

“以美育人”视域下高校合唱教学的价值 重构与实践路径研究

何昌辉

桂林师范学院, 广西 桂林 541199

摘要: 合唱教学是高职院校美育工作的重要内容之一, 对提升学生审美素养、培养团队协作精神具有积极作用。文章立足于“以美育人”视域, 深入剖析高校合唱教学的现状与价值认知局限, 并进而揭示合唱艺术的综合育人潜能与引领价值。然后, 从合唱教学价值重构, 提出涵盖课程内容、教学方法、师资建设以及评价机制的系统性实践路径, 以期为实现高校美育工作的提质增效与学生的全面发展提供理论参照与实践方案。

关键词: 以美育人; 高校合唱教学; 价值重构; 实践路径

0 引言

随着社会对高素质复合型人才需求的增加, 美育教育在促进学生全面发展、提升校园文化品质及增强学生社会责任感等方面的作用日益凸显。^[1]2019年, 教育部发布的《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》指出, 高校美育要以艺术教育的改革发展为重点, 包括围绕高校普及艺术教育作为重点领域。^[2]然而, 审视当前普遍的教学实践, 高校合唱教学时常不自觉地陷入技术化与功利化的窠臼, 其价值常被简化为声音技巧的训练与舞台成果的展示, 其人格塑造、情感升华、文化传承以及集体主义精神培育这些核心美育功能, 却没能充分地展现出来并得以实现。因此, 从以美育人的战略层面出发, 针对高校合唱教学来开展深刻的价值重估以及体系化的重构, 并且探寻能让其切实落地的实践途径, 既与合唱艺术教育自身能否健康地发展息息相关, 也是新时代高校全面贯彻美育要求、培育能够担负起民族复兴重任的时代新人所迫切需要面对的课题。

1 高校合唱教学的现状审视与价值认知局限

1.1 教学目标偏向技能本位与成果展示

许多高校的合唱教学, 其核心目标往往聚焦于演唱技能的提升, 如音准、节奏、声音的统一与融合等, 同时为迎接比赛、庆典活动排演曲目。在教学过程中, 组织方式以及评价标准大多围绕着这些技术指标还有舞台表现效果来展开。此种导向虽契合合唱艺术的基础要求, 但若将其作为主导乃至唯一目标, 则极易导致教学过程的机械性与功利性。学生有可能被放在被动训练的位置上, 其情感体验、个性表达、文化理解以及创造性参与的空间也会受到挤压。合唱活动易异化为短期内追求“视听效果”的

展示项目, 教学未与学生长期的人格成长以及生命体验建立起深刻的联系。

1.2 教学内容囿于经典曲目与固定范式

在教学内容选取方面, 部分合唱教学存在着曲目库相对固化的情况, 其时代性和多元性有所欠缺。大量排练集中于中外古典经典作品或有限的若干现代创作合唱曲目, 尽管这些作品有着很高的艺术价值, 然而要是长时间缺少能够贴近当代学生生活体验、体现多元文化、具备民族特色与时代精神的优秀新作作为补充, 那么就很容易让学生产生距离感与重复感。除此之外, 教学范式也往往会沿用传统方式, 虽然效率较高, 但是有可能忽视了对作品历史文化背景的细致解读、对音乐情感的个性化体验引导, 还有对合唱过程中那些非音乐性育人要素的挖掘, 进而使得教学内容仅仅停留在“照谱演唱”这样一个比较浅薄的层面。

1.3 育人价值的整体性被分解与遮蔽

在当下高校的合唱教学里, 育人价值的整体性会分解成如技能训练、成果展示等单一维度, 原本作为“以美育人”的功能就被削弱。有一部分的教学会把合唱的育人价值仅仅局限于声乐技巧的量化提升上, 把音准、节奏、声部和谐这些技术指标当作是核心的评判标准, 让合唱变成了单纯的“技术操练”。集体主义精神的培育常常只是停留在形式层面, 仅靠纪律约束或者整齐划一达成表面上的“集体性”。文化理解以及民族情感方面的育人价值也经常被遮掩起来, 学生很难从作品的旋律、歌词、风格里感受到民族文化的气息, 更别提把个人的情感和民族精神、时代语境联系起来。

2 以美育人理念的内涵及其对合唱教学的引领

2.1 以美育人理念的核心要义

以美育人的关键之处就在于要超越仅仅传授艺术知识以及开展技能训练这样的层面,而是追求让审美活动和人的生命成长、精神塑造能够深度融合在一起。它强调审美活动应具有浸润性、体验性与升华性。^[3]这一理念会关注到个体在进行审美活动的过程中,其感知、情感、想象、理解等心理活动的综合调动情况,并且努力把这些调动起来的心理活动转化成为积极向上的人生观、价值观以及世界观当中的一部分内容。

