

高等师范院校合唱指挥课程教学水平提升研究

叶 伟

集宁师范学院 内蒙古乌兰察布 012000

摘 要: 随着音乐教育的不断发展,合唱指挥作为高等师范院校音乐课程的核心组成部分,其教学质量直接影响着音乐教师的培养质量。本研究针对目前高等师范院校合唱指挥课程存在的教学资源缺乏、教学方法单一、课程内容不够全面等问题,通过文献调研与实地教学观察,提出了一套旨在提升教学水平的综合策略。本研究为改进高等师范院校合唱指挥课程提供了理论与实践依据,对进一步提升师范院校音乐教育质量具有积极意义。

关键词: 师范院校;合唱指挥;教学水平;策略

在高等师范院校音乐教育中,合唱指挥不仅是一门重要的实践技能课程,也是未来音乐教师专业素养的重要体现。合唱指挥不只涉及音乐技巧的精细运用,更是一门艺术表达和团队协作的综合课程。然而,目前许多师范院校在合唱指挥教学中存在一些亟待解决的问题,这些问题阻碍了教学水平的提升与学生能力的全面发展。因此,探讨如何提升合唱指挥的课程教学水平,成为音乐教育领域亟需研究的课题。

一、目前的合唱指挥课程教学现状分析

1.1 教学资源不足

在现代高等师范院校的合唱指挥课程中,教学资源的不足是一个不容忽视的问题。首先体现在合唱指挥的师资力量上,由于合唱指挥专业要求教师具备广泛的音乐知识、丰富的实践经验以及较高的艺术修养,这些因素限制了合格师资的数量和质量。其次,在教学设施方面,一些学校缺乏专业的音乐厅、排练室以及配套的音响设备,限制了师生的教学与实践活动。此外,教学材料如教材、音乐作品、参考书籍与多媒体资料等也相对匮乏,难以满足教学的多样性和深度要求。因此,教学资源的不足成为制约合唱指挥课程教学质量提升的重要因素,亟待通过科学的规划和合理的配置得到缓解和改善。

1.2 教学内容单一

对于目前合唱指挥课程的另一个普遍问题是教学内容的单一性。多数高等师范院校的合唱指挥课程过于重视传统的指挥技术与基础知识的传授,如基本的拍号练习、指挥姿势的规范,以及乐曲的基本解读等。这种做法虽然对打好专业基础有所帮助,却忽略了课程内容的延展性和时代性,

忽视了新理念、新技术在合唱艺术中的应用。比如对现代合唱音乐作品的分析、多元文化合唱音乐的了解和探索、音乐与舞台表现相结合的实践等方面的内容较为稀缺。更重要的是,创新和实验性指挥手法、合唱团队建设与管理、以及音乐心理学等新兴课题往往在课程设置中难以找到位置。这种状况不利于学生视野的拓宽,限制了他们在未来教育工作中的创新能力与应变能力。因此,教学内容的丰富多样和与时俱进显得尤为必要。

1.3 教学方法单调

在合唱指挥课程的教学过程中,我们还可以发现教学方法存在一定程度的单调性。传统的教学模式大多依赖于讲授式和示范式教学,即教师在课堂上讲授理论知识、展示指挥技巧,而学生以被动接受信息的形式学习。这种方法虽然简单直接,但却缺乏足够的互动性、参与感和实践机会,不利于学生主动思考和深入理解。同时,它也限制了学生创造性思维和批判性思维的培养。此外,单一的教学模式难以激发学生的学习兴趣和主动探索的热情。缺少现代教学理念下的课堂互动、小组合作、以学生为中心的讨论和研究等多样化的教学活动。合唱指挥实践的特殊性要求学生必须通过实际操作来增进理解和技能,而单一的教学法则较难以实现这一点。

