

新时代合唱指挥课程中舞台实践与课堂教学融合路径探究

郝世录

黄河科技学院, 河南 郑州 450063

DOI: 10.61369/SDME.2026020013

摘 要 : 新时代背景下, 美育教育的深入推进对合唱指挥人才培养提出了更高要求, 合唱指挥课程作为音乐教育的核心课程, 兼具理论性与实践性双重特质。当前, 我国高校合唱指挥课程普遍存在课堂教学与舞台实践脱节的问题, 导致学生理论知识与实践能力失衡, 难以适应新时代艺术领域的人才需求。基于此, 本文结合合唱指挥课程的教学特点, 系统剖析当前教学中课堂与实践融合存在的突出问题, 阐述二者融合的重要价值, 探索科学可行的融合路径, 旨在打破教学壁垒, 提升合唱指挥课程的教学质量, 推动我国合唱艺术事业的传承与创新发展。

关 键 词 : 新时代; 合唱指挥课程; 舞台实践; 课堂教学; 融合路径

Exploration on the Integration Path of Stage Practice and Classroom Teaching in Chorus Conducting Courses in the New Era

Hao Shilu

Huanghe Science and Technology College, Zhengzhou, Henan 450063

Abstract : Under the background of the New Era, the in-depth advancement of aesthetic education has put forward higher requirements for the cultivation of chorus conducting talents. As a core course in music education, the chorus conducting course possesses both theoretical and practical characteristics. At present, the chorus conducting courses in Chinese universities generally have the problem of disconnection between classroom teaching and stage practice, resulting in an imbalance between students' theoretical knowledge and practical abilities, which makes it difficult for them to meet the talent needs in the art field of the New Era. Based on this, combined with the teaching characteristics of chorus conducting courses, this paper systematically analyzes the prominent problems existing in the integration of classroom teaching and stage practice in current teaching, expounds the important value of their integration, and explores scientific and feasible integration paths. It aims to break down teaching barriers, improve the teaching quality of chorus conducting courses, and promote the inheritance, innovation and development of China's chorus art.

Keywords : New Era; chorus conducting courses; stage practice; classroom teaching; integration path

引言

合唱艺术是一种集体性音乐表现形式, 承载着传承民族文化、弘扬时代精神的重要使命, 而合唱指挥作为合唱艺术的核心, 是连接乐谱与团员、传递音乐情感、统筹舞台呈现的关键角色。新时代以来, 随着文化自信战略的深入实施和美育教育的全面普及, 社会对合唱指挥人才的需求不仅体现在专业技能的娴熟度上, 更强调其综合素养、创新能力和实践应用能力的全面提升^[1]。合唱指挥课程作为培养专业指挥人才的核心载体, 其教学质量直接关系到合唱艺术人才的培养成效, 也影响着我国合唱事业的进一步发展。在此背景下, 打破课堂与舞台实践的壁垒, 实现二者深度融合, 具有重要价值。

一、当前教学中存在的问题

(一) 理论与实践脱节严重

当前我国合唱指挥教育采用“课堂讲授+示范模仿”的传统方式, 教学重点放在课堂教学上, 与舞台经验的联系较少。常规授课期间, 教师主要传授指挥手势、节拍标识及总谱解读等理论

与基础技能, 学生处于被动接收和机械模仿状态, 缺乏独立思考与实践探索的空间, 如此分离的教学安排使学生成果难以快速转变为操作技能, 也阻止了从实践获取反馈并持续改进的过程^[2]。在教学实践中, 学生尽管已经熟练地掌握不同节拍指挥技巧, 但在面临实际舞台上的团员音准出现偏差、节奏不均衡、设备出现故障等情况时, 总是不能准确地将作者的心意呈现出来。

（二）实践教学体系不完善

虽然一些高校明白舞台实践的重要性，但是课程却有着很明显的缺陷，当下实训模式的形式化，难以满足学生能力培养需求。一方面，教学内容不成体系，缺少层次递进性，多侧重于基础性的合唱排练和小型汇报演出这些现象，大型综合性节目的创作与表现训练无暇顾及，容易忽视办节期间的种种难关以及突发状况的舞台策划处理等问题，阻碍学生成果导向性实践技能的发展壮大^[3]。另一方面，当前高校的实践教学平台建设方面存在诸多问题，大部分院校虽然建设了基础排练场所，但缺少专业级剧场设施和声音、灯光技术支持系统，难以建设高度仿真实训场所，资源配置不足。

