

非艺术类高职院校以美育为核心的合唱课程教学改革初探*

——以渤海船舶职业学院为例

吴栩漪

(渤海船舶职业学院 辽宁葫芦岛 125101)

摘要: 在当前的教育背景下,开展以美育为核心的合唱课程教学具有重要意义。本文以渤海船舶职业学院为例,对非艺术类高职院校合唱课程的现状及存在问题进行分析,结合一线教学经验,从教学目标、教学内容、教学方法、教学评价、团队建设管理等几方面开展课程教学改革。

关键词: 非艺术类 高职院校 美育 合唱课程 教学改革

中图分类号: G712.3 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2023.09.103

一、开设以美育为核心的合唱课程的重要意义

1. 有助于提升学生的音乐修养和审美水平

通过开设以美育为核心的合唱课程,能够帮助学生系统地掌握识谱、视唱、节奏、发声方式等音乐基本知识和技能。学生在掌握一定音乐知识的基础上进一步感受、学习、创造音乐,能增进其对音乐内涵的理解,全面提升学生的音乐修养。合唱课程学习能够在实践中体会作品所蕴含的美和情感,感悟作品中积极向上的人文内涵,陶冶情操,净化心灵,提升学生的审美水平^[1]。

2. 有助于培养学生的爱国主义和集体主义精神

在合唱课程学习中,学生需要充分了解作品背后的历史和故事。如学习合唱歌曲《送别》,能让学生在演唱中体会民国时期学堂乐歌的特点,感受那个时代的音乐所传达的民族性和文化底蕴。再如,合唱歌曲《我爱你中国》的歌词传达了强烈的爱国主义精神,学生能够在演唱过程中,将自身的爱国热情潜移默化地融入了歌曲里。

3. 有助于增强学生的自信心,塑造健全人格

合唱课程能够帮助学生挖掘自身音乐天赋,为热爱音乐的同学们提供了歌唱、展示的平台。歌唱、合唱也可作为一项特长,在未来的工作岗位上发挥作用,一定程度上有助于增强学生的自信心。在展示自我的过程中有助于帮助学生塑造健全的人格,形成健康向上的人生态度和积极乐观的个性。

4. 有助于建设校园精神文明,构建和谐校园

合唱课程能够展示高职院校学生饱满的精神面貌,记录

学生校园生活的美好时刻,有助于建设校园精神文明,促进校园文化的发展。合唱排练能够增进学生间的友情和交流,有助于构建和谐校园。

二、以美育为核心的合唱课程的现状

1. 学校美育概述

渤海船舶职业学院艺术教育中心美育教研室隶属于院团委,现有专职教师4名,兼职教师2名。学校美育课程为公共必修课,共计32学时,2学分,授课对象为所有专业,课程包含艺术之美、自然之美、社会之美、文化礼仪等内容,学生课堂参与度高,课堂反响热烈。

自2019年起,艺术教育中心成立了以美育为核心的高职院校学生艺术团,开设了以合唱、朗诵戏剧、器乐、舞蹈、绘画为主题的美育第二课堂,构建了“四位一体”一课程、实践、展演、校园文化的课程模式。

渤海船舶职业学院星空混声合唱团由来自全校的70余名热爱歌唱的零基础同学组成,分为男高、女高、男低、女低四个声部。合唱团的出发点是以美育为核心,在实践中以美育人,以情感人,提升学生的艺术修养和综合素养。三年来的合唱教学在逐步摸索中取得了优异成果。

2. 存在问题

(1) 学生音乐基础薄弱,课堂注意力不够集中

大部分非艺术类高职院校的学生没有接受过专业的音乐训练,普遍音乐基础薄弱。选拔进合唱团的同学多是演唱流行歌曲较好而入选,基本未学过美声唱法,声音位置靠前,

*课题名称:高职院校美育教学改革研究一以渤海船舶职业学院为例,课题批准号:21MYB005,课题委托单位:中国高等教育学会美育专业委员会。

不够立体,很难达到合唱中所要求的头腔共鸣。部分同学在演唱歌曲时流行唱法过于明显,一时难以纠正,在合唱团里显得过于突出。多数同学不识谱,需要系统学习音乐的基本知识和技能,占据了大量的排练时间。多数同学没有和声的概念,抗干扰能力较弱,在演唱和声旋律时,很容易被主旋律带跑,导致和声效果不佳^[2]。

高职院校学生在一定程度上缺乏学习的自律性,自我要求不严格,一旦课堂内容较难或丧失学习兴趣,便容易注意力分散。合唱课程人数众多,个别同学会在课堂上出现偷偷玩手机、不认真唱、偷懒等行为。

