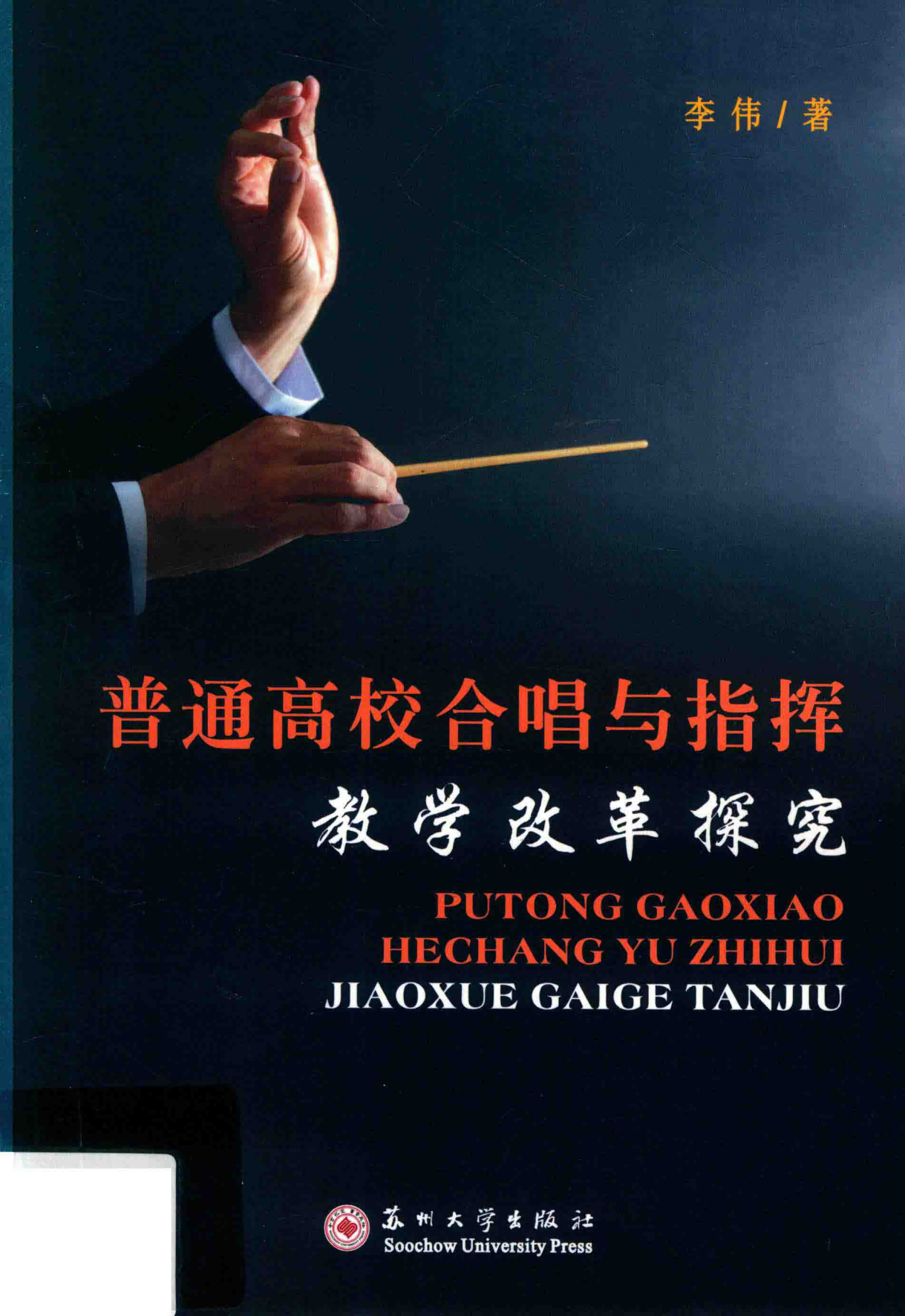

李伟 / 著

普通高校合唱与指挥 教学改革探究

PUTONG GAOXIAO
HECHANG YU ZHIHUI
JIAOXUE GAIGE TANJIU

苏州大学出版社
Soochow University Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

教育部高等学校音乐专业教学指导委员会推荐教材

教育部高等学校音乐专业教学指导委员会

教育部高等学校音乐专业教学指导委员会

教育部高等学校音乐专业教学指导委员会

教育部高等学校音乐专业教学指导委员会

教育部高等学校音乐专业教学指导委员会

教育部高等学校音乐专业教学指导委员会

教育部高等学校音乐专业教学指导委员会

李伟 / 著

普通高校合唱与指挥 教学改革探究

PUTONG GAOXIAO
HECHANG YU ZHIHUI
JIAOXUE GAIGE TANJIU

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

普通高校合唱与指挥教学改革探究 / 李伟著. —苏州: 苏州大学出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5672-2036-2

I. ①普… II. ①李… III. ①合唱—教学研究—高等学校②合唱—指挥法—教学研究—高等学校 IV.
①J616.2②J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 011940 号

书 名: 普通高校合唱与指挥教学改革探究

著 者: 李 伟

责任编辑: 孙腊梅 洪少华

装帧设计: 吴 钰

出 版 人: 张建初

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006

网 址: www.sudapress.com

E-mail: sunlamei125@163.com

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司印装

邮购热线: 0512-67480030 销售热线: 0512-65225020

网店地址: <https://szdxcbs.tmall.com/>(天猫旗舰店)

开 本: 700 mm×1 000 mm 1/16 印张: 10 字数: 154 千