（三）教学评价忽视实践能力考核

作为音乐教育系统的重要组成部分，合唱指挥这门课程其考核机制有明显不合理之处，现在的评价体系偏重理论知识与基础知识的测试，实际操作能力的培养环节未受到足够重视，学生的训练积极性因缺乏实际参与机会而大打折扣，许多高校依旧固守着靠期末成绩和课堂表现来做核心评判的老办法，而没有把排练效果、演出质量之类的操作环节摆在突出地位。在这种单一评价模式下，学生的主要精力放在理论背诵和基础技巧练习上，不注重实践能力，缺少科学的实践评价标准，教师无法全面客观评价学生实践表现，难以针对性指导改进。

二、合唱指挥课程中舞台实践与课堂教学融合的重要价值

（一）有利于助力学生巩固理论知识

在合唱指挥教育中，理论知识与实践技能相互依存、相辅相成，二者有机融合后，即可促使学生把课堂所学知识运用到实际操作中，又能实现理论知识与实践技能的融合，教学环节偏重于传授专业知识并塑造技术基础，而排练演出则给予学员一个实际操作并加以检验的平台，帮助学员加深对相关概念的理解，而且能够系统提高作品解析水平和艺术表现力^[4]。舞台实践环节当中，学生要把指挥手势、节奏调控这些专业技能融入排练和表演之中，而且要结合作品的艺术风格特征灵活地改变表现手法来表达情感内涵。这个过程既是理论知识的检验平台，也是自我认识提升的重要途径，有益于综合素质全面提升，舞台实训可以培养学生的现场应变能力，跨领域协作意识以及团队合作精神，为他们的职业发展打下坚实基础。

（二）有利于提升课程教学质量

舞台实践与课堂教学的有机结合，既破除了以往传统教育模式固化造成的限制，又带动教学内容、课堂教学方法和评价体系进行改革创新，不断推动教学质量整体提升，“讲解—实训—反馈”这种环节一体化设计调动起学生的求知欲望，促进学生主动投入进去。此外，融合教学统筹校内校外资源构筑协同发展育人平台，高校加强同企业交流合作，接纳优质实习地点以及相关领域的专家给予悉心指导，从而塑造出融合理论知识与专业技能并且具备多元能力的新型人才，契合新时代下高素质人才发展所需

的时代背景^[5]。

（三）有利于传承合唱艺术

新时代的合唱艺术发展，需要集理论、实践、文化素养于一身的合唱指挥人才。舞台实践与课堂教学相结合，促进学生专业知识水平的发展和文化自信、艺术素养、创新素养的培养，促其更好地传承与发展合唱艺术。在融合教学中，教师以促进者的角色，发挥学生的主观能动性。学生一起演奏不同风格的歌曲时，引导学生感受并了解歌谣文化内容，获得文化自信，也有自信发展学生的创新表达。舞台实践为学生的创新表达提供舞台，培养学生的创新与艺术素养。此外，还可以培养学生的团队协作精神，这也是学生负责责任的体现。教学中包含实践与课堂教学，旨在促进教师和学生的共同发展。

三、新时代合唱指挥课程中舞台实践与课堂教学融合的路径

（一）创新教学模式，构建“理论+实践”一体化教学体系

打破传统教育模式的固有局限，构建起融合“理论讲授、实践操作和反馈提升”的综合性教学体系，这才是二者深度融合的关键路径。第一，优化课程设计，把舞台实操需要的核心技能系统地纳入理论模块当中，形成基础知识、技术方法与综合应用这样多层次的内容架构，再借助典型案例解析来促进技艺转化，同时加入多种多样的音乐要素去拓宽学生的认知范围，加深其文化认同感和艺术审美能力^[6]。第二，建立创新型教学体系，采用“理论讲授—实践操作—成果展示—案例研讨”三结合的方式，充分调动学生的主体意识，根据课程目标组织学习小组，让小组成员自行完成作品设计和展示，接受教师个性化指导，引入经典成功范例进行深入分析，实现思维互动和经验迁移，利用现代信息技术搭建虚拟仿真平台，营造沉浸式场景体验环境，全面提升学生的实践能力和综合素养水平。第三，打造“课堂—排练场—舞台”三位一体的教学模式，做到理论与实践有机结合，把课堂教学拓展到排练厅和演出场地，促使学生在课上系统学习有关知识，于排练室展开技能训练，经由现场表演考查成果，教师传授某项技术之后，马上带学生到排练场所练习，定时举办小汇报会或者校园合唱竞赛之类的活动，让学生置身真实情境当中锤炼本领，提升表现力，还要促使学生利用业余时间加入校内外合唱社团，走进社区参加合唱活动，拓宽实训场地，收获更多实战经验^[7]。

（二）完善实践教学体系，丰富实践形式与内容

完善的实践教学体系是融合的重要保障，需从内容、平台、指导三方面入手，提升实践质量。第一，构建多层次、系统化的实践教学内容体系，满足学生不同阶段的实践需求。根据学生的学习进度和能力水平，将实践教学分为基础实践、提升实践和综合实践三个阶段。基础实践阶段主要侧重指挥基础技巧的实践演练，包括手势规范、节拍控制、声部配合等，通过小型合唱排练、单个作品片段排练等形式，帮助学生巩固基础技能；提升实践阶段侧重不同风格、不同难度合唱作品的排练和演出，包括古

