

Research on the Teaching Innovation of the General Knowledge Course of Choral art

Haiyun Ruan Hui Wang

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

Abstract

Although the development of choral art has not been in China for a long time, there are a large number of participants, and there are not only professional troupe choirs that can shine on the international stage, but also enthusiastic mass organizations. The paper level of college student choirs has also been increasing and achieved remarkable achievements. However, how to more effectively popularize choral art to a wider range of students, and how to better play the educational function of aesthetic education by improving choral teaching should become our attention. It is imperative to fully understand the educational significance of choral art general knowledge courses teaching, and reasonably innovate the teaching ideas and methods of choral art general knowledge courses.

Keywords

choral art; course; teaching

合唱艺术通识课程教学创新研究

阮海云 王辉

北京联合大学艺术学院, 中国·北京 100000

摘要

合唱艺术在中国的发展虽然时间不长,但参与人数众多,不仅有能在国际舞台上熠熠发光的专业院团合唱团,还有热情洋溢的群众性组织,大学生合唱团的艺术水平也与日俱增,并且取得了令人瞩目的成绩。但是如何将合唱艺术更加有效地普及到更广泛的学生中去,如何通过改进合唱教学而更好地发挥美育的育人功能,则更应该成为我们关注的问题。充分认识合唱艺术通识课程教学的育人意义,合理创新合唱艺术通识课程的教学思路和方法,势在必行。

关键词

合唱艺术;课程;教学

1 引言

国家出台的一系列美育工作政策文件反复强调,美育是中国共产党的教育方针的重要组成部分,学校美育工作是立德树人、培根铸魂的事业。合唱艺术,其感染力、参与力和号召力远远超出任何艺术形式,它对于增强学生之间的交流合作,提高团队意识与团队协作能力,提升审美能力和道德修养,树立正确的人生观和价值观等方面,都有着非常积极的意义和重要的作用。合唱教学与合唱实践活动已经成为高

【基金项目】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”的大学英语实践教学研究——以《大学生合唱艺术》为例(项目编号:JJ2021W001)。

【作者简介】阮海云(1972-),中国山西平遥人,博士,副教授,从事音乐学、宗教学、非遗相关研究。

校美育工作和素质教育的主要途径之一,如何提高合唱艺术在课程教学过程中的育人效应是美育工作者应该不断思考的问题。

2 合唱艺术通识课程教学的育人意义

合唱艺术是一门普及性很强的群体性艺术,参与人数可多可少,几个不同的声音结合在一起共同完成故事的叙述、场景的再现、情感的抒发和思想的表达。从演唱形式上可以分为同声合唱、混声合唱和无伴奏合唱等类型,具有音域广阔、力度伸缩性大、色彩变化丰富、音乐表现力强等特点。

“合唱是任何教育工作都不可替代的重要形式”,这句话已经成为高度评价合唱艺术教育价值的普遍共识。合唱教学对于大学生成长的意义主要体现在以下几方面。

2.1 音乐能力的发展

学习合唱,能够在几种基本的音乐专业能力方面获得提升。合唱作为声乐艺术的一种,首先要求合唱队员有良好的

音准概念,而要做到演唱作品时的音准,就需要在视唱练耳方面进行循序渐进的专门训练。其次是音色,一个好的合唱队员需要具备产生不同音色的能力,其目的是为了配合其他合唱队员恰当地表达作品的情绪和情感,而要具备这种能力,同样需要进行专门练习。最后是音量问题,这个问题似乎容易被忽略,但是它对作品的表现来讲却是十分重要的。不论是强力度还是弱力度,抑或是渐强、渐弱等变化性的力度,都是音乐表达的重要手段,这种能力的获得同样需要经过反复的学习和练习。第四是对音乐基本理论知识的了解,包括音程、和弦、调式调性、曲式结构等基础知识,这些知识的学习对于理性掌握作品是非常必要的。再有就是咬字吐字的规范化,这也是合唱队员必须学习的基本内容,因为它直接关系到听众和观众能否听清楚演员的唱词。除此之外,声音的训练自不必多言,它是合唱队产生理想音响的关键,学会科学发声是演唱好作品的基础。