二、合唱指挥课程教学水平提升策略

2.1 明确教学目标

在教育活动中,教学目标是影响教学质量和教学效果的重要因素,因此在进行合唱指挥教学时,音乐教师应该明确教学目标,同时这也是提升教学水平的第一步,在教学活

动实际开展中,首先,音乐教师应该对自身教育责任和目标有清晰的认知,即培养素质高、专业技能强的合唱指挥人才,并以此为目标深入到教学中。其次,音乐教师在明确教学目标后,应将其细化,将教学目标细化为知识目标和实践目标两部分,进行分层教学,学生在掌握好理论知识后将其应用于实践中,逐步提高自身的音乐能力,以此推动音乐教育合唱指挥课程教学水平的提升。在明确理论目标后开展教学活动时,教师应引导学生在音乐学习过程中,将乐理知识、音乐符号以及指挥图示等精准掌握,对指挥过程中所需的指挥技术、排练技术加以深入了解,并在平时的训练与实践过程中,逐步加强技巧、提高能力。在以强化学生实际能力为目标时,学生在学习合唱指挥课程后,应具备一定的实践能力,具体可表现为有扎实的指挥技能、组建乐团或合唱团的能力以及合唱指挥教学能力等。同时同学通过对表演曲目的深入解读和分析,了解其中所蕴含的文化内涵和思想感情,并将其带入到指挥实践中,设计出相配套的指挥风格。同时运用相应的指挥技巧,将作品中包含的情绪、感情、内涵等通过指挥的方式,让合唱团员表达出来,使音乐作品整体得到升华,凸显出自身的指挥能力。此外,为提升学生的指挥能力,教师在空闲时间应参加相关培训活动以及观看演出,从中学习真实指挥家的技巧,总结经验,并带到课堂教学中传授学生。就学习而言,不仅学生需要学习,教师亦如此,以此提升专业素养和教学能力,以最好的状态投入到音乐教育事业,推动音乐改革发展。

2.2 针对教学目标设计教学内容

教学目标的设计是合唱指挥教学水平提升的开始,而教学内容则是核心部分。在合唱指挥教学过程中,教师在确立教学目标后,应根据教学目标针对性地设计教学内容,确保教学内容满足学生的实际学习需求,且教学内容应做到新旧衔接,通过这种方式,使学生既能对学过的知识加强巩固,还能通过旧知识学习新内容,了解其之间的逻辑关系,强化对于知识的认知。在学习新内容时,通过对熟悉内容的梳理和整理,融入到新知识中,做到学以致用。能够降低学习难点,增强学生学习的信心,进而激发学习的兴趣,以此提高学习效率和质量,同时在学习新内容时,学生的视野得到了开阔,为今后高层次的学习打好基础。在教学内容革新时应从多方面展开,具体如下:

合唱部分。在革新后,教师应改变传统的教学模式,

对教学内容加以整合,其中包括乐理知识、发声技巧、演唱姿态、演唱设计及作品分析等,同时对于合唱团的组建也应加以结合,帮助学生将理论知识应用于合唱团排练,做到学以致用。

第二,指挥部分。在此部分教学时,教师也应将内容加以整合,如要体现在指挥方式、指挥结构、节拍掌握以及旋律线识别上,使学生对以上内容所包含的指挥技能和理论知识充分掌握和深入理解,以此提高学生的指挥能力。

第三,合唱与指挥实践,在实施此项教学活动时,教师应选择合唱经典作品与流行作品相结合的方式,在此过程中,以学生为主,具体过程如下是:组建合唱团—根据成员的声音特色分配不同的声部—实践演唱与指挥—总结经验改正问题—在此合唱并对比,通过这样一系列的流程,有效地锻炼学生合唱与指挥的实践能力,并分析在各流程中存在的问题和不足,加以改正,积累经验。

2.3 开展创新化的教学模式

2.3.1 探究式教学

在教学模式的创新过程中,音乐教师应以实践为教学的核心内容,让学生在学习过程中积极参与到教学实践中,因此,音乐教师可采用探究式教学,在此过程中,学生在课堂中占据主导地位,教师加以辅助和引导,这样一来,能有效提高学生独立思考能力,加深对所学知识的理解,为合唱指挥实践活动打好基础。

例如,在作品《春游》教学时,为使学生掌握正确指挥技巧和手法,音乐教师应根据此作品的特点,设计三个教学问题“从作品的旋律中能表达出哪些情绪”“作品处理旋律外有哪些反映作品特色的手段”“根据作品所表达的感情设计合唱与指挥”,通过以上问题,正式进入教学,在此过程中,学生全程自主学习,教师负责引导和辅助,学生先聆听作品体会作品所表达的情绪和内涵,通过互联网查找关于本作品演唱视频,并对视频中合唱指挥技巧和细节加以分析,如人员数量、服饰搭配、声部分配以及指挥技巧等,为了进一步深入理解作品内涵以及合唱指挥技巧,学生自发组建合唱团演唱本作品。在此过程中,教师加以指导,帮助学生找出合唱指挥中存在的问题,让学生总结经验,最后让学生在实践中找到三个问题的答案。在该教学模式下,不仅锻炼了学生的独立思考能力和逻辑思维能力,还在实践环节中提高了学生的组织能力以及专业技能。

2.3.2 多媒体教学

随着教育改革进程的不断加快,现代化教学已成为各高校教育改革的必要手段,在合唱指挥教学中融入现代化教学手段,能有效激发学生学习兴趣,进而提升整体教学效率,大学生是一群对待新鲜事物充满好奇以及对新奇事物接受能力强的群体,因此,音乐教师利用多媒体设备和技术实现创新化的教学模式,丰富教学内容,提高课堂的趣味性,主动吸引学生投入到学习中,营造出轻松愉悦的教学氛围,达到良好的教学效果。