2.2 对合唱教学价值重构的引领方向

在“以美育人”的引领之下,高校合唱教学的价值重构需要着重关注四个转向。其一便是从单纯看重技艺转变为更加重视人本身,要把教学的核心从针对声音技术的训练重新转回到学生自身的全面发展上来,要充分关注学生在审美、协作、意志以及文化素养等方面协同发展的状况。其二,从“重结果”转向“重过程”,要充分珍视排练环节、发声环节以及协作环节等每一个环节所蕴含的育人价值,从而让价值能够贯穿于整个完整的艺术实践过程之中。其三是从单一的审美层面转向综合的育人维度,要深入挖掘合唱在德育、智育、体育以及劳育等多个方面所具有的多重潜在价值,使其能够成为可以涵养品德、锻炼能力、磨炼意志以及启迪智慧复合式的载体。其四是从单纯传承经典转变为活化创新,在对经典予以尊重的基础上,积极推动传统合唱文化的创造性转化工作,同时积极引入那些能够反映时代特点以及青年群体声音的相关作品,使得教学既能承载起文化记忆,又能彰显出时代精神。

3 以美育人为导向的高校合唱教学价值体系重构

3.1 奠定审美感知与创造能力发展的基石价值

合唱教学,是培养学生基础性审美素养的一条颇为高效的途径。当学生系统地接触那些有着不同风格、处于不同时期、文化的优秀合唱作品时,音乐感知能力便能够获得细致入微的训练,涵盖音高、音色、和声、节奏、力度以及织体等辨别活动,同时也包含了对这些元素的整体把控过程。在实践环节中,学生会学习着如何运用自身身体当作乐器来使用,并且探寻声音所蕴含的美感,而这样的过程恰恰是最为直接的一种艺术创造体验。并且,在指挥

引导下,个体发出的声音融入到集体所营造出的音响中,塑造音乐形象以及表达情感意境。随之,学生的音乐表现力、想象力还有协同创造能力都得到了大幅度的提升。

3.2 承载品德涵养与集体主义精神培育的载体价值

合唱艺术是一种组织化且纪律性很强的集体行为,其要求参与者得有较强的规则意识,要绝对服从统一的指挥安排,严格恪守声部的独立特性与融合状态,同时还要维持极高的注意力以及反应力。它诠释了合作共赢的道理,任何一个声部的失误或者不协调都会对整体效果产生影响,而完美的和声源自每个个体精准无误的贡献。在排练磨合过程中,学生的责任感、耐心、包容心以及团队荣誉感会自然而然地生成并且不断得到强化,进而成为一个培育集体主义精神、社会交往能力以及良好公民品格的极具生动性的课堂。^[4]

3.3 肩负文化理解与民族情感认同的深化价值

合唱作品是特定历史语境下凝结而成的艺术精华。在中国,无论是改编各地民歌或是古诗词,还是西方不同时期的宗教与世俗合唱同样如此。这些作品蕴含着丰富的民族文化基因,流淌着人类共通的情感。学习并演绎这些作品时,会伴随对相关历史背景的探寻,对文化传统的挖掘,对人文思想的思索,以及对艺术风格的研究。比如,演唱中国民歌合唱,能够欣赏到祖国山河呈现出的多种多样的风貌,还能感受到各族人民丰富的生活情感;演唱革命历史题材作品,则能体会到峥嵘岁月里坚定的理想信念。这样一种沉浸式文化体验,相较于单纯的理论知识讲授而言,其效果更为突出,可切实有效地增强学生的民族自豪感、文化认同感以及家国情怀。

3.4 促进心理健康与个性完善的支持价值

歌唱本身就具备生理以及心理方面的双重调节功效。科学的发声需要对气息加以控制,起到缓解压力的作用。在合唱活动中,个体借助声音来表达自身的情感,不管这种情感是欢欣、忧伤,亦或是崇敬、激昂,均能够在集体所产生的共鸣里获得释放与疏导。对于那些处于学业、就业等多种压力之下的当代大学生来讲,合唱团给予了一个安全且温暖、具备支持性的用于社交以及情感表达的平台。另外,在集体当中找到自己所处的声部定位并且充分发挥出自己独特作用的过程,同样有助于学生更好地认识自我,树立信心,并且促使个性在集体里面实现和谐的发展。

