

最新合唱与指挥论文 高校合唱指挥教学方法与创新论文(优质5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

合唱与指挥论文篇一

论文关键词：合唱指挥素质 音乐理论 音乐感知力 音乐技能

论文摘要：合唱指挥是集音乐理论知识与音乐表演技能于一身的职业，是音乐专业中的复合型人才。本文就合唱指挥应具备的音乐理论基础、音乐感知能力、音乐技能、文化素养、组织能力、音乐感染力和人格魅力等六个方面的基本素质进行了论述。

随着音乐历史的发展和变化，音乐领域中的指挥逐渐发展为音乐作品的具体诠释者和二度创作者准确地表现作曲家所要表达的音乐内容。时至今日，指挥已成为音乐表演团体中的核心人物，是整个团体的组织者和领导者，他“将整个乐队或合唱队变成一个个整体性的‘乐器’由他来演奏，去体现音乐作品的思想真谛”。他既是音乐作品演绎过程中的导演，又是直接参与舞台表演实践的演员。

我国著名指挥家杨嘉仁教授对指挥职业曾作过著名论述，他认为：“半个作曲家、半个演奏家、半个歌唱家、一个当然的音乐理论批评家和音乐社会活动家，才称得上是一名真正的指挥家”。天津南开大学的著名合唱指挥孟超美在其《大学生合唱与指挥艺术修养》一书中谈到：“指挥应具备一个优秀音乐家的全部素质，一位杰出的指挥家就是一部权威性的百科全书”。可见，指挥涵盖的知识面确是相当广泛的。

笔者认为，一名合格的合唱指挥不仅应该拥有扎实的音乐理论基础、敏锐的音乐感知力、娴熟的音乐技能、广博的相关领域的文化素养、良好的组织能力和领导才干，还应拥有强烈的音乐感染力和独特的人格魅力，这样才能较好地发挥其在合唱作品二度创作实践中的核心作用。

一、扎实的音乐理论基础

一个音乐工作者，尤其是合唱指挥工作者，无疑应该具有扎实的音乐理论基础，这些基础是全方面的、综合性的。它包括对音乐作品的本体材料（音乐作品的曲式结构、和声织体、调式调性、复调、配器）的整体把握与分析，以及相关外围材料（音乐作品创作的历史文化背景、音乐家所处的社会生活状况、音乐家的个人创作思想与创作风格）的了解。指挥家只有在对音乐作品的基本情况有了充分了解的前提下，再结合自己的正确审美观和在二度创作中的创造性的发挥，才会对音乐作品形成比较全面的、深入的、透彻的、准确的概念，并在以后的实践工作中运用适当的指挥语言来与整个合唱团或乐队进行交流，把自己对作品的深刻的理解传递给全体演唱者或演奏者，以便将他们引领到音乐作品创作的最佳境界之中。

二、敏锐的音乐感知能力

敏锐的音乐感知能力是一个指挥家应具备的最基本的素质，也是至关重要的条件之一。

1. 敏锐的音乐听觉能力

音乐是一门听觉艺术，指挥者的听觉能力将会直接影响到其在排练和演出时的工作质量。首先，指挥者应该具有良好的内心音乐听觉能力，只有这样指挥者才能在熟悉音乐作品总谱前提下，把内心想象的音响效果通过排练逐渐达到理想的实际音响效果。其次，合唱指挥在排练的过程中，其敏锐的

现场听觉判断能力也具有相当重要的作用。音乐作品的音色、音高、力度、速度、情绪变化等一系列音乐表现手段的变化，以及合唱队中各声部之间的层次感，都需要指挥者依据即时听觉加以准确判断，并在此基础上随时进行准确把握和细致调控，这样才能胜任引领全体合唱队员和乐队队员完成对音乐作品进行二度创作的工作。

2. 良好的总谱阅读能力

合唱总谱不比单旋律的独唱、独奏谱，它少则二至四行，多则八至十几行，另外还有钢琴伴奏或乐队伴奏总谱，另外加上各声部之间不同的层次变化，可谓纵横交错、纷繁复杂。总谱阅读能力是指挥者必须具备的基本功，可分为快速总谱阅读能力和仔细分析总谱的能力。首先，指挥者在拿到一部新的音乐作品时，要能进行快速阅读，大致掌握作品的基本情况，并在脑海中产生想象的旋律线条及和声音响等效果，以便加以准确判断。这个能力在排练正式开始之前，对演出或比赛曲目进行大量筛选时显得尤为重要。其次，仔细分析总谱的能力是指在排练之前和在排练的过程中，指挥者应做好充分的案头工作，从整体到局部、从乐章到乐段、从乐句到乐节，以及谱面上标出或没有标出的音乐语言，指挥者都需要有仔细分析和深入挖掘的能力，这样在排练中才能做到心中有数，从容自如。

