

高校艺术教育特色

——合唱综合训练实践研究

王 芳

首都师范大学科德学院 北京 102602

摘 要: 随着艺术教育在高校中的重要性日益增加,合唱综合训练作为一种有效的教学方式,受到广泛关注。本文探讨了合唱综合训练的特点,包括其多样性、艺术素养的提升和心理素质的锻炼。分析了目前合唱训练中存在的课程设置单一、教学方法局限和评估体系不完善等问题。基于这些问题,本文提出了丰富课程内容、创新教学方法和完善评估体系等优化对策。通过实施这些对策,可以有效提高高校合唱训练的质量,促进学生的全面发展。

关键词: 高校艺术教育;合唱综合训练;课程设置;教学方法

引言

在当今社会,艺术教育越来越被视为全面素质教育的重要组成部分。合唱作为一种集体艺术活动,不仅能够提高学生的音乐素养,还能培养他们的团队合作精神和沟通能力和心理素质^[1]。合唱综合训练在高校艺术教育中扮演着至关重要的角色。随着合唱训练的广泛开展,一些问题逐渐显现出来,包括课程设置的单一性、教学方法的局限性和评估体系的不完善。这些问题限制了学生在合唱训练中的成长与发展,亟需深入研究并加以解决。本文旨在通过分析合唱综合训练的特点及存在问题,提出切实可行的优化对策,为高校艺术教育的进一步发展提供参考。

1. 高校艺术教育的特点

1.1 合唱训练的多样性

合唱训练作为一种综合艺术教育形式,其多样性体现在多个层面。在曲目选择上,合唱训练涉及不同的音乐风格和历史时期,包括古典、民谣、现代流行音乐等。这种多样化的曲目选择不仅让学生接触到不同的音乐文化,也能激发他们的学习兴趣和创造力^[2]。通过学习和演唱不同风格的作品,学生能够理解音乐背后的文化和情感,从而增强对音乐的欣赏能力。合唱训练强调团队协作。在合唱中每个声部的歌唱者不仅要掌握自己的旋律,还要倾听其他声部的声音,以确保整体的和谐与统一。这种互动性要求学生具备良好的沟通与合作能力,能够在团队中有效交流,分享各自的见解和建议。通过这样的合作训练,学生不仅

能增强人际关系,还能在集体中感受到归属感和成就感。

合唱训练促进了跨学科知识的融合。音乐教育不仅仅局限于音乐本身,还涉及文学、历史,甚至心理学等多个领域。在学习合唱曲目的过程中,学生常常需要研究歌词的含义,了解作品创作的历史背景,甚至探讨歌曲所传达的情感与社会意义。这种多学科的学习方式,不仅丰富了学生的知识面,还培养了他们的批判性思维与创造性解决问题的能力^[3]。合唱训练的多样性为学生提供了丰富的学习体验和成长空间,使其在音乐素养、团队合作以及跨学科知识的融合上都得到全面发展。

1.2 艺术素养的提升

合唱训练对于学生艺术素养的提升具有重要意义。合唱训练帮助学生增强音乐理论知识。在合唱过程中,学生需要理解音符、节奏、调性等基本音乐元素,并掌握合唱的基本技巧。这种理论知识的学习,不仅提升了他们的音乐素养,也为他们日后的音乐学习打下坚实的基础。合唱训练有助于学生表演能力与舞台表现力的培养。在合唱演出中,学生不仅要用声音表达音乐,还要通过肢体语言和面部表情传达情感。通过不断的排练与演出,学生能够提高自己的舞台自信心和表现能力。这种表演经历,不仅让他们在艺术上获得成就感,也为日后参与各种社会活动提供了宝贵的经验^[4]。

合唱训练能够激发学生的创造力与批判性思维。在合唱学习过程中,学生常常需要对作品进行个人理解与解读,

参与到作品的编排和创作中去。这样的过程不仅提高了他们的音乐理解能力,也促使他们在艺术创作中表达自己的独特见解和感受。鼓励学生对彼此的表现进行评价与反馈,也能培养他们的批判性思维能力,使他们在面对艺术作品时能够更全面、深刻地进行分析和反思。合唱训练在提升学生艺术素养方面发挥了重要作用,不仅为他们提供了音乐知识与技能的积累,还激发了他们的创造力和表达能力^[5]。