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-2036-2

定 价: 35.00 元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。服务热线: 0512-65225020

作者简介

李伟,男,汉族,1977年11月出生,湖南永州人,2000年5月加入中国共产党,2001年6月参加工作,硕士,副教授。现为湖南科技学院音乐与舞蹈学院音乐系主任兼党支部书记,湖南省合唱协会副主席、中国合唱协会会员、湖南省音协教育委员会委员。主要研究方向:合唱与指挥、声乐等。

1997年至2001年在湖南师范大学音乐学院获学士学位,2001年至2002年任教于北京市十一学校,2005年进修于中国音乐学院指挥系,2006至2008年在首都师范大学获硕士学位。

主要成果:曾被授予“湖南省青年骨干教师”“永州市青年岗位能手”等称号。曾指挥合唱团获得省级以上合唱比赛金奖5次,省级二等奖以上奖项6次;先后指导学生获全国音乐学专业基本功比赛二等奖1次、三等奖1次,省级一等奖3次、二等奖多次。主持了湖南省社科、湖南省教育规划、湖南省教改等省级课题6项,校级精品课程《合唱与指挥》1项。在省级以上刊物发表学术论文40多篇,其中在《中国音乐》《交响——西安音乐学院学报》《音乐创作》《云南艺术学院学报》《歌唱艺术》等音乐专业核心杂志发表论文十余篇。撰写论文曾获湖南省第三届、第四届高校艺术教育论文评比一等奖,多篇论文获得省级以上奖励。

前言

百年大计,教育为本。教育的实施,基本上还要靠教师。教师是提高教育教学质量的关键所在,是推动教育发展的根本力量。伴随着基础教育新一轮改革的深入,传统教育专业受到了一定程度的挑战。音乐是艺术教育系统工程中的一个基础环节,普通高校艺术专业教育的人才质量直接关系到艺术教育的质量,甚至关系到整个国民教育质量。作为大学本科音乐学专业的教师,是否具备了与时代相应的教学研究和教学实践能力,已成为能否胜任工作的决定性因素。有鉴于此,相关的教师、专家都先后从各自的角度研究了教学质量提升的策略和方法。然而,对于准中小学音乐教师,即普通高校音乐学专业的学生,如何通过学校教学获得相应的专业知识来满足新时期基础教育要求的研究还有待深入。基础教育新课标不但对高校教师素质提出了新要求,也同样对这些基础教育的准教师们提出了新要求。可见,改革和完善音乐学专业学生的教学,无论是对增强学生就业能力,还是为适应新课标的时代需求都有着十分重要的价值。

