

Universal Education of Chorus Teaching in Colleges and Universities under the Marxist View of Literature and Art—Taking the China Academy of Art as an Example

Yan Zhang

China Academy of Art, Hangzhou, Zhejiang, 310024, China

Abstract

Reconstruct the reform mode of chorus teaching in colleges and universities in the new period and explore the new type of ideological and political education methods, demonstrate the promotion of ideological and political education for college students, and solve the problem of students' extracurricular training through the extracurricular teaching contradictions. In this way, the characteristics of fine arts students can be effectively utilized, their potential should be played, and the curriculum system and flexible and effective teaching mechanism should be reasonably constructed. It provides some reference for the political guidance work and campus culture work of the majority of higher art colleges and universities, which is designed for the ideological and cultural construction of domestic universities in the new period, and has a wide range of applicability and promotion.

Keywords

art school; chorus education; innovative practice

马克思主义文艺观下的高校合唱教学普及教育——以中国美术学院为例

张艳

中国美术学院, 中国·浙江 杭州 310024

摘要

重新构建新时期高校合唱教学的改革方式并探讨新型的思政教育方法, 论证合唱课堂教学开展并润物细无声的大学生思政教育的推动性, 通过学生教学课内课外矛盾, 解决学生课外训练的学生问题。这样有效利用美术专业学生的特点, 发挥他们的潜力, 合理构建课程体系和灵活有效的教学机制。为广大高等艺术院校的政治辅导工作、校园文化工作、提供一定的参考, 是针对新时期国内大学思政与文化的建设的研究, 具备广泛的适用性和推广性。

关键词

艺术院校; 合唱教育; 创新实践

1 引言

卡尔·马克思认为, 艺术不仅仅是人类精神活动的一种形式, 更是社会存在的反映。在他的著作《资本论》及其他相关文献中, 我们可以找到关于生产方式决定文化形态的观点。根据这个理论, 音乐作为一种文化艺术的形式, 必然根植于其所处的社会经济基础之中, 并受到上层建筑如意识形态、宗教信仰等因素的影响。将这种观念应用于当代高等教育环境, 特别是针对合唱教学领域, 便不难发现: 高校作为培养未来社会发展所需人才的重要阵营, 在传承和发展社会主义

核心价值观方面具有不可推卸的责任; 而合唱则是一种集体的艺术实践, 它既强调个体技术的发展也注重团队协作的精神——这正是符合了马克思主义理念中人的全面发展概念。将这种观念应用于当代高等教育环境, 特别是针对合唱教学领域, 便不难发现: 高校作为培养未来社会发展所需人才的重要阵地, 在传承和发展社会主义核心价值观方面具有不可推卸的责任; 而合唱则是一种集体的艺术实践, 它既强调个体技能的发展也注重团队协作的精神——这正是符合了马克思主义理念中人的全面发展概念。

2 高等院校合唱教学与学生思想教育的问题

一方面, 高等艺术院校有着得天独厚的艺术氛围, 美术学院学生有较强的艺术审美及艺术修养。因此, 高等美术院校的合唱教学体现出鲜明的教学特征, 合唱课程教学展现

【基金项目】2021年浙江省高等学校课程思政教学研究项目。

【作者简介】张艳(1975-), 女, 回族, 中国河南开封人, 本科, 副教授, 从事合唱教育、马克思主义文艺研究。

出更加有利的发展空间和高层次的审美格局。现阶段高等美术院校的合唱教学的整体水平仍处于初步的发展阶段,美术学院往往强调学生个性的培养,而关于社会性与团体性的培养意识不强;网络文化的超越式发展,使得学生审美意识出现一定的偏差;目前高等美术学院开设的合唱,均是通识选修课程,并没有得到真正的重视和开发……合唱教学作为高校美育教学的一部分,基于高等美术院校的特殊平台,有其巨大的提升及发展的空间^[1]。

另一方面,探索合唱艺术教学课程模式的建设是发展先进文化的重要内容,是实施团队精神培养的有力保证,是实现教育现代化的必然要求,是高等美术学院实施美育的重要途径和有力保证。习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)是对毛泽东文艺思想的新发展,是中国特色社会主义文艺理论的新表述,是马克思主义文艺理论史上的里程碑。《讲话》深刻阐发了社会主义文艺和文艺工作的地位、作用和使命,创造性地回答了一系列有关文艺发展和繁荣的根本性、方向性问题,为新的历史条件下做好文艺工作划定了遵循、标示了航向。

3 高等艺术院校合唱教学及创新实践的特征

高等艺术院校的合唱教学不仅是音乐教育的重要组成部分,也是培养学生团队协作能力、提升声乐技巧与表现力的重要手段。随着教育理念的不断更新和教学方法的创新,高等艺术院校合唱教学及创新实践呈现出以下鲜明特征:

①集体性与协作性。合唱作为一种集体合作的艺术表现形式,其最显著的特征就是团队性与协同性。在高等艺术院校的合唱教学中,这一特征得到了充分体现。教师们注重培养学生的团队意识和协作精神,通过合唱排练、演出、参赛等形式,让学生深刻体验到团队合作、集体荣誉的重要性,并在实践中不断提升协作能力^[2]。

②理论与实践结合。高等艺术院校合唱教学注重理论与实践的有机结合。教师们通过课堂教学、排练实践等方式,将合唱理论知识与实际操作相结合,让学生在掌握理论知识的同时,能够将其运用到实际演唱中。这种教学方式有助于加深学生对合唱艺术的理解与认识,提升他们的实践能力。

③多元化教学法。为了适应不同合唱作品的需求和特点,高等艺术院校合唱教学采用了多元化的教学方法。除了传统的讲授、示范等教学方式外,还引入了节奏律动、语言分析、角色体验等互动式教学方法,激发学生的学习创造力和积极性。这种多元化教学方法生动、有趣,教学效果显著,激发学生的美育创造力全面发展^[3]。

④跨界合作拓展。高等艺术院校合唱教学注重跨界合作与拓展,积极与其他艺术形式、学科领域进行交流和融合。通过与舞蹈、戏剧、美术等领域的合作,丰富合唱的表现形式和艺术内涵;通过与心理学、社会学等学科的交叉研究,深入探讨合唱艺术的社会功能和文化价值。这种跨界合作与

拓展有助于拓宽学生的视野,提升他们的综合素养。

⑤创新教学理念。高等艺术院校合唱教学在传承教学理念的基础上,不断推陈出新,形成了具有时代特色的创新教学理念。注重培养学生的发散思维和创造能力,鼓励他们在合唱艺术领域与美术创作领域的融会贯通和推陈出新。这种创新教学理念有助于培养学生的创新能力和实践精神,推动“新合唱”背景下全新的教育方式与沟通方式,不断地使青年学生的思想政治觉悟提升做出贡献^[4]。

4 高等艺术院校合唱普及教学创新实践的新探索

4.1 融会贯通、实践育人

通过学习红歌,传承革命精神,用生动的课堂手段,让学生学习党史、国史并进行润物细无声的思想政治教育。一项富有创新性和挑战性的任务。将红歌文化引入思政课堂,借助红歌的艺术性、感染力,来激发学生的学习兴趣,达到活跃课堂气氛的目的,全面提高课堂教学效果。由于“红歌”能把千锤百炼、高度发展的社会理性凝聚呈现为明显直观、灵活多姿的感性形式,因此它在提高大学生的审美能力的同时就能给以润物细无声的思政教育。把红歌与合唱这一艺术表达形式巧妙结合,在具有歌曲的时代特征同时,红歌里包含的积极向上、奋斗不息、弘扬真善美的革命拼搏精神,能让学生在享受音乐情趣的同时,自身的道德情操也得到了相应提高。另外,红歌传唱多以合唱为主,把红歌与合唱这一艺术表达形式巧妙地结合起来,不仅推进美育发展,还能提升学生团结协作意识。中国美术学院大学生合唱团在2021年4月举办的“初心恒心”中国共产党成立100周年合唱作品音乐会上,通过四个篇章“星火燎原、章奋发图强、改革开放、伟大复兴”,八首作品“在太行山上、国歌响起、江山、把一切献给党、红旗飘飘、追寻、看山看水看中国、灯火里的中国”梳理党史脉络,把红色基因引进教学课堂,引导当代青年学生认识党史、国史,将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,是开展并润物细无声的大学生思政教育的关键^[5]。

4.2 乐以正心,疗愈育人

通过合唱艺术普及教学研究,可以更好地疏导学生心理压力。任何事物都是有一个积累的过程,心理疾病也不例外,合唱普及教学能够在心理疾病萌芽阶段进行疏导和艺术疗愈功效。

①以“音乐实验”研究证实合唱对大学生心理健康艺术疗愈的功能。音乐的本质由心而生,具有抚慰心灵、缓解焦虑紧张情绪的作用,本课题重视科学实验,借鉴经典实验方法,如程虹毓的五行音乐小鼠实验,采用了五行音乐中的“羽调”以及“宫调”来检测音乐对小鼠的抑郁治疗作用。广泛收集实验数据,通过分析与检测,证实合唱训练具有抗抑郁性的实效,通过听觉神经系统发挥兴奋或抑制作用来进

行疗愈。

②以“教学实践”研究体验合唱对大学生心理健康艺术疗愈的功效。体系化的合唱教学是提升合唱疗愈功能的有效手段。将对合唱原理进行科学的梳理,努力提升合唱的美学体验。“凡人劳其形者疲其神,悦其神者忘其形。”百余年前,德国心理学家、构造心理学创始人威廉·冯特(Wilhelm Wundt, 1832—1920)提出了情绪纬度的三维理论,即愉快—不愉快、激动—平静和紧张—松弛,这些研究工作者们注意到歌唱本身对于人的影响。将合唱技巧结合精神分析,研究情绪对人体机能的现实影响,反映声乐训练与情绪控制上的关联性。