1.3 心理素质的锻炼

合唱训练不仅关注学生的艺术技能发展,也在心理素质的锻炼上发挥着积极作用。参与合唱训练有助于学生自信心的建立。在排练与演出过程中,学生需要展示自己的声音和才能,这种公开表现的机会能够有效增强他们的自信心^[6]。随着参与度的提高,学生在面对公众时的紧张感会逐渐降低,形成良好的自我表达能力。合唱训练能有效提高学生的压力管理能力。在合唱演出中,学生面临的压力往往来自对表现的期望和对团队的责任感。通过不断的排练和实践,学生学会如何在压力下保持冷静,调整自己的情绪和状态。这种能力不仅在音乐学习中有所帮助,也对他们未来在学习和生活中面对挑战时的心理调适有积极影响^[7]。

合唱训练还促进了学生社交技能的增强。合唱是一个团队活动,学生在其中需要与他人合作,共同追求音乐的和谐美感。这种互动不仅增进了同学之间的友谊,也提升了他们的沟通能力和团队合作意识。通过与不同背景和性格的同学合作,学生能够学习如何适应他人,解决冲突,从而在日常生活中更加自如地与他人交往^[8]。合唱训练在锻炼学生心理素质方面具有重要作用,帮助他们在自信心、压力管理以及社交技能上获得显著提升,为他们的全面发展奠定了坚实基础。

2. 高校艺术教育存在的问题

2.1 课程设置的单一性

在高校艺术教育中,合唱训练的课程设置往往面临单一性的问题。这一现象在许多高校的合唱课程中表现得尤为明显,许多课程通常集中于传统的合唱作品,缺乏对不同音乐风格和流派的探索。这种局限性导致学生在学习过程中接触到的音乐类型较为单一,难以培养其广泛的音乐视野和对不同音乐文化的理解。例如虽然古典音乐在合唱教育中占有重要地位,但若忽视了现代流行音乐、民谣,

甚至世界各地的传统音乐,学生将无法全面了解音乐的多样性和丰富性。这不仅限制了他们的艺术发展,也削弱了他们在未来音乐实践中的适应能力。

课程设置往往缺乏灵活性。许多高校的合唱课程设计遵循固定的教学大纲,缺少针对学生兴趣和能力的个性化调整。这使得一些对合唱有浓厚兴趣的学生无法在课程中找到足够的挑战,反而导致学习动力下降。例如对于那些音乐基础较为扎实的学生,他们可能希望探索更具挑战性的作品,如复杂的合唱编排或现代音乐作品。然而,固定的课程安排却使他们无法获得相应的学习资源和机会,进而影响了他们的学习热情。对于一些基础较弱的学生,固定的课程安排可能让他们感到压力和挫败,这种负面体验会进一步降低他们的学习效果和参与度。

课程设置的单一性还体现在缺乏跨学科的整合。合唱训练不仅仅是音乐技巧的培养,还应当涉及文学、历史,甚至心理学等多个领域的知识。通过跨学科的教学,教师可以引导学生更深入地理解合唱作品的内涵。例如在学习某首合唱作品时,教师可以让学生分析歌词的情感内涵,研究作品的历史背景,甚至讨论作品所反映的社会现象。这种跨学科的整合不仅能增强学生对音乐的理解,还能培养他们的综合素养,提高他们的批判性思维能力和艺术鉴赏能力。通过将音乐与其他学科相结合,学生能够更全面地掌握合唱艺术的精髓,提升其艺术表达的深度与广度。

2.2 教学方法的局限性

合唱训练的教学方法常常存在一定的局限性,影响了学生的学习效果。许多合唱课程仍然采用传统的教学模式,强调教师的单向讲授和示范。这种方法虽然能够传授基本的音乐知识和技巧,但往往缺乏足够的互动性和参与感,导致学生的积极性下降。在合唱学习中,学生需要通过实践和互动来掌握技能,而非单纯依赖教师的讲解。

教学方法的局限性还体现在对学生个体差异的忽视。在合唱训练中,学生的音乐基础和学习能力各不相同,然而许多教师在教学中未能针对学生的具体情况进行个性化指导。对于基础较强的学生,教学内容和方式可能过于简单,无法激发他们的潜力;而对于基础较弱的学生,教师的指导不足可能使他们在学习中感到无助。这种“一刀切”的教学方式不利于学生的个体发展。

合唱训练中实践机会的缺乏也是教学方法的一大局限。

虽然合唱本质上是实践性较强的艺术活动，但很多高校的课程安排仍然偏重于理论教学和基础训练，实践演出和作品创作的机会较少。这使得学生难以将理论知识应用于实际演出中，从而降低了他们对合唱的热情与参与感。实践机会的缺乏也使得学生无法真实地体验合唱的乐趣，限制了他们对艺术的深入理解。针对合唱训练教学方法的局限性，亟须探索更加灵活、多元和个性化的教学方式，以提升学生的学习体验和效果。

