

美育视角下高校流行合唱的发展研究

——以广西大学为例

王一羽 王艳莹

广西大学, 中国·广西 南宁 530000

【摘要】在新时代美育改革背景下,高校流行合唱作为艺术教育的重要载体,其现状与发展路径亟待深入探讨。本研究通过分析当前流行合唱的发展现状,发现存在诸多问题。基于美育核心理念,提出发展策略,通过建立完善课程体系、强化推广力度、拓展表演形式等方式,激发青年群体的艺术感知力与创造力。研究证实,高校流行合唱不仅能提升学生音乐素养,更有助于培养团队协作意识、增强文化认同感,对构建多元化美育生态具有示范意义。研究结果为高校艺术教育改革提供了理论参考与实践范式。

【关键词】美育; 高校; 流行合唱; 发展路径

【课题】课题信息:熊琨、陈希指导学生王一羽获2024年度自治区级大学生创新创业项目一般项目《美育视角下高校流行合唱研究——以广西大学为例》,项目编号:S202410593321

引言:

随着美育相关政策出台,美育成为新时代高等教育改革重要环节。

1 高校流行合唱对于美育的意义

在新时代教育理念与人才需求变革的大背景下,美育作为其中不可或缺的关键环节,承载着独特且多元的育人价值。高校流行合唱如何在美育体系中发挥独特效能?又通过怎样的方式为学生的全面成长注入强劲动力?笔者将深入剖析,探寻高校流行合唱对于美育实践的意义。

1.1 德育为基,以美人:

在新时代中国特色社会主义思想引领下,教育要立德树人,推进素质教育。依据中央文件精神,以社会主义核心价值观为引领,将德育与美育融合,弘扬优秀传统文化。在高校推广流行合唱,能让学生在音乐中感受、创造美,领悟道德力量,传承音乐文化,践行文件精神,激发创新活力,塑造健全人格,助力培养全面发展的人才。

1.2 美育为桥,以乐塑人:

流行合唱涉及多领域协作,能提升学生专业知识运用能力,培养批判性思维与创新意识。通过多元音乐语言与时代文化主题融合,提升学生审美能力。参与者在追求和谐共鸣的过程中,能强化团队协作与沟通能力,实现专业素养与审美情操的双向提升,为大学生全面发展提供创新路径。

1.3 美育为翼,以创赋能:

智能化时代,复合型人才是就业市场的核心需求。高校流行合唱融合艺术实践与专业教育,成为新型人才培养的创新场域。不同专业学生在其中能拓展能力,如音乐专业

学生精进数字技能,经管学子锤炼项目管理能力。合唱排练还能培养职场所需的情绪管理和抗压能力,让艺术素养转化为就业优势。

1.4 美育为舟,以艺润心:

高等教育普及化与内卷化并行,大学生身心健康面临挑战。流行合唱以低门槛、高互动、强共情的特性,补充高校心理疗愈体系。它在生理上调节自主神经系统,缓解躯体症状;心理上构建情绪释放空间;文化上重构学生身份认同,增强归属感。

2 国内外流行合唱溯源

国外流行合唱发源于欧洲,后在美国迅猛发展。阿卡贝拉是早期流行合唱形式,源于中世纪的格里高利圣咏,从最初男声无伴奏,经多声部从奥尔加农到文艺复兴牧歌的发展,形成传统阿卡贝拉。17世纪因西方乐器兴起而没落,20世纪初Whiffenpoofs合唱团使其复兴,发展出现代阿卡贝拉并广泛传播,此后众多合唱团纷纷涌现。当下,流行合唱在美国大学生群体中发展态势良好,在日本也备受欢迎,部分合唱团享有国际声誉。

国内合唱艺术于“五四时期”从国外引入,借学堂乐歌兴起逐步发展。20世纪80年代初,作曲家开始探索流行歌曲的合唱改编。2000年后,大量作品涌现,推动流行合唱发展。近年来,知名合唱团与作曲家积极创作,优秀改编作品拉近合唱与高校学生距离。指挥家、作曲家等通过线下音乐会和网络媒体普及大众合唱,上海彩虹室内合唱团就是典型,作品网络点击率高,还多次登上电视音乐节目。

表1 中国2010年后高校流行合唱作品

年份	表演单位	代表性流行合唱曲目/音乐会主题
2010年	山西中北大学合唱团	《军港之夜》《绿叶对根的情意》
2018年	深圳大学金钟流行合唱团	《平凡之路》《荔枝颂》
2021年	武汉音乐学院音乐教育学院	《丹顶鹤的故事》
2023年	上海学生合唱团	《朝霞》《初心》《我们的共同世界》
2024年	华中师范大学	《黄河大合唱》新年音乐会
2024年	广西大学艺术学院	《城里的月光》《如愿》