4 高校合唱教学实现以美育人的实践路径探索

4.1 构建多维融合的课程内容体系

教学内容是价值承载的关键所在。应冲破单一曲目集所存在的局限性,构建一个包含“经典传承”“时代新声”或是“跨界探索”等课程内容体系。在挑选中外艺术经典时,大力引入优秀的现当代合唱新作,尤其是能够反映出青年生活状况、涉及时代课题方面内容的作品。强化针对不同民歌、戏曲、古诗词等改编时,从而让合唱活化传承传统文化。引入世界各民族的合唱作品,拓展学生的国际文化视野。甚至将合唱和诗歌朗诵、舞蹈、戏剧、多媒体等进行跨界融合,以此激发学生创新思维。除此之外,教学内容当中还应当包含音乐基础知识、作品赏析,还有合唱历史与文化背景等介绍,使得技术训练建立丰厚的文化认知基础上。

4.2 创新浸润体验式的教学方法模式

传统教学模式以教师为中心,转而倡导以学生体验为核心并且将多元方法相融合的浸润式教学方式。一方面要深化作品文化情境的导入工作,在学生学唱某一作品前,借助史料、影像以及文学等多种不同类型的媒介,引导学生全面且细致地理解该作品的创作背景、所蕴含的文化内涵以及情感方面的核心要点。另一方面需强化基于聆听与模仿上的创造性表达能力的培养,不能仅仅对学生精准复制乐谱的训练,而应当充分鼓励他们在对作品风格以及情感有了一定理解基础上,展开个性化以及集体性的艺术处理,以此来培育学生的音乐表现力。充分借助现代信息技术手段,如利用音频分析软件来辅助声音方面的训练,甚至可以探索像远程合唱合作这类全新的实践模式。

4.3 建设素养全面的复合型师资队伍

教师在实现价值重构方面起着关键作用。高校合唱指导教师除了要拥有较为扎实的音乐专业技能、指挥能力以及丰富的排练经验之外,还需要进一步提升自身在美育理论方面的素养、对于文化的理解能力以及教育教学方面的智慧。

参考文献:

- [1] 吕仁家. 美育教育视野下合唱教学现状及对策研究 [J]. 大众文艺, 2025, (09): 116-118.
- [2] 吴志辉. 高校合唱教育的美育功能及其培育策略研究 [J]. 中国音乐剧, 2024, (05): 83-86.
- [3] 方晶晶. 合唱艺术在高校美育教育中的运用研究 [J]. 艺术评鉴, 2023, (15): 111-116.
- [4] 田雨薇. 美育视域下高校合唱课程教学改革研究——以民族音乐作品教学为例 [J]. 魅力湖南, 2024, (01): 134-136.

作者简介: 何昌辉 (1992.11—), 男, 汉族, 江苏泰兴人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 合唱指挥。

通过开展各类培训活动、组织研讨会议以及进行学术交流等多种方式,助力教师能够更为透彻地理解以美育人的真正内涵,并且掌握怎样把德育、智育、文化教育等内容有机地融入到合唱教学之中的方法。要鼓励教师积极开展教学研究工作,探寻合唱美育所遵循的规律。与此还可以尝试探索建立跨学科的教学团队,邀请相关学科的教师参与到课程设计、专题讲授中,为合唱教学赋予多元化的学术视角。

4.4 完善过程性与发展性相结合的评价机制

改变以往仅把演出效果当作唯一评判依据。因此需建立重过程、着成长且多维度考察的发展性评价体系。在该体系中,评价所涉及的内容应当涵盖多个方面,像是学生在活动中的参与态度以及合作精神状况、音乐审美感知方面以及表现能力上所取得的进步情况、对于作品文化内涵的理解程度如何、在排练以及演出环节里所展现出来的创造性体现、还有通过开展合唱活动之后在情感态度价值观层面出现的积极转变等等。与此评价的方式也得做到多样化,要把教师的观察情况、学生的自我评价以及相互之间的评价、学习档案袋里的内容、演出实践的相关记录、专题研究形成的报告等多种不同形式综合起来,从而全方位且富有动态感地将学生整个的成长轨迹都反映出来,进而充分发挥出评价所具有的激励作用、诊断功能以及导向作用。

5 结论

综上所述,文章响应“以美育人”的时代美育诉求,对高校合唱教学现状审视,表明其价值认知局限,并系统阐释了以美育人理念对合唱教学价值重构的引领逻辑。然后重构涵盖审美感知、品德涵养、文化理解、心理健康与个性完善的价值体系,同时提出课程内容、教学方法、师资队伍、评价机制等方面实践路径。基于此,高校合唱教学让学生在和声共鸣中感知美的本质,在协作排练中培育集体精神,在文化传承中增强民族认同,最终实现个体全面发展与校园美育生态优化的双向赋能。