典合唱、民族合唱、流行合唱等，培养学生对不同风格作品的诠释能力和指挥技巧的灵活运用能力；综合实践阶段侧重大型合唱作品的排练、舞台策划、节目编排、临场应变等综合能力的培养，通过大型汇报演出、校外交流演出、合唱比赛等形式，提升学生的综合实践能力^[8]。第二，要打造多层次的实践支撑系统，高校要加大大专项经费投入，完善专业排练厅及相关配套设施，还要积极拓展外部合作途径，与合唱团、中小学等机构联手创建多元化的校外实训基地，给学生提供丰富的实习机会，依靠互联网技术创建虚拟交流平台，推进跨院校合唱团队创建，促进优质资源共建共享，助力学生的综合艺术素养塑造^[9]。第三，要努力塑造理论和实践融合的教师队伍，要请一些行业里的专家来当兼职教师，教师得从头到尾地加入学生排练环节，随时给予指导，帮忙解决技术上的难题，而且要多多去安抚学生的心理压力，这样才能提高他们的艺术表现能力，要形成一套完备的实践档案管理系统，详尽地记载学生的活动路线和成长过程，从而评价教学质量并改进教学方案提供可信的数据支撑。

（三）改革教学评价体系，强化实践能力考核

科学的教学评价体系能引导教学方向，激发学生实践积极性，需改革评价体系，实现评价主体、内容、方式多元化。第一，完善评价机制，达成主体多样化，内容系统化以及形式多样化改革的目标，应该拓宽评价的维度，在保证理论知识考查的同

时加大实践技能的权重，细化操作性指标的具体评判标准，使得评分过程既公开又公正，全方位体现学生的综合素质与实际应用能力^[10]。第二，创建多种评价主体架构，融合“教师主导测评，学生自我反思，同伴互动反馈，行业专家指导”等多种评价形式，从多视角剖析学生核心素养发展状况，从而提升评价的专业性和系统性。第三，运用过程性与终结性评价相结合的方式，把课堂互动频次、排练成效以及实践参与度等主要指标纳入动态监控范畴，借助阶段性反馈加以指导，在期末的时候整合理论考核成绩、大型展示表现等多个层面的数据信息，全方位衡量学生的素养水平，促使教学模式向深度融合的方向发展。

四、结语

综上所述，新时代背景下，合唱指挥课程中舞台实践与课堂教学的融合，是推动教学改革、提升教学质量的必然要求，也是培养复合型指挥人才、传承合唱艺术的重要路径。在此过程中，高校要创新教学模式、完善实践体系、改革评价体系，有效打破教学壁垒，实现理论与实践的有机统一，提升学生实践能力和综合素养。舞台实践与课堂教学的融合是一个长期过程，高校要加强投入完善资源平台，不断探索有效路径，以培养更多符合新时代要求的合唱指挥人才，推动我国合唱艺术事业传承发展。

参考文献

[1] 祝鹏. 高校合唱指挥课程教学改革与创新探究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2025, 41(02): 55-57.
[2] 尹航. 就业导向下高校合唱指挥课程实践性人才培养研究[J]. 大学, 2025, (04): 189-192.
[3] 徐慧欢. 高职院校音乐表演专业合唱指挥课程创新研究[J]. 大观(论坛), 2024, (11): 158-160.
[4] 赵琦. 论中华母语音乐文化与世界多元音乐文化的融入探究——以“合唱指挥”课程为例[J]. 戏剧之家, 2024, (30): 116-118.
[5] 贺晓蓉. 工科院校《合唱指挥》课程“美+思”二维模式构建探索[J]. 心声歌刊, 2024, (05): 32-35.
[6] 陈豪华. 新时代背景下协同育人模式融入高校合唱指挥课程的教学改革研究[J]. 当代音乐, 2024, (09): 62-64.
[7] 尹航. 浅谈高校合唱指挥课程的教学现状与改革[J]. 黄河之声, 2024, (10): 141-143.DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2024.10.043.
[8] 朱泽婷. 大冶市公立中学校合唱教学调查研究[D]. 华中师范大学, 2024.DOI: 10.27159/d.cnki.ghzsu.2024.001442.
[9] 张晓露. 黄自清唱剧《长恨歌》在高校合唱指挥课程中的教学实践——以剧中作品《山在虚无缥缈间》的教学为例[J]. 琴童, 2023, (18): 57-59.
[10] 荣衡. 普通高校基于合唱指挥多声部视听唱能力培养的视唱—合唱教学体系改革研究[J]. 戏剧之家, 2022, (26): 106-108.