2.3 评估体系的不完善

合唱训练中的评估体系往往存在不完善的问题，直接影响了学生的学习效果和发展方向。现有的评估体系缺乏科学性和全面性。许多高校在合唱训练中采用的评估方式主要集中于期末演出或考试，这种单一的评估方式难以全面反映学生在学习过程中的发展和进步。评估结果可能受到临时状态的影响，不能真实反映学生的实际水平和努力程度。

评估体系通常过于注重结果，而忽视过程的重要性。在合唱训练中学生的成长和进步往往体现在逐步积累的过程中。如果评估仅关注最终的演出效果，可能导致学生为了迎合评估标准而忽视实际的学习过程。这种结果导向的评估方式不仅不利于学生的艺术创造力培养，还可能在潜移默化中抑制学生的个性发展。

缺乏多维度的评估标准也是合唱训练评估体系的不完善之处。现有的评估往往侧重于技术和技巧的掌握，忽略了学生在情感表达、团队协作和创造力等方面的表现。合唱是一项集体艺术活动，团队合作和情感交流同样是成功的关键。一个全面的评估体系应该综合考虑学生在各个维度的表现，以促进他们的全面发展。合唱训练评估体系的不完善使得学生的学习效果难以准确反映，亟须建立更加科学、全面和多维的评估标准，以促进学生的艺术素养和个性发展。

3. 高校艺术教育的优化对策

3.1 丰富课程内容

为了提升高校合唱训练的整体效果，首先需要对课程内容进行丰富与多样化的设计。多样化的课程不仅能够激发学生的兴趣，还能提高他们的综合素养。合唱训练是一个涉及音乐、文学和社会文化等多方面的综合性艺术活动，因此课程内容的多样性至关重要。可以引入多种音乐风格

和体裁，包括传统的合唱作品、现代流行音乐、世界各地的民谣等。这种多元化的曲目选择将帮助学生拓宽音乐视野，增强对不同文化和音乐形式的理解。例如学习古典合唱作品可以使他们领略到复杂的和声结构，而演唱现代流行歌曲则能够让体会到音乐的即时性与感染力。通过多样的曲目，学生不仅能够掌握不同风格的演唱技巧，还能够对各种文化背景下的音乐产生更深的认识和理解。引入世界各地的民谣可以增强学生对多元文化的尊重和欣赏，从而培养他们的全球视野。

课程内容应注重跨学科的整合。在合唱训练中，教师可以结合音乐理论、文学分析和历史背景，帮助学生更深入地理解所演唱的作品。通过分析歌词的情感表达、研究作曲家的生平和创作背景，学生不仅能提高音乐理解能力，还能培养他们的批判性思维和综合分析能力。例如在学习一首巴洛克时期的合唱作品时，教师可以引导学生研究当时的社会历史背景、音乐风格及其对作品的影响，这种深度学习方式将使学生在音乐学习中获得更为广泛的知识。

可以在课程中增加一些实践性和创造性的元素。组织合唱编排与创作的工作坊，让学生有机会参与实际的音乐创作，不仅能提高他们的音乐创作能力，还能激发他们的创造力和艺术表达能力。在这样的工作坊中，学生可以尝试编排自己的合唱作品，学习如何选择合适的声部和和声，甚至进行即兴创作。这种实践的机会能够让学生在真实的创作环境中锻炼和提升自己的能力。鼓励学生进行小组合作、共同编排和演出，可以增强他们的团队合作意识与协作能力，培养出更加紧密的合作关系。

应根据学生的兴趣和能力设置选修课程，为不同层次的学生提供个性化的学习体验。对于有特长的学生，可以开设更高阶的课程，例如合唱指挥、合唱编排、声乐技巧等；而基础较弱的学生则可以通过针对性的训练提高基本技能。这种灵活的课程设计不仅能满足不同学生的需求，还能有效提高他们的学习动力和参与感。例如针对一些对声乐有浓厚兴趣的学生，教师可以提供声乐技巧提升班，让他们在专业教师的指导下进行个性化的声乐训练，而对合唱编排感兴趣的学生则可以加入专门的编排课程，以培养他们的创作能力和艺术感知。

