

大学生合唱艺术的实践教学探索

Exploration on Practical Teaching of College Students' Choral Art

阮海云 詹丽琴

Haiyun Ruan Liqin Zhan

北京联合大学艺术学院 中国·北京 100000

School of Art, Beijing Union University, Beijing, 100000, China

摘要: 大学生合唱艺术课程通常包括课内教学和课外实践两部分,课内教学是基础,课外实践是延伸,二者都应该遵循“寓教于乐”的基本原则,体现“和谐至上”的艺术理念,产生“培元铸魂”的育人效应。尤其是实践教学,直接关系到学生对合唱艺术的审美体验,对学生的成长有着更为重要的意义。因此,更加需要结合学生的实际情况和实际需求在教学目的、教学内容、教学方法、教学评价等方面不断探索,真正达到美育目的。

Abstract: College students' choral art course usually includes two parts: basic course teaching and extended practice, both of them should follow the basic principle of “teaching in fun”, reflect the artistic concept of “harmony first”, and produce the educational effect of “cultivating human nature and soul”. In particular, practical teaching is directly related to students' aesthetic experience of choral art and is of more significance to students' growth. Therefore, we need to constantly explore the teaching purpose, teaching content, teaching methods and teaching evaluation in combination with the actual situation and needs of students, so as to truly achieve the purpose of aesthetic education.

关键词: 大学生;合唱艺术;实践教学

Keywords: college students; choral art ; practical teaching

课题项目: 北京联合大学 2021 年度教育教学研究与改革项目,重点项目(委托项目):基于“课程+活动”的大学美育实践教学研究——以《大学生合唱艺术》为例(项目编号:JJ2021W001)。

DOI: 10.12346/sde.v3i12.4942

1 引言

随着中国教育事业的进一步发展和“五育并举”措施的进一步实施,大学生合唱艺术课程越来越受到学校的重视。立足于培养学生深层次的综合素养去探索合唱艺术的实践教学,具有非常重要的实用价值和积极的时代意义。

2 合唱艺术实践教学的重要性

2.1 合唱艺术实践教学有助于学生形成积极向上的人生态度和健全的道德品格

合唱艺术实践教学的最大特点就是实践,也就是通过相关技能技巧训练、作品排练和演出活动实现教学目的、完成

教学任务。在这个教学过程中,学生通过对技能技巧的学习和练习,可以养成集中精神、认真思考、做事耐心、不怕困难、正确面对成功与失败的品格与态度;学生在优秀、经典合唱作品的排练过程中,可以形成乐观向上、积极作为、勇于承担、心怀天下的品质和境界;通过在剧场等公众场所的演出锻炼,可以提高学生的心理素质、应急能力、团队协作意识与合作能力。

2.2 合唱艺术实践教学有助于提高学生的音乐专业能力与综合修养

合唱艺术实践教学在视唱练耳、发声方法、咬字吐字等基本技能技巧方面有较高的专业要求,通过系统训练,学生

【作者简介】阮海云(1972-),女,中国山西平遥人,博士,副教授,硕士研究生导师,艺术教研室副主任,从事音乐学、宗教学、非遗相关研究。

能够在识谱、听音、气息控制、语言能力等方面获得相应的提高；在作品排练与演出过程中，通过对演唱时的音量、音色、音准等的反复练习，学生能够获得合唱各声部之间协调统一的专业能力^[1]。通过对作品背景的学习、对歌词的理解、对歌曲的精准表现，学生能够获得艺术、人文、科学等多方面修养的提升。

2.3 合唱艺术实践教学有助于培养学生的想象力与创造力

合唱艺术实践教学中的每一个环节都对学生想象力和创造力的培养大有裨益。例如，呼吸训练，它是合唱实践教学中的基础环节，是合唱成员自身获得好声音的前提，也是几个合唱声部声音协调和谐的关键。由于呼吸训练关涉到大脑意识和意念问题。因此，在具体的呼吸训练过程中，教师往往采用启发式教学方法，如闻花香、吹气球等，通过激发学生的想象力去完成气息训练。此外，作品的排练过程既是还原作者艺术意图的过程，同时也是结合合唱成员自身生活经历、专业能力、综合素质进行二度创作的过程，这个创作过程能够让学生有非常强烈的参与感，对作品在社会、心理、审美等层面的认知更为深刻，学生能够更为充分地体验到合唱艺术之美之所在。

