

基于合唱艺术的高校美育模式探索与实践

潘明

中国农业大学, 北京 100091

DOI: 10.61369/SDME.2025310008

摘 要 : 合唱艺术作为高校美育的重要载体, 具有独特的育人价值与艺术魅力。基于此, 本文深入探究了合唱艺术在高校美育中的独特价值、合唱艺术在高校美育中应用的问题以及合唱艺术的高校美育模式构建的策略, 旨在通过优化课程设置、加强师资队伍建设和创新教学方法、完善评价体系等策略推动合唱艺术在高校美育中的全面发展。

关 键 词 : 合唱艺术; 高校美育; 教学资源

Exploration and Practice of College Aesthetic Education Model Based on Choral Art

Pan Ming

China Agricultural University, Beijing 100091

Abstract : As an important carrier of college aesthetic education, choral art possesses unique educational value and artistic charm. Based on this, this paper deeply explores the unique value of choral art in college aesthetic education, the problems existing in its application, and the strategies for constructing a college aesthetic education model centered on choral art. It aims to promote the all-round development of choral art in college aesthetic education through strategies such as optimizing curriculum design, strengthening the construction of teaching staff, innovating teaching methods, and improving the evaluation system.

Keywords : choral art; college aesthetic education; teaching resources

引言

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确指出将学校美育作为立德树人的重要载体, 坚持弘扬社会主义核心价值观, 强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育, 引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观, 陶冶高尚情操, 塑造美好心灵, 增强文化自信; 健全面向人人的学校美育育人机制, 缩小城乡差距和校际差距, 让所有在校学生都享有接受美育的机会, 整体推进各级各类学校美育发展, 加强分类指导, 鼓励特色发展, 形成“一校一品”“一校多品”的学校美育发展新局面; 全面深化学校美育综合改革, 坚持德智体美劳五育并举, 加强各学科有机融合, 整合美育资源, 补齐发展短板, 强化实践体验, 完善评价机制, 全员全过程全方位育人, 形成充满活力、多方协作、开放高效的学校美育新格局^[1]。高校应该根据国家的政策性文件走符合国家发展的道路, 这样才能够更好地促进学生的全面发展。

一、合唱艺术在高校美育中的独特价值

(一) 丰富审美体验, 提升审美感知力

合唱艺术是一门综合性的艺术形式, 融合了音乐、文学、表演等多种元素, 为高校学生提供了丰富多元的审美体验^[2]。从音乐层面来看, 合唱包含多个声部, 各声部之间相互交织、相互映衬, 形成复杂而和谐的和声效果。学生在参与合唱的过程中, 能够亲身感受不同声部的音色特点、音高变化以及节奏韵律, 从而提升对音乐基本要素的感知能力。

(二) 培养团队协作精神, 增强集体意识

合唱是一种典型的集体艺术活动, 强调团队成员之间的协作与配合。在高校合唱团中, 每个学生都有自己独特的声部和角

色, 只有各个声部之间紧密配合、相互协调, 才能呈现出和谐、美妙的合唱效果。在排练过程中, 学生需要学会倾听他人的声音, 根据指挥的要求调整自己的音准、节奏和音色, 以达到整体的和谐统一^[3]。

(三) 促进情感表达与交流, 提升人文素养

音乐是情感的艺术, 合唱则为情感的表达和交流提供了一个良好的平台。高校学生在成长过程中面临着各种压力和挑战, 内心积累了丰富的感情。通过参与合唱活动, 学生可以将自己的情感融入音乐中, 用歌声表达喜怒哀乐, 释放内心的压力^[4]。

(四) 传承和弘扬文化, 增强文化自信

合唱艺术具有悠久的历史和丰富的文化内涵, 不同地区、不同民族的合唱作品都反映了当地的文化特色和传统习俗。高校通

通过开展合唱艺术教育,可以让学生接触和了解不同风格的合唱作品,感受多元文化的魅力,从而传承和弘扬优秀的文化传统^[5]。

二、合唱艺术在高校美育中应用的问题

(一) 学生基础参差不齐,教学难度较大

部分学生因为从小接受过专业的音乐训练,所以具有一定的音乐素养和合唱技能;而另一部分学生可能因为自己的兴趣爱好进行选择,所以对基本的音乐知识没有一个初步的了解,这不仅给教师的合唱教学带来很大的困难,还阻碍了学生的发展^[6]。