毋庸置疑,普通高校音乐学专业学生的教学不同于音乐院校注重个性特点的教学,然而,在如何评价教学,尤其是用什么样的标准来衡量教学质量,以何种方式来改善和促进教学这些问题上,就表现出仁者见仁、智者见智了。合唱与指挥是普通高校音乐学专业学生的一门重要专业课程,这些年在研究和实践方面取得了长足进步,但总体还存在一些不足。随着我国经济文化的大发展和对外文化交流的不断深入,学校音乐教育和社会音乐活动对合唱艺术的青睐日益突显。社会各界对高层次、高质

量的合唱指挥人才的需要显得更为迫切,这对合唱与指挥人才来说,既是机遇也是挑战,同时也提出了更高的要求。打造和培养一大批能胜任学校和社会需要的合唱与指挥教师队伍,是教学改革的重要使命。合唱与指挥教学是培养基础教育音乐教师专业素质的重要阵地,应当积极主动地去适应新课标,对传统教学模式及弊端进行改革。

面对日趋激烈的办学竞争和就业压力,一些学校已将提高学生的合唱与指挥能力作为重要培养目标之一。与此同时,合唱教学却呈现出教学定位不够精准等问题,这些问题不但显示了合唱教学理论与实践的某种脱节,更是暴露了教师在一些理论和实践知识方面的欠缺。如果从改善基础教育合唱教师专业能力的角度进一步审视普通高校音乐学专业的合唱与指挥课程,它既涵盖了培养基础教育合唱教师角色的定位,又涵盖了培养基础教育合唱指挥角色的核心能力。这种核心能力主要包括合唱作品的分析处理能力、演唱能力、声音训练能力、指挥能力等。教学改革既是合唱与指挥学科发展的必然,也是基础教育合唱与指挥教师需求的必然。合唱与指挥教学的教育理念、教学模式、课程实施、教学内容等方面的改革与完善势在必行。

有鉴于此,本研究力图从多维视角入手,采取文献法、比较法和综合法等研究方法,对我国当前普通高校合唱指挥教学中的一些问题进行较为系统地探讨。并力图在现代教学观的指导下,以一种新的教学视野来认识合唱与指挥艺术,以新的思路来构建一套合理的合唱与指挥教学模式,同时希望通过对普通高校合唱与指挥教学改革的研究,透视其背景、分析其专业内涵、探讨其艺术特征,寻求普通高校音乐学专业合唱指挥教学的发展方向,做出有益探索。

全文分五大部分。第一部分——教学体系的完善及教师应具备的基本素质,提出了本研究的选题缘由、意义,即指出当前普通高校音乐学专业合唱教学课程体系教学的不足,分析了合唱指挥教师应具备的核心素质。第二部分——基本能力的培养和主要方法。此部分根据合唱艺术的本质属性和学生的实际,阐述了合唱作为声音艺术在音色等方面的基本特征,探讨了在教学中培养合唱演唱能力的要求和方法。第三部分——表现能力的培养和主要途径。这部分是合唱艺术更高层次即艺术表现层

面的培养策略,主要从艺术处理、想象力培养、情感运用、体态律动等方面展开了分析论述。第四部分——作品的选择与更新,分析了当前合唱教学中的教材与作品选择的现状,提出了一些作品选择的原则和范例,尤其强调了民族合唱作品在培养当代中国大学生合唱素养方面的重要价值。第五部分——教学模式的创新,分析了传统教学模式的弊端,阐述了信息化社会背景下,教学模式创新的必要性和具体措施。