课程内容的丰富性还应关注实际演出与展示机会的增设。定期举办小型音乐会、合唱比赛或校际交流演出，不

仅能为学生提供展示自己的舞台，还能培养他们的演出经验和舞台表现能力。在这样的演出中，学生能够真实体验到合唱的魅力与乐趣，同时也能在实践中检验自己所学的知识与技巧。这种实际演出机会对学生的成长具有重要意义，可以有效提高他们的自信心和音乐表现力。通过丰富课程内容，整合多种音乐形式与跨学科知识，增加实践与创造性元素，高校的合唱训练将更好地适应学生的需求，提高整体教学效果。未来，高校应持续探索与实践，以打造更加开放、多元和具有包容性的合唱教育环境，促进学生的全面发展。

3.2 创新教学方法

在合唱综合训练中，创新教学方法是提升学生学习效果的重要途径。随着教育理念的不断发展，传统的教学模式已经难以满足现代学生的需求，采用更加灵活、互动的教学方式显得尤为必要。教师应采用更为互动和参与感强的教学方式，鼓励学生在课堂上积极参与。互动式教学不仅能够增强学生的参与度，还能提高他们的学习兴趣。教师可以通过小组讨论、角色扮演和集体练习等方式，使学生在互动中学习。例如在合唱排练中，教师可以将学生分为小组，让他们共同分析某首作品的情感表达和音乐结构。学生不仅能在讨论中加深对作品的理解，还能在集体活动中锻炼自己的表达能力与沟通技巧。教师还可以引导学生互相学习与反馈，增强他们的主动性与参与感。通过这种方式，学生在互动中不仅能更好地理解音乐，还能培养团队合作精神，形成积极的学习氛围。

个性化的教学指导也是提升教学效果的关键因素。由于学生的音乐基础和学习能力存在显著差异，教师在教学中应根据不同学生的特点制定相应的教学方案。例如，对于基础较强的学生，教师可以提供更具挑战性的作品，如复杂的合唱曲目或要求较高的音乐风格，并鼓励他们进行自主探索和创新；而对于基础较弱的学生，则应提供更多的支持和引导，帮助他们逐步掌握合唱技巧。可以设立一对一的辅导时间，针对每个学生的个别需求进行指导。通过个性化的教学，学生能更有效地提升自我能力，增强自信心，形成对合唱训练的热情和兴趣。

实践性教学的加强也是创新教学方法的重要方面。教师应为学生提供更多的演出和实践机会，使他们能够在真实的舞台环境中应用所学知识。定期举办小型音乐会、交

流演出等活动，可以让学生体验演出的紧张与乐趣，培养他们的舞台表现能力。在这样的实践活动中，学生能够真实感受到合唱的魅力，从而提高他们的艺术表现力和舞台自信。通过演出后的反思与讨论，学生能够更好地认识自己的不足，激励他们在今后的学习中不断进步。教师可以引导学生在每次演出后进行小组反馈，鼓励他们互相评价，分享各自的感受和改进意见，这种反思机制将有助于他们在今后的训练中不断提升。

利用现代科技手段来辅助教学也是一种有效的创新方法。随着科技的发展，教师可以利用多媒体工具进行音乐分析，借助音乐软件进行合唱排练，甚至通过线上平台进行远程指导。这种方式不仅可以丰富教学手段，还能提高学生的学习兴趣与参与度。例如，教师可以使用音乐制作软件帮助学生录制合唱作品，让他们在听回自己的演唱时能够更清晰地认识到优缺点。利用在线平台进行远程指导，教师可以为无法到场的学生提供学习资源和反馈，使他们的学习不受时间和地点的限制。这种灵活的教学方式将有助于学生在技术层面和艺术层面同时得到提升。

创新教学方法能够为合唱训练注入新的活力。通过互动式教学、个性化指导、实践机会的增加和科技手段的应用，教师不仅能有效提升学生的学习效果，还能增强他们的艺术素养。未来，高校合唱教育应继续探索更多的创新教学策略，以满足学生日益增长的学习需求，促进他们在艺术与个人发展上的全面提升。

3.3 完善评估体系

在合唱综合训练中，建立完善的评估体系是确保教学质量和学生发展的关键。一个科学合理的评估体系不仅能够准确反映学生的学习成果，还能为教师的教学提供重要的反馈，从而推动教学的持续改进。评估体系应当多维度，以全面反映学生的学习成果。传统的评估往往集中于演出评分，这种方式虽然直观，但往往不能全面捕捉到学生在学习过程中的表现。教师应引入过程性评估，关注学生在日常练习和排练中的表现。这种评估方式能够帮助教师及时发现学生的优缺点，并给予针对性的指导。例如在排练过程中，教师可以通过观察学生的声部配合、音准掌握和节奏感等方面进行实时评估。这样的过程性评估可以使学生在每次练习中都能收到反馈，及时调整自己的演唱方式，从而不断进步。