近年来,高校流行合唱发展蓬勃。地域上,主要集中在上海、江苏、湖北等教育资源丰富地区。在当下,流行合唱在高校美育价值独特,新颖形式契合大学生审美,注入校园文化新活力。

3 现阶段发展困境

在2024年广西大学艺术学院“声生如愿”高校流行合唱音乐会的实践探索中,我们发现新时代美育工作正面临着多维度的现实挑战。这场兼具艺术性与创新性的校园文化活动,既展现了当代青年对音乐表达的炽热追求,也暴露出高校流行合唱实践中的共性症结。通过系统性梳理实践经验,以下四大核心问题亟待突破:

3.1 形式单一,选材固化

在形式上,传统“城墙式”队形主导,舞台表现单调,演唱者肢体动作匮乏、表情单一,灯光、布景等舞台元素与合唱表演融合不足,节目形式只是简单的歌曲串联,无法满足当代观众日益多元的审美需求。在题材选择上,曲库存在代际断层,经典老歌多,反映当代大学生精神风貌的新创作品较少,地域民族音乐元素融入不足,校园原创稀缺,与Z世代的偏好存在较大偏差。

3.2 层层壁垒,发展受限

校方及院方对流行合唱重视不够,致使人力、物力资源短缺,专业指导教师数量有限,服装、道具、音响设备陈旧匮乏。资金投入不足,活动规模受限。

3.3 宣传乏力,渠道有限

活动筹备阶段,宣传依赖线下海报、班级群推送等传统方式,新媒体矩阵建设滞后。微信公众号推文形式缺乏吸引力,抖音短视频制作粗糙,B站稿件更新不及时,致使活动信息传播范围有限,影响活动的影响力与参与度。

4 广西大学流行合唱的发展策略

广西大学流行合唱在过往的发展历程中已取得一定的成绩,积累了宝贵经验,但也面临着诸多挑战,如普及范围窄、歌曲选材不够宽泛等。

4.1 流行合唱团组建与维护

4.1.1 组建团队策略、进行技能训练

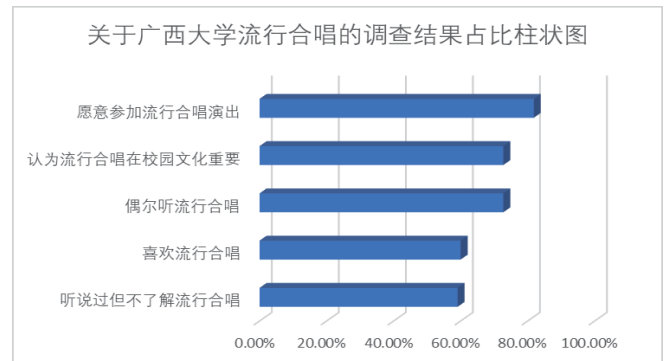

图1 关于广西大学流行合唱的调查结果占比柱状图

在广西大学,流行合唱的发展态势较为可观。调查问卷数据显示最为突出的是,81.82%的学生愿意参加流行合唱演出,这意味着流行合唱在校内拥有广泛的群众基础和参与热情,具备充足的人力资源来开展各类演出活动。总体而言,广西大学流行合唱有认知基础和潜力,但在知识普及与深入推广上还有提升空间。

基于此,以广西大学大学生艺术团合唱队为例,其目标是打造具高水准艺术表现力、展现西大学子风貌、传播校园文化与音乐魅力的合唱团体。合唱队设合唱、摄影、后勤、宣传四组分工合作,与学校部门沟通获场地支持,如专用排练教室、演出场地等。同时,借助学校官网、社交媒体发布组建信息,扩大影响力。组建后,带领队员开展大量声乐技能训练,涵盖气息训练、曲目排练、舞台表演训练等。日常排练让队员深入理解作品,熟练运用发声技巧,实现声部融合,呈现高质量表演。

4.1.2 定期招募新人、助力音乐梦想

定期招募新人能为合唱队注入活力与创造力,带来多元音乐理解与表演风格。传统合唱队招募门槛高,对音准、技巧等要求严格,限制了不少对流行合唱有热情但基础薄弱的同学加入。高校流行合唱面向广大学生传播美育,应秉持开放包容态度,降低入门门槛,接收所有感兴趣的同学。这为怀揣音乐梦、未接受专业训练的同学提供难得机会,让他们找到归属感,与伙伴共逐梦想。