③以“能量转化”研究建立合唱对大学生心理健康艺术疗愈的优势。古人云:“情动于忠,故形于言,言不足则嗟叹之,嗟叹不足则咏歌之。”这句话揭示了中国古代对于音乐功用的认知,古人认为,歌唱本身所携带的能量是巨大的,甚至超越了语言。转化音乐的能量成为研究的焦点之一,“声色犬马”声在其首,“琴棋书画”琴是第一,“歌舞升平”歌在舞前,音乐对人的心理塑造隐含着极大的能量,声线极具表现力与穿透性合唱训练,势必能对学生心理产生影响,建立声乐表达的优势,让学生在一种群体性音乐活动中,感受到集体力量,实现自我突破。

4.3 跨界晕染,完善体系

合唱教学作为音乐教育的重要组成部分,旨在培养学生的音乐素养和团队协作能力。一个完整的合唱教学体系应当包括合唱基本概念、发声与技巧训练、视唱练耳训练、多声部配合教学、合唱作品演唱实践、合唱风格与类型、综合素质培养等基础教学。高等美术学院学生有着深厚的艺术审美修养,他们比综合性高校的同学更加懂得审美。音乐与美术有着相同意境的专业术语“音色与色彩”“强弱与虚实”“乐句与线条”“休止与留白”“曲式与解剖”等等。他们在合唱教学课堂上能够非常迅速地理解并立刻表现出老师所提出来的要求,这也是就说“艺术是相通的”。合唱的最高境界是“唱出画面感”,这个要求对于美术院校的学生来说是没有难度的,因为他们有着深厚的素描、速写、色彩的基础课程的功力,对音乐的表现能力上可以说是“具有双重审美”。

中国美术学院大学生合唱团多年来收获了国际、国内最为重要的专业性奖项金奖共计13项,其中包含誉有“世界合唱运动奥林匹克”之称的“世界合唱比赛 EXCELLENT

大奖”,亚洲规模最大的国际合唱比赛“世界合唱节”3项金奖,中国境内唯一的国家及国际合唱节——中国国际合唱节1项金奖,勃拉姆斯国际冬季合唱节金奖1项、浙江省大学生最高专业级别的艺术盛宴“浙江省大学生艺术展演”7项金奖等。通过高难度的国际合唱比赛中积累的经验,完善了高等美术学院合唱课程教学体系,探索出具有高等美术学院特色的合唱普及教学的方法和内容。

①增强自信教学法。针对每个学生的性格特点和艺术潜能,为学生在合唱中分配相对的角色,如SOLO、和声等,使其能够充分展示自己的综合才华,从而增强自信力。定期组织学生分享在专业学习、合唱练习、舞台表现中取得的进步和成功体验,通过相互鼓励,提高学生的自我认同感和自信心。在平时排练中多引入旋律优美、和声简单的合唱作品,多举办合唱音乐会,多给大家登台展示的机会。

②心理疏导教学法;引入艺术心理疗愈理念,通过合唱活动帮助学生释放压力、缓解焦虑,同时培养积极的生活态度和面对困难的能力。通过选择富有情感共鸣的合唱作品,引导学生深入理解作者内涵,用歌声抒发情感,用和声治愈心灵,从而达到心理疗愈的目的。

③舞台表现教学法;结合美术学院的专业特色,将舞台按照自己的审美制定规划布置、将演出服装设计融入美术元素、将自己理解的音乐融入合唱表演中,提升舞台视觉效果,增强学生的舞台表现力。同时加强学生在声部中和声对位,横向连接可以引入自己对音响画面的理解。用肢体语言诠释作品,提高舞台表现力。

综上所述,高等艺术院校合唱教学及创新实践必须紧紧围绕“新文科、新语境、新合唱”主题,结合高等艺术院校大学生群体的个性特点、思想特点,通过与社会需求结合、社会实践结合、拓展合唱教育的功能性、为推动社会创新能力的整体贡献力量。

参考文献

- [1] 马革顺.马革顺合唱学新编(中英文版)[M].2008.
- [2] 刘舒畅.艺术不会缺席:“言语之外——艺术与疗愈”展览札记[J].美术观察,2021(4).
- [3] 雷蕾.艺术疗愈对个体以及社会群体产生的影响[J].百科知识,2021(3).
- [4] 黎小龙.郑洛宇.民族音乐疗愈:基于神经生物学的节奏匹配机制形成的影响因素研究[J].大众文艺,2021(5).
- [5] 彭超.新课程背景下的高师合唱教学改革刍议[J].中国音乐教育,2007(1):24.