(二) 教学资源有限,影响教学效果

一方面,部分高校的合唱教师不仅教授合唱的内容,还同时兼顾着其他多门的课程,这不仅导致教师没有课余时间对合唱内容进行研究,还导致他们的教学能力不足。另一方面,部分高校的合唱排练场所是很多场所的合集,而且其中的设备较为陈旧,这使学生不能够很好地进行排练。

(三) 教学方法单一,缺乏创新性

部分教师还是采用传统的教学方法来对学生进行教学,这使学生只接受了传统的知识内容,而阻碍了他们个性化的发展^[7]。例如,教师在排练的过程中,往往都是以指挥者的角色出现,这使学生只能被动地接受指挥,不能够主动地思考和参与,从而导致学生学习的积极性不高,课堂的气氛较为沉闷,影响了教师的教学效果。

(四) 评价体系不完善,难以全面评估学生

一是教师在以往的评价体系当中,往往以演唱结果为主,忽视学生在演唱过程中的努力和进步,这降低了学生的积极性。二是不同的教师对合唱作品的要求和评价的标准存在着一定的差异,这导致评价的结果出现了不公平和不准确的情况,从而影响了学生学习的积极性和自信心。三是教师只是按照传统的方式来对学生进行评价,没有根据学生的学习情况来动态地调整教学的策略,这抑制了学生学习的兴趣。

三、基于合唱艺术的高校美育模式构建的策略

(一) 优化课程设置,满足不同学生需求

1. 开设分层课程

教师可以根据学生的音乐基础和合唱经验,将学生分为不同层次,并开设相应的合唱课程,以此来更好地提高学生的音乐素养。例如,教师对于基础薄弱的学生,可以通过讲解音乐基础知识、发声方法和简单的合唱技巧的方式,来让学生掌握基本的合唱技能;对于基础较好的学生,可以通过讲解合唱技巧、和声分析、合唱指挥等内容的方式,来提高学生的合唱水平^[8]。

2. 丰富课程类型

教师除了原本的合唱排练课程外,还可以开设合唱欣赏课程和合唱创作课程,以此来使学生进行有针对性地练习。其中,教师在合唱欣赏课程中可以引导学生欣赏不同风格、不同时期的经典合唱作品,从而拓宽他们的音乐视野;在合唱创作课程中可

以让学生尝试创作简单的合唱作品,从而提高他们的综合艺术素养。

3. 加强课程衔接

教师除了合理安排不同课程外,还应该加强课程之间的衔接和融合,这样才能够深化学生对于声乐知识的理解。例如,教师在基础合唱课程中,可以让学生学习发声的方法和合唱的技巧,以此来使学生进一步地深化知识内容;在合唱欣赏课程中可以让学生了解音乐风格和文化背景,从而使他们可以更好地进行合唱创作。

(二) 加强师资队伍建设,提高教学水平

1. 引进专业人才

高校应积极引进具有丰富合唱教学经验和专业合唱技能的人才,充实合唱师资队伍。这些专业人才可以为学生带来先进的合唱理念和教学方法,提高学生的合唱水平。同时,高校可以邀请国内外的知名合唱专家来校讲学和指导,让师生接触到最新的合唱动态和研究成果^[9]。

2. 开展教师培训

定期组织合唱教师参加培训和学术交流活动,提高教师的专业素养和教学能力。培训内容可以包括合唱技巧训练、合唱作品分析、教学方法创新、教育心理学等方面。通过教师培训,教师可以不断更新知识结构,掌握先进的教学方法和手段,更好地满足学生的学习需求。

3. 鼓励教师科研

高校鼓励教师开展合唱教学研究、合唱作品创作研究等合唱艺术相关的科研活动,使教师能够精进自己的专业知识,探索合唱艺术的规律和特点,更好地对学生进行教学,从而促进学生的全面发展^[10]。

(三) 创新教学方法,激发学生兴趣

1. 采用情境教学法

情境教学法是指教师通过创设特定的情景,来让学生感受和体验合唱艺术的魅力。例如,教师在讲授一首具有特定历史背景的合唱作品时,可以先播放图片、视频等资料,来为学生营造出相应的历史情境,从而使学生更好地理解作品的情感内涵;在排练作品的过程中,教师可以根据作品的内容和情感,来营造对应的表演情景,从而使学生更好地投入到演唱状态当中。