本文主要就合唱与指挥艺术和合唱与指挥教学两个维度,从普通高校合唱与指挥教学改革方面,进行了建设性的探讨,以供相关专家学者及同行们参考。限于本人能力,文中缺点和错误在所难免,敬请专家和读者给予批评指正。

目 录

第一章 教学体系的完善及教师应具备的基本素质	1
第一节 教学体系的完善	1
一、构建科学的教学内容	2
二、积极创新教学模式	3
三、加强艺术实践环节	4
第二节 教师应具备的基本素质	10
一、过硬的专业素质	11
二、广博的文化和人文素质	13
三、丰富的舞台实践经验和曲目积累	14
四、良好的道德素质	16
第二章 基本能力的培养和主要方法	17
第一节 合唱意识的培养	17
一、声音合作意识	17
二、音准合作意识	18
三、声部合作意识	19
四、情感合作意识	20
第二节 读谱的若干问题	21
一、对乐谱的横向把握	22
二、对乐谱的纵向把握	23
三、对乐谱中音乐术语的阅读	24

第三节 声音训练的意义及其运用	25
一、注重发声基础训练	26
二、重视合唱练声曲的选择	27
三、加强声部协调训练	28
四、把握音响平衡	29
第四节 音乐听觉的意义及培养途径	30
一、音乐听觉的意义	30
二、音乐听觉的培养途径	31
第五节 音准问题	34
一、音准和音律的关系	35
二、音准问题的主要解决途径	35
第六节 音色问题	38
一、基本特点	38
二、音色的作用	39
三、音色要求	40
第七节 内心听觉的应用	42
一、内心听觉的作用	43
二、内心听觉的应用策略	45
第八节 钢琴伴奏问题	48
一、准确把握作品风格	48
二、充分运用钢琴演奏技巧	49
三、严格遵循作品的艺术处理	50
四、与合唱情感交相辉映	51
 第三章 表现能力的培养和主要途径	 53
第一节 作品的艺术处理	53
一、深入理解作品,抓住作品风格	54
二、分析挖掘作品,揭示作品内涵	55
三、实践“艺术处理”,塑造音乐形象	56

第二节 想象力的培养	57
一、培养想象力的意义	58
二、想象力的培养途径	58
第三节 情感的价值探究	61
一、情感在合唱指挥中的必要性	62
二、增强情感表现的途径	63
第四节 体态律动的运用	66
一、培养学生的节奏感	67
二、培养学生的审美能力	68
三、培养学生的乐感	69
第五节 音乐表现力的培养	71
一、分析理解合唱作品	71
二、加强多声部读谱能力的培养	72
三、培养良好的多声部音乐听觉能力	72
四、重视情感因素在演唱中的运用	73
第六节 审美教育	74
一、创设教学情景,激发学生审美情感	75
二、分析作品,增加学生审美感知能力	76
三、加强艺术实践,培养学生审美创造能力	77
 第四章 教学作品的选择与更新	 79
第一节 当前教材若干问题的思考	79
一、教材现状	79
二、选材问题	80
三、时代性的体现	82
四、师范性的体现	83
五、差异性的体现	84
第二节 基于跨界理念的教学研究	85
一、作品选择的跨界	86
二、演唱方法的跨界	88