2.4 合唱艺术实践教学有助于营造健康向上的校园环境

首先，合唱艺术是一种群体性艺术，这种艺术形式在培养学生的合作意识、增强集体凝聚力方面有着其他艺术形式不能代替的独特价值。其次，通过对优秀、经典合唱作品的展示，能够向广大师生传递健康向上、热情活泼、积极向上的正能量。最后，通过定期和不定期的公开演出活动，能够为校园文化生活增添浓厚的艺术人文气息，与其他形式一起共同营造健康向上的校园环境。

3 合唱艺术的实践模式

3.1 课堂上的实践环节

合唱教学包括理论和实践两部分。理论教学通常安排在课堂上，主要以讲授合唱艺术的历史、合唱艺术的风格、音乐基础知识、声乐基本常识、指挥常识、作品欣赏等内容为主。事实上，如果要讲好这些内容，仅有讲解是不够的，还需要让学生随着教师的知识讲解一起及时进行实践体验。例如，在讲到指挥法常识的时候，可以请学生根据所学知识，随堂对指定作品进行不同拍号、不同强弱、不同速度、不同力度、不同情绪、不同风格的指挥实践。在讲到音程、和弦的时候，不能仅限于让学生听明白它们的构成方法，最好的效果是让学生及时用合唱的形式对不同度数的音程、不同性质的和弦，甚至不同的和声连接方式进行实践练习，让学生及时感受丰富的声音色彩和音响特点。诸如此类，不一而足。这些看似无足轻重的片段式的实践体验，就像未穿线的颗颗珍珠一样，对于下一步集中进行合唱技能技巧训练和作

品排练都是大有裨益的前期积累和必要铺垫，教学中不能忽视。

3.2 建设大学生合唱团队

建设大学生合唱团队是实施合唱实践教学的主要模式，也是学生体会合唱艺术之美、提高综合修养的主要途径。鉴于学生的非音乐专业性质以及学生在多方面表现出来的个体差异性，可以考虑分水平、分层级建设两支学生合唱团队：一支是以普及教育为目的的合唱团队；另一支是以提高演出水平为目的的合唱团队^[2]。

普及性质的合唱团队是面向最大多数学生进行体验式实践教学，这支团队以培养学生兴趣、扶植学生的学习积极性为出发点，主要吸纳专业零基础的学生，鼓励学生积极报名参加，对学生的音乐天赋和学生在音乐基础知识、嗓音条件、视唱听音、发声方法等专业能力方面以及学生所在专业和年级方面都不设门槛，而且可以任意选择学习时长，从大一到大四，只要有学习兴趣和精力，每个学期都可以报名参加。建设这支团队的目的是让广大喜欢合唱艺术的学生有机会了解合唱艺术到底是什么，有机会作为参与者体验合唱排练的过程，感受合唱艺术的魅力，拓宽学生的艺术实践领域，提高学生的音乐修养和审美能力。

演出合唱团队则不同，它是出于较高的建设目的，是面向有一定音乐天赋和音乐基础的学生开展较高水准的实践教学。因此，需要在音乐天赋、基本常识、基础知识、基本技能技巧等方面对学生进行基本考察。团队成员人数相对固定，根据实际需求，选择条件好的学生组成合唱团队，建设目的是进一步提高学生的音乐能力、艺术鉴赏水平和综合修养，提升学生的合唱水平，形成合唱团队自身的艺术特色，活跃校园文化生活，代表学校参加不同形式的艺术实践活动和比赛。由于每年入学和毕业引起的学生人数变化，需要视情况增加替补成员，但并不影响合唱艺术实践活动的正常进行。

显然，这两支合唱团队在教学目的、教学内容、教学方法、教学评价等方面都应有不同的标准，但其教育的终极目标却是殊途同归，那就是——以美化人、以美育人、以美培元。

4 合唱艺术实践中需要注意的问题

针对两支不同建设目的的合唱团队，需要在实践教学中注意一些相关问题，举例如下。

4.1 教学目的

普及团队的教学目的重在培养学生的兴趣，使学生因参与合唱艺术而更加喜欢音乐、喜欢艺术、喜欢与别人交流合作、喜欢展示自己。学生通过对合唱艺术的学习，掌握一些基础理论知识和合唱所需的基本技能技巧，学会几首合唱作品，参加几次实践活动，让学生从合唱艺术之中真正体会到和谐之美，进而提高学生的审美水平，增强学生的团结协作意识与能力，提升学生的综合素养，使合唱不仅作为一