例如,在作品《敕勒歌》的合唱指挥教学中,为了满足学生的学习需求和提升学生的合唱指挥技能,音乐教师可以在多媒体演播厅展开教学活动,教师利用多媒体设备现场为学生查找有关此作品的背景资料、演唱视频等,便于学生理解和体会作品中蕴含的内涵和情感,同时让学生了解该作品的创作背景:此作品是由北朝民歌演变而来,方便学生设计合唱指挥的活动,通过搜寻演唱视频帮助学生分析合唱与指挥技巧等,如作品的节拍掌握、人员声部分配、情绪递进的指挥技巧等,并和学生深入交流和沟通,鼓励学生积极表达和发言,发表自己的看法和设计思路,使学生养成自主学习的意识。由于合唱指挥课程的实践性较强,教师应引导学生现场实践,即兴表演。锻炼学生的反应能力和即兴指挥能力,为学生今后的实战演出打好基础,即使在发生突发情况时也能够达到良好的演出效果。

2.3.3 实践教学

提升高等师范院校合唱指挥课程教学水平的主要目的就是为实战表演和舞台展示,因此音乐教师应从合唱指挥教学的实践性出发,在教学过程中,音乐教师不仅要培养学生对于合唱指挥的兴趣,提升学生的音乐素养和合唱指挥技能,还有给学生提供更多的实践机会和展示平台,使学生从理论知识学习到课程实践最后到真正的舞台表演,达到合唱指挥学习的最终目标,在此过程中,不仅实现了理论知识实际应用,同时也实现了课堂到舞台的延伸与拓展,使学生在一次次的演出中积累并总结经验,提升表演技巧与舞台展示能力。例如学校可以定期组织合唱指挥比赛,为学生提供充足的舞台展示空间,鼓励学生积极参与比赛,积累经验。同时学校联合当地相关部门或者组织,为学生提供开放性的路演机会和平台。此外,如果当地有大型的音乐会,应鼓励学生积极参与观看和欣赏,在现场感受指挥家的作品处理与指

挥设计。学校也可以与其他学校展开联谊晚会、交流会等,互相表演,学习经验,在举办大型音乐会时,学校应为学生争取演出机会,并与其他合唱团和指挥家作比较,找出不足,总结经验,促进学生成长,使其成为一名全面的指挥。

2.4 提升歌唱技巧和舞台展示力

在合唱指挥教学中,合唱训练也尤为重要,其中包括发声、呼吸、姿态训练等,发声分为硬起声和软起声。硬起声在开始练习时不要带音乐,不用乐音,合唱成员应以最低、短、轻的音发声,牙齿不要咬住,声音要有颗粒感和弹性,要求听到气和声带撞击的声音。软起声相比硬起声,吸气流更深,发音时要保持吸气的状态,发音前有气保持,吸气流,无重音;呼吸的控制是决定演唱效果的重要因素,首先要打破吸气越多就越好的观念,应在自然呼吸的基础上适当加大、加深,根据具体的演唱需求加以控制,在演唱时呼吸是有意识的行为,在吐气时要加以控制;姿态训练也是影响演出效果的重要因素,良好的姿态能够使演出达到事半功倍的效果,在合唱时所有成员应保持身体的直立,因为人在身体直立状态时,声带在中间,整个身体都是气柱,发出的声音会比较好。因此在合唱时要求合唱成员保持良好的身姿,不能弯腰驼背,使其达到良好的演出效果。此外除了以上的练习,还要注意发声训练和咬字训练等进一步提升演出技能。在整个演出过程中,需要指挥手和合唱队成员的积极配合,培养默契。这样才能达到更好的舞台演出效果,提升舞台展示力。

三、结束语

综上所述,合唱指挥课是高等师范院校音乐教育中必修课程之一,且具有较强的实践性,在开展教学活动时,教师应改变传统的教学模式,明确教学目标和内容,加强学生的实践练习,为学生提供更多的舞台空间展示机会,使学生发展成为全面选手,以此完成教学水平的提升。

参考文献

- [1] 譙攀. 高校合唱指挥课程教学的改革与创新研究[J]. 时代报告(奔流),2023,(06):119-121.
- [2] 杜晶. 合唱指挥音乐基础课程教学的思考[J]. 艺术家,2022,(01):84-86.

作者简介:

叶伟(1991-04),男,汉族,内蒙古巴彦淖尔,博士

研究生，讲师、音乐学系主任，现主要从事的工作或研究的方向：合唱指挥。

项目名称：

高等师范院校合唱与指挥课程教学改革研究(编号：230805635285517);项目来源：教育部产学研合作协同育人项目，作者为集宁师范学院民族民间音乐舞蹈研究所成员，该成果同时为民族民间音乐舞蹈研究所研究成果。