(2) 学生出勤率不稳定,排练时间有限

非艺术类高职院校学生白天理论和实训课程较多,合唱课程一般选择晚自习时间进行,个别学生对合唱课程的积极意识不强,常因班级或学生会的一些事宜占用排练时间,因个人原因请假的情况也时有发生,导致合唱团成员出勤率不稳定。每次合唱排练的成员不固定,一定程度上影响了合唱排练的和谐与进展。

由于学生课业冲突、教师晚上的时间精力有限,合唱课程一周仅有一次,一次时间2个半小时,学生需要掌握一定的音乐基本知识和技能,进行呼吸训练、头声训练、开声练习、分声部练习和和声练习等内容,时间十分有限,歌曲排练进度缓慢,一定程度上挫伤学生的学习积极性。

(3) 学生对非流行歌曲和和声旋律的学习热情不足

非艺术类高职院校的学生多数喜爱聆听和演唱流行歌曲,对高雅音乐、红色经典和民族音乐的学习积极性不高。和声声部的旋律较为枯燥,难度较高,一时难以掌握,易导致部分同学学习热情不足,产生畏难心理,长此以往容易失去对合唱学习的兴趣。

(4) 学校重视程度低,缺乏经费保障和健全的规章制度

非艺术类高职院校对合唱课程的重视程度较低。合唱团的管理是由指导教师、学生干部自主管理组织,没有学院级别的专业化的规章制度,导致合唱团在管理机制上缺乏约束力。合唱团课程不像必修课一样具有强制性,没有学分,没有明确的奖惩机制,团内极易出现作风懒散、缺勤率高、随意性强等问题。

学校对于美育教师指导合唱课程,没有明确的薪资报酬制度,这在一定程度上挫伤了教师的上课积极性。合唱团活动场地及其维护、维修、租用音响设备、艺术器材、服装道具、教师外出学习、学生比赛、艺术交流活动等问题在一定程度上缺乏经费保障。

三、以美育为核心的合唱课程的教学改革策略

1. 在愉悦中掌握音乐基本知识和技能,提升音乐素养

非艺术类高职院校学生音乐基础薄弱,需要系统掌握一定的音乐基本知识和技能,主要包括识谱视唱、节奏训练、正确的呼吸和发声位置等。这些知识技能的学习,对于部分同学来说难度较高,短期内学习成就感不高,容易使其丧失学习兴趣。因此,教师在讲授相关内容的过程中,应当注重课程的愉悦性和趣味性,吸引学生的注意力,调动学生的积极性。

识谱对合唱训练来说至关重要。死记硬背并不能使学生熟记音符,反而会枯燥无味。因此视唱学习主要采用先听乐曲,熟悉旋律,再渗透识谱的教学方法。在视唱练习时,教师多会选择学生喜欢的音乐旋律作为练习内容,通过模唱旋律,帮助学生快速提升识谱能力,再逐步增加难度。每节课提问几名同学,让其在全体同学面前独立完成视唱,一定程度上可以增强学生的自信心,也能调动其他同学的参与度。在节奏训练的过程中,教师通过设计不同的即兴编创命题、游戏、节奏记忆训练等活动引导学生在娱乐中学习节奏的基本知识。

在每次排练前,气息训练和头声训练都是必不可少的。教师会对个别学生进行针对性指导,近距离让学生感受到头声共鸣的效果。结合开声练习,让学生充分体验理解合唱的发声方式。同时,在每个声部选取1-2名声音共鸣位置优越的同学,让大家尝试着一个一个去贴近他的声音,在一定程度上提高了学生学习的主动性。

学生在掌握一定的音乐基本知识和技能后,才能够更充分地理解合唱的理念和内涵,感受到合唱艺术的美妙和乐趣,他们的合唱音乐素养也会有较大程度的提升。

2. 作品选择和声部配置从学生兴趣和水平出发,循序渐进地丰富教学内容

对于非艺术类高职院校的学生,特别是刚刚加入合唱团的大一新生来说,选择合唱作品应当从他们的兴趣和水平出发。学生加入合唱团之初,普遍是由于热爱演唱,对真正意义上的合唱艺术缺乏理解,因此需要选择学生喜爱的、旋律优美的、速度适中的流行歌曲作为入门学习的曲目。学习之初,可以先只分男声、女声两个声部,在学习歌曲的过程中,主要帮助学生初步掌握基本的识谱知识,学会运用正确的发声位置,并了解简单的和声训练即可。如果在一开始就选择难度较高的合唱曲目,很容易挫伤合唱团员的学习热情,因此,对于合唱曲目的选择,应当随着合唱团员的音乐

