结合,使之美感淋漓尽致地体现在每个动作之中。营造优质艺术环境,提升审美能力,是艺术教学的重要环节。除专业教育外,还需引导学生聆听中外优秀合唱作品,体验音乐所蕴含的深沉情感,使其深受音乐感动。此外,现场指挥需具备一定的灵活性,面对情境中的情感波动和心理压力,指挥者应保持沉稳应对。因此,在职业教育过程中,要充分激发学生的精神动力,在指挥技巧训练中运用心理学暗示方法,通过外部鼓励及自我激励,增强学生表现信心。教学过程中,应尽量创造更多舞台表演机会,培养学生在课堂上的应变能力,以及平和的临场心态。

(五) 提高合唱指挥师资队伍专业水平

教师在教育领域中占据着至关重要的地位。作为一门新兴的演唱指挥课程,提升教学质量的关键在于优化教师整体素质,不断推进其专业水平的提升。有鉴于此,本文倡导“以人为本”的教学理念,并实施发展性

教学评价,全面推动学生专业素养的提升。首先,优质师资力量是确保声乐教学水平的关键要素。为了提高教学质量,应采取内外兼修的教学策略。一方面,发掘校园内具备良好专业素养、创新精神及发展潜力的年轻合唱指挥人才,并为他们提供系统性、专业化的培训,提升其职业素质,着力打造一支高质量的内部师资队伍。另一方面,积极引进外部高质量专业人才,充实教学团队,增强教学实力。其次,关于“发展性”的教育评价,应将其核心置于“人的成长”之上。此类评价旨在提升个体专业素养。传统教育模式中,教师对学生的评价通常为综合评价。然而,以期末考核为主导的评价方式存在局限性,过分侧重结果评价,对学生全面发展不利。从教学改革的角度出发,我们应关注学生整体学习状况,以“过程”为引导,开展多样化的活动,全方位评估学生专业能力和综合素养。第四,重视培养学生的团队合作意识。合唱艺术的精髓在于团队合作,而指挥仅负责调节整个过程。在教学过程中,应将合唱与指挥相结合,并加强对应急情况的处理,培养学生具备良好的协作能力。

结语

合唱艺术作为高校必修科目,涵盖理论、技术、审美和实践三大层面,具有高度专业性。在我国,随着物质生活水平的提升,人们对歌唱技艺的需求亦日益提高。然而,审视当前高校教学现状,诸多议题仍有待深入研究。在传承优良教学方法的基础上,我们应积极探索并采纳适应新时代教学需求的现代化教学手段,以更好地满足学生学习需求,提升合唱指挥教学成效。面对此种情境,我们务必深入反思,正视自身存在的问题,从而采取正确途径培养和塑造高素质音乐专业技术人才。

参考文献

- [1] 孟浩. 关于融合观念的高校合唱指挥教学改革策略[J]. 喜剧世界: 中, 2022(7).
- [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(1).
- [3] 刘麟. 高校合唱指挥教学中存在的问题及应对措施试析[J]. 艺术评鉴, 2021(6).
- [4] 陈宏. “文化自信”观念下高校合唱指挥课程的改革与创新[J]. 中国教育学报, 2021(11).
- [5] 李兴旺. 高校音乐专业实践教学体系的构建与研究: 以《合唱指挥》课程为例[J]. 音乐生活, 2022(7): 68-70.