三、表演形式的跨界	89
第三节 中国合唱作品的民族性分析	91
一、音乐风格的民族性	92
二、音乐素材的民族性	95
三、歌词的民族性	96
第四节 古风新韵——中国古诗词合唱作品的艺术特色及教学意义	97
一、语言特色	98
二、作曲技法特色	98
三、钢琴伴奏特色	99
四、审美特色	100
第五节 中国民歌合唱作品的艺术特点	101
一、作曲技法的艺术特点	102
二、不同体裁汉族民歌的艺术特点	104
三、不同地域民歌的艺术特色	106
四、演唱速度的艺术特点	107
第六节 抗战时期经典合唱作品的教学意义及实践	108
一、大众文化视野下演唱抗战合唱作品的意义	108
二、抗战时期合唱作品的艺术特色	113
三、黄自合唱作品的艺术特征	119
第五章 教学模式的创新和项目学习的实践	124
第一节 教学模式的多元化	124
一、多媒体教学	125
二、网络教学	125
三、艺术实践教学	126
四、多元化教学模式改革中应注意的问题	127
第二节 项目学习在合唱与指挥教学中的意义	128
一、合唱与指挥课程教学模式特点	128
二、项目学习在合唱与指挥教学模式创新中的意义	129

第三节 项目学习在合唱与指挥教学中的实践	132
一、创新教学模式的必要性	132
二、项目学习在合唱与指挥教学模式创新中的实践探索	134
参考文献	138
后记	145

第一章

教学体系的完善及教师应具备的基本素质

第一节 教学体系的完善

合唱与指挥课程是普通高校音乐院系的一门核心课程,也是学生今后职业生涯中应用最广泛的课程之一,是一门融技能性、理论性、实践性于一身的必修课程。它的教学任务主要是学习合唱与指挥的基础知识和基础技能。它的教学要求不等同于声乐、器乐等技能课程,也不等同于和声曲式和音乐史等理论课程,而是一种需要把理论与技能加以综合理解和把握的学科。当前,随着人们物质文化水平的提高和音乐教育的不断进步,人们对合唱事业的追求热爱正在与日俱增,对合唱指挥人才也是求贤若渴,特别是中小学校更是迫切需要大量具备合唱指挥素质的音乐教师。然而,由于合唱与指挥课程在很多音乐院系师生心里的重要性远不及钢琴、声乐等“专业课”重要,学生投入这门课程学习的精力也通常存在着偏差,甚至还常常被冠以“副科”的称号。另外,有些院校还存在教学课时安排不够、教学模式缺乏创新、教学内容缺乏更新、教学形式较为单一等状况。这些都成为制约合唱与指挥课程发展的包袱,也使得不少毕业生在工作中很难胜任合唱指挥角色的需要。有鉴于此,我们必须对这门课程的教学体系予以完善。笔者认为主要可以从以下几个方面加以完善。

一、构建科学的教学内容

合唱与指挥是一门以实践性和技能性为主的课程,既要依靠知识经验,又要进行技能训练巩固内化,教学中不仅要突出技能特色,也要依靠技能以获得专业权威和欣赏者的认可。合唱与指挥教学要通过“唱”“听”“挥”等技能,完成对合唱作品旋律、和声、复调等要素的全面领悟,并需要快速视唱、音乐记忆等专业能力。这些实践性知识与技能可为学生将来从事音乐教学打下坚实基础。国外的先进教育经验也可以帮助我们获得启示,“根据乌克兰国家学位评审委员会的规定,所有音乐教育专业学生在毕业前都必须通过合唱指挥技能的‘国家考试’”^①。另外,无独有偶,“美国的音乐教育基于实践性的平台上,重视学生的动手能力和音乐素质的培养”^②。基础音乐教育课程的内容改革、社会音乐文化发展、教育信息化发展等为普通高校音乐学专业的合唱与指挥教学提供了新的机遇和挑战。著名指挥家萧白说:“合唱是一项高品位的艺术,它不属于娱乐文化,但是它和其他经典文化的区别在于它的大众性,高可攀、低可就。”^③普通高校音乐学专业的合唱与指挥课程主要肩负着培养基础音乐教育师资和社会合唱活动中坚力量的重任,然而,从当前的教学现状看,还普遍存在着许多不足,如课程内容滞后于中小学音乐课程改革需要等。为改变这一不利现状,真正发挥合唱与指挥课程教学内容的价值,对课程内容的重新构建,显得十分必要。

合唱与指挥,首先要靠人声来完成音乐形象的塑造。它需要每个学生都有一定的声乐基础。有道是“要当好合唱指挥首先要当好合唱队员”,显然,“唱”成了合唱与指挥学习的首要环节。因为只有指挥自己具备科学的合唱发声能力,才能对合唱的声音状态、声音概念、音色要求、音乐形象等做出示范和调整;只有指挥自己先唱好合唱才能为接下来的

① 罗钢芹.乌克兰合唱指挥教学概况及启示[J].中国音乐教育,2012(05).