2.2 人文修养的提高

合唱歌曲丰富多彩,作品涉及古今中外,地域广度和时间跨度都很大,徜徉在合唱艺术的海洋,可以领略不同国家、不同民族、不同地区、不同时期的社会历史、地理风貌、风土人情、时代精神……比如《黄水谣》记录了一段被日寇侵略、妻离子散、家破人亡的屈辱史;在《美丽的草原我的家》里能看到迷人的草原风貌,风吹绿草、彩蝶纷飞、毡包座座、牛羊遍野;《阿细跳月》中欢快的节奏和热烈的音调能让人感受到彝族阿细人在祭祀、节日、盛典时的民风民俗;而当演唱约翰·施特劳斯那优美抒情、活泼欢快的《蓝色多瑙河》时,则顿然明白了它之所以被称为奥地利第二国歌的缘故。

由此可见,通过合唱艺术的学习,学生不仅能获得音乐能力的发展,还能获得人文修养的提高。

2.3 人格道德的塑造

合唱艺术就其艺术性来讲,它最讲究的是和谐,而要达到高度协调统一的要求,就需要培养成员之间的默契,默契感的养成需要一个循序渐进的过程,它有助于提升团队的协作能力。因此,在合唱艺术的学习过程中,学生在习得音乐专业知识与技能技巧的过程中,不知不觉中会形成谦虚、包容、尊重、平等、欣赏、热心、信任的美德,也会在无形中对责任、超越、得失荣辱、永不言弃等这些人格因素得到更深的体会和理解^[1]。

2.4 想象力和创造力的提升

音乐能够开启人类的智慧,这是毋庸置疑的事实。爱因斯坦有句名言,“想象力比知识更重要”,因为知识是有限的,而想象力概括着世界的一切,推动着进步,并且是知识进步的源泉,严格地说,想象力是科学研究中的实在因素。前面提到,在合唱艺术的学习过程中能够发展学生的音乐能力,如视唱听音、发声技巧、情感表达、作品处理,等等,这些能力的培养都有助于激发学生的想象力,有益于发展学

生的创造性思维。合唱艺术教学是一个复杂的音乐活动过程,也是一个充满想象、参与创造的过程,它带给学生的不仅是一些知识和技能的提高,更为重要的是对学生的专业学习以及整个人生所带来的启迪与变化。

3 合唱艺术通识课程教学创新思路与方法

近年来,中国高校合唱艺术的发展取得了可喜的进步,很多学校都开设了合唱艺术课程,成立了自己的合唱团,有的甚至还聘请了业界知名专家做定期或不定期的专业指导,这种欣欣向荣的发展态势从活跃在不同层次和水准的舞台展演中可见一斑。不过,在课程教学的具体操作层面仍然存在许多有待继续改进的地方。

3.1 教学目标

确定可行的教学目标是提高合唱艺术教学质量的前提。不同于音乐专业学生,非音乐专业的学生大多数在音乐专业知识和专业能力方面基本处于入门程度,有的甚至更低。因此,首先要根据学生现有的音乐程度制定切实可行的教学目标,重在通过课程教学培养学生的音乐兴趣和人文修养,重在通过提高学生的审美能力提升学生的人格水准和道德境界,而不是仅仅为了获得课时与学分,不是为了培养专业演员与指挥。上台展演、参加比赛是手段,不是目的;获得名次、取得荣誉是客观结果,而不是终极追求^[2]。

3.2 教学内容

合唱艺术通识课程的教学内容主要分为两大部分,其一是理论知识,包括基本乐理常识、合唱艺术基本常识、指挥法基本常识,等等;其二是作品实践,包括发声练习、视唱听音练习、咬字吐字练习、曲目实践体验,等等。这里重点探讨一下曲目选择的问题,选择适宜的合唱作品是进入正式教学前的关键环节,它关系到教学目标能否实现,关系到教学效果能否提升。首先从难易程度来说,要遵循由浅入深、循序渐进的原则,可以按照初、中、高级三个阶段分配好教学课时。既要避免为图省事只练习简单曲目,也要避免因急功近利而一味拔高,因为这两种情况对学生的学习兴趣、学习积极性以及学习效果都很不利。其次是作品风格方面,根据学生的非音乐专业特点,除了让学生体验一些传统古典风格以外,可以多一些偏流行、通俗化的作品,也就是要“接地气”一些。再就是曲目内容方面,一定要选择积极向上的、能鼓舞人的、能引发思考的、符合时代主流精神的作品。特别要提的是近年来中国越来越重视非物质文化遗产的保护与传承工作,2021年8月12日,新华社刊登了中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,文件再次强调了对非遗的保护要坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持创造性转化和创新性发展,坚守中华文化立场、传承中华文化基因。因此,在合唱艺术通识课程的教学曲目里,应当有意识地给非遗文化留下一席之地,