评估标准应当科学合理, 涵盖技术、表现、合作与创造力等多个方面。具体来说, 教师可以设置音准、节奏、表现力、团队协作和创意等维度的评分标准, 使得评估更具客观性和公正性。在制定评分标准时, 教师应与学生共同讨论, 以确保评估标准的透明度和接受度。在评分时教师应注意提供具体的反馈, 帮助学生明确改进方向和目标。这不仅能提高评估的有效性, 还能激励学生不断努力提升自己。比如教师可以指出学生在演出中的强项和弱点, 并给出相应的改进建议, 如如何提升表现力或者如何更好地与队友配合。

评估方式应当灵活多样, 结合定量与定性的方法。通过自评、互评与教师评估相结合的方式, 使得学生在评估中参与更多, 增强他们的自我反思能力和批判性思维。自评可以促使学生对自己的表现进行深刻的思考, 互评则可以通过同伴的视角帮助学生认识到自己的盲点。在合唱训练中, 教师可以组织学生进行小组讨论, 分享各自对演出的看法和反馈, 这样的交流不仅有助于增强学生的学习动力, 还能够促进彼此之间的合作与理解。建立一个有效的反馈机制也是完善评估体系的重要组成部分。教师应定期收集学生对评估体系的意见与建议, 了解他们的感受和需求。通过反馈, 教师可以更好地调整评估标准, 使其更加贴近学生的实际情况和发展需求。定期进行评估的回顾与反思, 也是确保评估体系有效性的必要手段。教师可以在每学期结束时进行评估回顾, 分析评估结果, 找出需要改进的地方。学生的反馈意见可以帮助教师调整教学内容和方式, 确保评估体系与教学目标保持一致。

利用现代科技手段来辅助评估也是一种有效的创新策略。教师可以利用音频和视频录制技术, 记录学生在排练和演出中的表现, 进行分析和反馈。这不仅能够提供直观的评估依据, 还能帮助学生在回放中更清晰地认识到自己的表现。在线评估工具的引入, 能够提高评估的效率和便捷性, 让学生在不同时间、不同地点参与到评估中。通过建立多维度、科学合理、灵活多样的评估体系, 高校的合唱综合训练将更有效地促进学生的全面发展与艺术素养的提升。一个完善的评估体系不仅能激励学生不断进步, 还能为教师提供有价值的教学反馈, 从而形成良性的教学循

环, 推动高校合唱教育的持续发展。通过不断反思和优化评估体系, 教师能够更好地适应学生的需求, 为他们的艺术成长提供更强有力的支持。

总结

合唱综合训练在高校艺术教育中具有重要的地位, 能够有效促进学生的艺术素养和心理素质的提升。课程设置的单一性、教学方法的局限性和评估体系的不完善等问题, 制约了其潜力的充分发挥。为了解决这些问题, 本文提出了丰富课程内容、创新教学方法和完善评估体系等优化对策。这些对策不仅能够提升合唱训练的教学质量, 也有助于学生的全面发展。未来, 进一步的研究和实践将有助于探索更为有效的合唱教育模式, 为高校艺术教育的改革与发展贡献力量。

参考文献:

- [1] 李立平. 高校艺术教育的时代价值 [J]. 戏剧之家, 2023(11):172-174.
- [2] 陈霄, 王旭, 聂晓科, 等. 教育高质量发展导向下地方高等院校艺术学科教育管理创新路径研究 [J]. 艺术科技, 2024.
- [3] 吴衍发. 高校艺术教育在新美育时代的高质量发展 [J]. 太原师范学院学报: 社会科学版, 2023, 22(3):1-7.
- [4] 宋鸿昌, 陈秋余. 中华美育精神传承与高校艺术教育创新发展 [J]. 宿州教育学院学报, 2024, 27(1):27-33.
- [5] 李彤. 新时代美育视阈下高校公共艺术教育研究 [D]. 新疆艺术学院, 2022.
- [6] 徐爱新. 专业艺术与公共艺术教育协同的高校美育创新路径 [J]. 湖北职业技术学院学报, 2023, 26(4):6-10.
- [7] 王欣. 艺术教育在高校素质教育中的重要作用 [J]. 艺术家, 2022(1):93-95.
- [8] 朱禹, 李姗姗. 高校音乐艺术教育课程思政建设探索 [J]. 大众文艺, 2024(7).

作者简介:

王芳 (1980.10-) 女, 汉族, 河北省定州市人, 副教授, 硕士研究生, 博士在读, 研究方向: 音乐学、艺术学、教育学