② 周进.实践性教育是促进音乐学院乐队教学和指挥教学发展的动力——由美国音乐教育重视实践性所想到的[J].交响——西安音乐学院学报,2007(01).

③ 萧白.合唱激发了一座城市的文化活力[N].中山文化信息网,2008-11-7.

“挥”合唱、“训”合唱环节打下基础。在对“唱”这一教学环节把握时,教师需要坚持从易到难的原则,可以由最初的二声部、三声部、四声部依次过渡到更多声部的演唱,对演唱作品的节奏、音域等方面也应遵循由简到繁的原则进行教学。其次是“挥”,即挥拍环节。这一环节教师必须建立在“唱”的基础上,如果没有“唱”的技术支撑,“挥”就会显得苍白无力和空洞。“挥”只是形式,还要服务于“唱”,指挥应用“挥”去表现“唱”的气息、音色、力度、速度、音乐术语等要求。因此,合唱指挥正确的“挥”必须立足于“唱”,立足于吃透作品的基础上。再次是“训”的环节。这是合唱与指挥学习的高级阶段,需要在学好前面两个环节的前提下才能做到。由于教学时间和教学计划的限制,这一环节也恰恰是教学中最容易忽略的。有道是“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。因为这门课程的“唱”和“挥”两环节的学习,最终任务还是为了提升学生“训”的素质和能力。因此,教师应在教学中高度重视这三个教学环节,通过学习合唱队的分类、合唱声音的要求、挥拍技巧运用、作品处理方法、合唱队的组织协调等,实实在在地把这三个教学环节学扎实。

二、积极创新教学模式

随着我国高等教育改革的不断深入和人才培养模式的转变,普通高校音乐院系的合唱与指挥课程也做出了相应的调整。自改革开放以来,合唱与指挥教学无论在教学模式、理念、内容、手段,还是教学条件与成果等方面都有了长足进步。但是,合唱与指挥课堂“满堂灌”“一言堂”的传统教学模式已难以满足新时期学生的学习兴趣和社会需求。教学模式与教学效果犹如硬币的一体两面,因为教学模式创新的目的是为了增强教学效果,而教学效果的实现又需要创新教学模式。为了让这一课程的教学模式不断完善,使学生学以致用,教师需要结合基础音乐教育和社会需求来创新教学模式,将一些教学的新思维、新手段、新方法及时融入课程教学,使学生掌握合唱与指挥的知识和技巧,最大限度地避免课堂教学和信息化时代的脱节。譬如,MOOC(Massive open online courses)教学和“翻转课堂”等近年涌现的信息化社会新型教学模式都综合了探究性教

学、混合式教学的特点,能够更加灵活、主动地为学生提供便利的学习机会和提高学习的参与度,随时随地进行学习。这彻底颠覆了传统课堂教学中教师唱独角戏的教学模式。

另外,从我国普通高校音乐院系合唱与指挥的教学现状看,一般采用集体大课形式授课,少则数十人、多则上百人,使学生难以获得教师的因材施教和精准指导。音乐学专业课程设置大都比较繁杂,学生普遍反映公共课太多、专业课太少。在传统教学中,合唱与指挥课程结业时,大部分同学只能唱合唱教学曲目中的一个声部和对少数几个教学曲目挥出基本的指挥图式。然而,当学生以合唱指挥角色面对合唱队的实际训练时大都感到心有余而力不足,有的甚至无从下手。这种窘境就暴露了传统教学体系的软肋,亟待纠正。教师不仅在教学中要强调合唱与指挥的重要意义,还要通过教学模式的创新来加强学生合唱、指挥、训练等实际操作能力的培养。例如,可以通过学术沙龙、合唱比赛、音乐会观摩、艺术实践等来激发学生学习兴趣。有鉴于此,教师要在吸取传统教学精华的基础上,善于通过创新教学模式,使学生能更快、更好地把握合唱与指挥的知识和技能。