2. 运用小组合作学习法

小组合作学习法是指教师将学生分成不同的小组,让学生进行相互交流、相互学习,以此来提高他们的团队协作能力。例如,教师可以将学生分成不同的小组,并让小组中的成员来选择自己想要演唱的一个段落,这样不仅能够使学生共同地解决在演唱部分遇到的问题,也能够提高他们的演唱技能。

3. 引入现代信息技术

现代信息技术手段是指教师引入人工智能、大数据技术,以此来更好地提高教学的效果。例如,教师可以用人工智能技术来对学生的演唱作品进行评价,从而使他们可以更好地了解自己在表演技巧上的不足;可以上传教学资料、作业内容,以此来让学生可以随时随地地进行学习。

（四）完善评价体系，全面评估学生

1. 建立多元化评价方式

教师除了考查学生传统的演唱考核外，还可以增加对他们课堂表现、作业完成情况的评价，以此来更好地了解学生的演唱水平、学习态度、团队协作能力、创新能力等方面的表现。例如，教师在课堂表现评价中，可以记录学生在排练过程中的专注度、参与度、与他人的配合情况等方面；在小组合作评价中，可以记录学生们相互评价的指标，以此来综合考查学生的发展情况。

2. 制定明确评价标准

教师可以根据学生的学习情况、教学的内容、不同的课程体系，来制定包括音乐知识、演唱技巧、情感表达、舞台表现等方面的评价标准，以此来更好地评价学生。例如，教师在演唱技巧评价中，可以明确音准、节奏、音色、和声等方面的专业要求；在情感表达评价中，教师可以根据作品的内容和情感进行准确的表达。

3. 注重过程性评价

教师可以在了解学生学习情况和进步程度的基础上，来动态地调整教学的策略。例如，教师可以一个月或两个月对学生的学习情况进行记录，并将学生的表现反馈给每个学生，从而使他们能够更好地了解自己，提高学习的效果。

四、结束语

合唱艺术融入高校美育，为人才培养与校园文化建设注入新活力。通过系统构建课程体系、创新教学方法、开展多元实践活动，合唱艺术不仅提升了学生的音乐素养与审美能力，更在团队协作、情感表达等方面发挥了独特作用。未来，应持续挖掘合唱艺术的美育潜力，结合时代需求与学生特点，不断优化美育模式，丰富实践形式。让合唱艺术成为高校美育的亮丽名片，引领学生在艺术熏陶中实现全面发展，为高校美育事业的发展增添新的动力与光彩。

参考文献

- [1] 伍俊蓉. "五育并举"背景下学校美育实施策略研究——以合唱活动为例[J]. 贵州教育, 2024, (09): 32-34.
- [2] 卢诗谕. 高师音乐教育专业"艺术实践+思政"育人模式探究[D]. 福建师范大学, 2024..
- [3] 丁毅. 中国少数民族合唱艺术研究[D]. 中国音乐学院, 2024.
- [4] 张莹, 廖星露. 基于 OBE 理念的合唱教学在高校音乐学专业人才培养中的美育渗透与创新[J]. 剧影月报, 2024, (02): 116-118.
- [5] 曾春燕. 教材歌曲"活"起来——基于面向人人理念的班级情境合唱展演活动实践探究[J]. 中国音乐教育, 2024, (04): 14-20.
- [6] 王小明. 音乐教育专业合唱团"综合育人"机制、路径与成效探讨——以绵阳师范学院"梦之声"合唱团为例[J]. 绵阳师范学院学报, 2024, 43(03): 42-47.
- [7] 程哲. 高等师范院校合唱美育的价值研究[D]. 华中师范大学, 2024.
- [8] 刘扬. 高职美育课程思政建设的思考与实践——以合唱艺术体验坊教学为例[J]. 船舶职业教育, 2024, 12(01): 47-49.
- [9] 郭颖. 合唱教学在高校美育中的实践与探索——以北京信息科技大学"合唱艺术欣赏与实践"课程为例[J]. 焦作师范高等专科学校学报, 2023, 39(04): 70-72.
- [10] 袁玥, 李乔石. 美育视域下综合性高校合唱教学与实践的现状调查——以武汉市三所高校为例[J]. 歌唱艺术, 2023, (10): 20-24.