种音乐艺术的形式而存在,更能作为一种长久的、积极的内在力量潜移默化地对其专业学习和将来的生活产生影响。演出团队的教学目的则不仅在于增强学生的学习兴趣,最关键的是要在学生已有基础之上进一步提高学生的音乐专业能力,丰富学生的舞台表演经验、开阔学生的艺术思维、提高学生的想象力与创造力。同时,要为校园文化建设作出贡献,通过社会服务的方式为人民群众传播正能量、发挥积极作用。

4.2 教学内容

普及团队和演出团队都需要在以下几方面进行规范学习,即音乐基础知识、合唱作品欣赏、指挥法、视唱听音训练、声音训练、咬字吐字训练、声部协调训练等。只不过要根据学生的已有能力和教学目的在难易程度上做出区别,因材施教。

普及合唱团队学生的培养应从最基础入手,主要包括以下几点:

第一,知识点方面,学生能够掌握最基本的乐理基础知识和指挥法基本常识,了解合唱艺术的历史发展概况,欣赏经典合唱作品,了解合唱艺术的基本特征以及基本的舞台注意事项等。

第二,技能技巧方面,掌握基本的识谱和听音方法(难度至多一个升降记号)、几种基本的呼吸方法和发声方法,最基本的咬字吐字方法、最常见节拍的指挥方法等。

第三,声部训练和作品排练方面,以二声部为主,视学生学习情况逐步增加至三声部、四声部,作品篇幅宜短小精悍。

此外,演出团队学生的教学内容同样包括知识点、技能技巧、声部训练和作品排练三大部分,但具体教学内容的难度要以最终演出的曲目难度来确定。曲目既可以涉及中外经典作品,还可以涉及新近创作的贴近大学生和广大人民群众生活的作品^[3]。

4.3 教学方法

无论是普及团队还是演出团队,教师在教学过程中都要做到“寓教于乐”。一方面,这就需要教师在语言上有趣不呆板,并且加入适当的肢体动作帮助学生理解讲授内容、鼓励学生的学习积极性,还可以利用一些生动的例子启发学生

的想象力和创造力。另一方面,尤其是对于普及团队的声部训练和作品排练,不要让学生整个学期都拘束于一个声部,而是可以根据曲目情况和学生的学习进展情况适当调整学生的声部分配,让学生充分体验不同声部的艺术魅力,这样有助于学生对合唱艺术形成一个比较全面的感受,更好地体现学生的主体性。

4.4 教学评价

评价方法和评价标准直接关系到教师怎样教、学生怎样学,因此制定合理的评价标准也是非常重要的一个环节。首先,考核内容应更多关注学生平时的每一次实践,也就是注重过程性考核,鼓励学生在平时就积极主动地学习,去感受美、体悟美,而不是仅仅为了通过期末考试拿到学分。其次,考核内容应该包含理论知识、技能技巧和作品排练(演出团队还要包括演出和比赛活动),鼓励学生通过每一个教学环节真正了解合唱艺术、有效参与合唱实践。最后,无论是普及团队还是演出团队,声部的平衡、和谐与统一,应该成为评价合唱水平的核心标准。

5 结语

综上所述,大学生合唱艺术的实践教学是美育的有效手段,它对于大学生的健康成长有着重要的价值和积极的作用,学生在习得合唱知识和技能的同时,也被合唱艺术熏陶在美的芳香里、化育在崇高的境界里。合唱艺术的实践教学模式和方式多种多样,需要教师根据本校学生的实际情况因地制宜、因材施教,敢于推陈出新,及时把握学科前沿动态,利用各种先进的科学技术手段和线上、线下相结合的教学模式,丰富合唱实践教学的内容、创新合唱实践教学的方法、完善合唱实践教学的评价体系,做到“教会、勤练和常展”,切实有效地实现美育目标。

参考文献

- [1] 马革顺.合唱学新编[M].上海:上海音乐出版社,2008.
- [2] 丁毅.普通高校合唱团教学探索——以清华大学学生艺术团合唱学员队为例[J].艺术评鉴,2021(2):47-48.
- [3] 高洁.从济南国际合唱节看大学生合唱团的建设与发展[J].人文天下,2017(16):107-108.