三、加强艺术实践环节

艺术实践是高等艺术教育的重要环节,是对学生进行全面发展,提升学生分析和解决实际问题能力,培养高素质创新人才的重要一环。教育部在2012年颁布了《关于全面提高高等教育质量的若干意见》,其中明确要求:“经过教学方式的创新、改革人才培养模式、突出和强化实践育人环节,分类制定实践教学标准,提高实践教学比重,创新实践教学形式”。基于这一要求,我们需要把艺术实践教学的模式和内容加以重新审视和发展,以此来推进艺术实践在普通高校音乐学教学体系中的改革。

(一) 艺术实践的作用与意义

艺术实践以教师为指导,以学生为主体,通过具体艺术活动让学生主动参与、互动和表演来掌握学习内容,增强实践能力,提升综合素质的教学活动。这种教学活动内容丰富、形式活泼,能够让学生有更多自主学习

的空间、自我锻炼的机会,能为教学注入新的活力。它不仅和理论教学息息相关,而且还随着社会和时代的发展而发展。实际上,艺术实践与理论教学属于艺术教学活动的一体两面,犹如车之两轮、鸟之两翼,相辅相成,不可偏颇。正如英国著名现代政治思想家、哲学家迈克尔·欧克肖特所说:“知识原本就有两种形态,一种是技术知识,另一种是实践知识,只是因为理性主义知识观念的僭越,给了人一种知识一元论的印象,以为技术的知识就是知识的所有,无视或否定实践性知识的存在。”^①可见,培养大学生的艺术实践能力同样是提高音乐学教学质量的客观要求。

然而,纵观当前国内大学艺术教育,普遍存在对艺术实践不够重视和学生艺术实践能力欠缺的现状。这一现状已经成了制约合唱与指挥教学发展的主要因素之一。这也是当前普通高校音乐学院系专业教学从基本技能传授到应用能力转变的一个瓶颈因素。其中反映较为突出的方面主要有:传统教学模式难以适应培养高素质创新型音乐学专业学生的培养目标;传统的教学内容难以满足社会发展的客观需求;毕业生艺术实践能力难以满足用人单位的需要等。这些问题使得我们不得不对现有的教学加以重新审视和改革,从而立足人才培养目标和合唱与指挥课程的特点来进行教学模式创新。在合唱与指挥教学模式中突出艺术实践有着十分必要的作用和意义。具体主要有:

首先,它有利于提升学生综合运用知识和分析解决实际问题的能力。依据教学内容和教学计划合理安排艺术实践,不仅能够提高学生的审美能力,而且还能对课堂教学进行延伸和拓展。同时,通过强化艺术实践,还能让学生接触社会和独当一面,使学生“学以致用”和全面发展。其次,它有利于增强学生学习专业的兴趣和提高学习效率。充满挑战和丰富多彩的艺术实践活动和舞台表演能引发学生的学习兴趣 and 热情。学生通过艺术实践能及时发现学习中的不足和技能上的不足,进而促进自我反思和自我调整,这对于理解和掌握专业知识和促进学生专业成长有很好的效果。再次,它有利于促使学生逐步养成良好的舞台表演心理素质。合唱指挥由于排练、演出过程中充满了挑战和压力,因此良好的心理素质

^① 邓友超. 欧克肖特的教育哲学初探[J]. 外国教育研究, 2005(06).