素养和演唱能力的增强再逐步加大难度。

对于演唱和声声部的同学来说,由于演唱的不是主旋律,一开始很容易被旋律声部带跑,也容易出现音准跑调的问题。教师应对这些同学给予充分的鼓励和支持,并且在演唱不同歌曲的时候,在不影响音色的基础上适当调整声部成员,尽量使得每一位同学都有演唱主旋律的机会,使每一位同学都有演唱和声旋律的机会。待学生的音乐素养和基本能力逐步提升后,会渐渐消除对和声的畏难情绪,感受到演唱和声的乐趣。

目前,我校合唱团每学期会排练两首合唱曲目,一首相对简单的流行歌曲或校园歌曲,一首难度稍高的主旋律或经典合唱歌曲。稳步训练一至两个学期后,能够看到学生的合唱素养明显提高,教师应根据学生的能力水平循序渐进的制定教学计划,丰富教学内容。

3. 采用教师指导与自主练习相结合的教学方法,提高排练效率

我校合唱团受学生课业繁忙,教师精力有限等因素限制,每周排练时间较短,很难完成每学期的学习计划。因此采用教师指导和学生自主练习相结合的平行教学方法,在一定程度上提高了每学期的排练效率。

合唱团成立之初,学生普遍基础薄弱,在分声部练习环节占据了大量时间,每次上课都不足以排练合唱和情感处理的内容。为了解决此问题,现在的合唱课程调整为每周两次课。一次为学生自主练习,一次为教师指导,不仅解决了教师晚上精力有限的问题,还提升了学生的自主学习能力和团队协作能力。

教师会在前一周的合唱课程上布置好练习任务,并用钢琴和人声示范相结合的形式录制好音频。由声部长带领本声部的成员进行学习和练习,并一对一检查学习效果,确保每名同学学会,再两两声部配合,完成合唱部分的自主练习。最终的练习成果以视频的形式发送给教师。教师在总结学生练习情况后,在下一次的合唱课堂上进行集中讲解和说明,节省了大量的课堂时间。教师会有更充裕的时间纠正合唱练习的问题,指点学生演唱的技巧,帮助学生在作品中融入情感,加强学生与指挥的配合。

4. 多种评价方式相结合,检验排练成果,优化合唱队伍

在合唱课程的教学过程中,教师会采用抽唱、提问等方式对学生评价,并针对每学期学习的音乐基本知识和两首歌曲进行阶段性考试。音乐基本知识以线上考试的形式进行,主要考查学生对于音乐基本理论的掌握情况。歌曲考试

分为录制视频和线下考试两个方面:录制视频内容为用正确的发声位置准确且有感情地清唱本声部的旋律;线下考试的内容为与其他声部的同学(每声部一人)合唱,能够准确完整且不受干扰地演唱歌曲。以此方式检验学生排练学习的成果,结合考勤情况淘汰小部分不认真对待排练和歌曲演唱瑕疵较大的同学,优化合唱队伍,达到更佳的排练效果。最终通过考试的同学,会在每学期参与艺术展演,能够拿到本学期的课程结业证书,也在一定程度上为学生提供了积极参与合唱学习的动力。

5. 建立专业化的合唱团管理体系,加大经费投入

非艺术类高职院校合唱团需要建立专业化的管理体系,实施第二课堂学分制管理。同时应由学院发布统一的社团团规,对学生的考勤和纪律提出严格要求,并给予认真排练、参与演出、比赛的同学相应的加分、奖状等鼓励。有了学分、团规、奖励的约束,会很大程度上提升学生的课堂出勤率和对合唱排练的重视程度。

教师在每学年会选择音乐素养较高、管理能力优秀的同学担任团长、副团长、声部长,在纳新、考勤、排练、分声部练习和演出工作中帮助教师分担工作。应将这些同学纳入学生干部管理体系,实行相应奖励机制,以此提高他们的工作积极性。学院应对搭建学生艺术实践平台给予充分支持,打造具有高职院校特色的美育实践课程品牌。

此外,还应加大经费投入,补充合唱课程教学的配套设施,包括配备专门的教室、演出场地,完善乐器种类、演出服装、演出道具等,以及加大教师学习提升培训、学生比赛、艺术交流活动的经费投入。

结语

在国家美育文件的指导下,我校美育课程教学改革取得了一定进展。笔者作为合唱课程的指导教师,结合实际教学经验,初步探究了非艺术类高职院校以美育为核心的合唱课程教学改革策略。但时间有限,研究尚浅,望各位前辈同行批评指正。未来本人依旧会致力于美育合唱教学工作,为高职美育、人才培养奉献自己的力量。

参考文献

- [1]韩冰.高职院校美育教育改革下合唱课程的教学意义[J].人文天下,2019(20):100-101.
- [2]袁瑞娇.高职院校学生合唱排练中声音的训练策略探究[J].大观(论坛),2021(10):112-113.