定期招募新人并降低门槛,能壮大合唱队、提升实力,营造校园音乐文化氛围,为高校流行合唱长远发展注入动

力,使其在美育中发挥更大作用,培养更多有审美与艺术素养的新时代人才。

4.1.3 定期更新曲目、顺应大众审美

以声乐为例,民族、美声唱法专业技术性高、操作难,受众人群众窄,如果表演的内容不被大众认知便成为曲高和寡的作品。同理,与传统合唱相比之下,其专业性强,但流行合唱扎根大众流行音乐,更注重情感的直接表达和与听众的互动,这种特性使得它更符合大众市场的审美需求,能够轻松地走进大众的生活,引发广泛的情感共鸣。

4.2 加强宣传与推广

在新媒体时代,应采用线上线下结合的宣传推广策略。线上,要充分发挥新媒体平台的传播力,以微信公众号为核心阵地,精心策划内容,同时入驻抖音、小红书、哔哩哔哩等热门平台,根据各平台特点制作宣传内容。

线下推广即在教学楼、食堂、宿舍等人流量大的地方发放精心设计的宣传单,在校园宣传栏、图书馆、体育馆等场所张贴创意十足、视觉效果突出的海报展板,标注关键信息并定期更新,吸引学生关注。通过线上线下全方位宣传,形成强大宣传合力,提高活动参与度和关注度,为高校流行合唱发展营造良好氛围,助力其在美育教育中发挥更大作用。

4.3 拓展表演形式

4.3.1 定期举办流行合唱音乐会与快闪公益演出

在美育视角下,积极拓展广西大学流行合唱的表演形式,是推动其蓬勃发展、发挥美育功能的关键所在。如中央电视台的《合唱先锋》,因其具备的娱乐性、时尚性、通俗性等特质,得以更为广泛地传播,逐渐形成一种独特的音乐品牌形象。

为此,我们可以定期举办流行合唱音乐会,同时利用快闪灵活性与即时性,不定期在校园人流量大的区域开展小型流行合唱快闪公益演出,同时与其他院校音乐社团或合唱团体合作,共同举办联合音乐会或交流演出,促进学生相互学习、交流创作表演经验。通过这些多样化演出形式,打造具有广泛影响力的品牌活动,成为学院和学校的特色名片。

4.3.2 融合新颖的舞台表演元素打造视听盛宴

在美育视角下,丰富的表演形式能增强艺术感染力,吸引更多受众。在器乐运用方面,不同乐器可丰富音乐层次。演唱流行歌曲时,架子鼓能强化节拍,抒情曲目融入小提琴、钢琴可烘托情感,打破传统合唱仅依赖人声的局

限,创造独特音乐质感。

在校内,与广西大学大学生艺术团合作,能实现多种艺术形式融合。在校外,老年艺术团成员阅历丰富、艺术经验深厚,与老年艺术团体联动,双方合作重新演绎经典流行歌曲。通过融合新颖的舞台表演元素,不仅助力广西大学流行合唱在表演形式上创新突破,还促进不同艺术团体间交流学习,为观众带来了全新的视听体验。

4.4 流行合唱进课堂

2023年3月3日,黄河科技学院艺体学部音乐科教中心SUNNY流行合唱团进入中原区育智学校,通过大合唱《给未来的自己》等歌曲,让高校流行合唱团用歌声传递爱与希望。

因此,在高校设置专门的流行合唱课堂,满足非专业同学对流行合唱艺术的学习需求。课程体系设计充分考虑非专业学生基础,帮助学生建立基本音乐认知。同时邀请专业老师和专业同学担任讲师,针对学生问题精准解答纠正。专业同学与非专业同学年龄相仿,在自身学习实践中积累了实用经验技巧,能以更贴近的方式分享传授,增强教学的亲和力与互动性,这种授课模式兼顾专业性与互动性。

结语:流行合唱艺术的独特美学品格受到当代大学生的青睐,并为其在高等院校人文素质培养课程体系中争得一席之地。对社会而言,其带来的美学传播了多元的审美观念,提升了大众的艺术素养。高校流行合唱已成为传统文化与流行音乐相结合的桥梁,这种融合丰富了流行合唱的文化内涵,同时也创造出具有中国特色的文化产品。

参考文献:

- [1] 金希.中国流行合唱作品的创作特征与发展趋势[J].山西大同大学学报(社会科学版),2024,38(06):146-150.
- [2] 乔邦利.论当代合唱类型在大学生艺术教育中的运用[J].常州工学院学报(社科版),2012,30(05):100-104.
- [3] 王典.中国流行合唱的演进与发展[D].西安:陕西师范大学,2016
- [4] 许梦.浅析中国流行合唱的风格特征[D].西安:陕西师范大学,2012
- [5] 丁明飞.论流行合唱作品对当下中国合唱发展的积极影响[J].戏剧之家,2019(10):52-53.

作者简介:

王一羽(2004.03-),女,汉,广西南宁,本科,研究方向:流行合唱。