选择适合的民间音乐对其进行合理编排,对它们进行创造性转化和创新性发展,让我们的民间音乐瑰宝进入高校,通过合唱艺术的表现方式保护下来、传承下去,创建一种艺术保护方式,增加一种文化传播渠道,从而使得民间音乐能够发挥其时代价值、社会功用及教化作用。

3.3 教学形式

合唱课的传统教学形式一般是由一名教师从头到尾,这种授课模式要求任课教师的综合能力非常强,不仅要有扎实的理论水平、良好的演唱能力和高效的技能技巧训练方法,而且还需要有丰富的作品排练经验、指挥经验以及对作品的深度分析与探究能力。而事实上,能够完全符合这种要求的老师并不多,尤其在高校,教师的专业化程度很高,学科细分更加精细,因此采用教师团队教学模式无疑能够提高整体教学水平,提升整体教学质量。教师团队成员人数至少两名,其专业领域分应属于合唱艺术课程教学内容的不同部分。有条件的可以由三名以上教师组成,分别承担理论知识教学、技能技巧教学、作品实践体验教学,等等。

针对不同的教学内容,甚至可以调整教学班人数。例如,理论知识部分和作品实践体验部分可以大班教学,而技能技巧训练部分可以尝试采用分班教学。

3.4 教学方法

教学方法体现教育教学理念,关系到教学目标能否顺利达成。教学方法既包括教师教的方法,也包括学生学的方法,论文重点探讨教师的教法。好的教学方法首先体现在教师能够组织好课堂,能激发学生的上课积极性,能保质保量完成每节课的教学内容。对于合唱艺术通识课程来讲,要达到这个要求,需要在以下几方面下功夫。

3.4.1 理论知识讲解趣味化

合唱理论知识是合唱艺术课程教学的基础,对于学生了解合唱艺术特点、掌握合唱艺术精髓、体验合唱艺术魅力、提高合唱综合素养有非常关键的意义和作用。给非音乐专业的学生讲授理论知识,其方法区别于音乐专业学生,教师应多采用直观演示法以引发学生的学习兴趣;多采用讨论法以随时掌握学生的学习情况,这需要教师创设有趣的交谈氛围引导学生畅所欲言;多采用体验法让学生尽可能融入教师设

定好的知识情境,充分体验合唱艺术的理性之美。

3.4.2 技能技巧训练实用化

合唱艺术课程包含许多技能技巧,如发声技巧、视唱听音技能、声音融合技巧,等等。鉴于通识课程的性质特点,有关这些技能技巧的训练内容应当根据制定好的教学目标和选定的教学内容有针对性地进行,而不适合按照音乐专业学生的训练方法全面开花。例如,可以将合唱教学作品的某些乐谱原样挪用或改编为视唱听音的练习条目进行能力训练,这样做不仅可以节约课时,还能够让学生比较省力而高效地进入完整作品的学习中。

3.4.3 作品实践体验多样化

合唱作品的实践体验在合唱教学中是非常重要的环节,理论知识和技能技巧最终都要呈现在完整的作品里面,学生只有亲自参与到合唱作品的实践中去,才能准确理解合唱的本质,才能完整体会合唱艺术的魅力。同样地,这个环节也应该区别于音乐专业学生的作品排练与演出,而仍然应以激发学生的学习动力为前提,以加深学生的艺术体验为手段,以提高学生的审美修养为结果,结合学生的实际能力和校内外的文化活动设计丰富多彩的实践体验过程。例如,学生可以在不同的作品中承担不同的声部角色,获得对不同声部在旋律、节奏、音色、情感表达等多方面的艺术体验。形式上可以组织小组竞赛、班级汇报、校园展示、校外交流等活动,强化学生参与作品的内心意愿,改善学生表达作品的心理能力。

4 结语

综上所述,合唱艺术通识课程是一门能够培养学生多种能力的艺术类美育课程,它在育人过程中的重要性越来越凸显。在课程教学中,只有不断发现已有问题,找出解决办法,并付诸实际行动,才能真正提高教学质量,真正让学生获益。

参考文献

- [1] 陶琳,李彤.多元文化背景下高校艺术类通识课程研究[J].文艺生活:中旬刊,2016(5):225.
- [2] 杨翠平.“慕课”背景下艺术院校通识课程教学创新研究[J].长春师范大学学报,2017,36(7):192-194.