三、必要的音乐技能

指挥者有了对作品整体和局部的了解，还需要有娴熟的音乐技能才能把作品很好地诠释出来。这些音乐技能主要包括以下几个方面：

第一，娴熟的指挥技法。一个好的指挥必须要有良好的指挥技法，熟练应用丰富的指挥语汇与合作者进行音乐交流。如同一个好的外交家不仅需要有敏捷的思维，还要有善辩的口头表达能力一样。好的指挥技法能加强指挥者与合唱队和乐

队的合作，使指挥者将个人对作品的音乐处理要求、思想情感、艺术风格的理解能更快、更准确地传递给合唱队和乐队。因此，指挥者在设计指挥动作时应遵循三个基本原则：准确、简洁、美观。准确是指指挥者的动作要能准确表达音乐语言的具体要求，如起拍、收拍、连贯、跳跃、强、弱、渐强、渐弱、突强、突弱、呼吸、保持、愉悦与痛苦、平静与激动等。简洁则是指指挥者的动作应做到一目了然，尽量简洁，应以作品的表现需求为中心，动作不能过于繁琐和花哨，否则会突出指挥者个人，喧宾夺主。美观就是指指挥者的动作要潇洒大方、优美得体、收放自如，绝对不可扭捏作态。在排练和演出实践中以上三个指挥技法原则必须同时具备、缺一不可。此外，乐队指挥法也是一名优秀的合唱指挥所应掌握的技法之一，在此不作进一步展开。第二，正确的声音概念和演唱方法。掌握正确的声音概念和演唱方法是合唱指挥应具备的一项重要技能。合唱指挥必须建立正确的声音观念，熟知歌唱的发声技巧、气息的控制、咬字和吐字的规律、共鸣腔体的应用、情感的处理等演唱方法。此外更要知晓在合唱排练中，不同的演唱方法与各个声部的音色、作品风格及力度变化之间的关系等。在掌握了这些声乐演唱方法之后，他就可以充分发挥合唱团的整体和个体资源的潜在力量，使合唱团的演唱达到最佳的艺术效果。

第三，熟悉各种乐器法并具备键盘乐器演奏能力。合唱指挥应该熟悉各种乐器法，对相关乐器应当有所了解。由于大型的合唱作品（如康塔塔或清唱剧等）时常用管弦乐队伴奏，因此一个优秀的合唱指挥也应该学习乐器法知识，熟悉各类乐器的音域、音色、性能特点、演奏技术优势与不足等特征。此外，作为一名指挥还要有一定的键盘乐器演奏基础，具备在键盘乐器上视奏总谱或缩编多声部总谱的能力。

四、广博的相关领域的文化素养

优秀的合唱指挥必须具备出色的艺术鉴赏能力，理应是一位博学多才的人。唯物主义的音乐观认为：音乐不可能是孤立

存在、独立发展的，音乐的产生与发展、继承与创新、流向与演变，都是音乐与其它事物相互促进、相互影响的结果。这就要求一个优秀的指挥家不仅要具备扎实而全面的音乐素养，包括歌剧、交响乐、室内乐、民乐、芭蕾舞剧等相关音乐领域的常识，另外其它各方面的文化素养也应有所具备。如文学、历史、哲学、美学、教育学、心理学等。指挥者在研究一部音乐作品时，不能限于只分析它的和声织体、曲式结构、调式关系等音乐理论专业的具体技术层面，同时还要进一步挖掘作品所蕴涵的深刻哲理和美学思想，从作曲家的创作背景、审美需求等各个方面来把握音乐作品。当做到了以上几点之后，指挥者在对这部音乐作品进行二度创作时才可能达到游刃有余的状态。

五、良好的组织能力和领导才干

由于合唱指挥者工作的主要对象不是一个人，而是一个群体，这就要求指挥者必须具有较强的凝聚力和组织能力，有较好的领导才干，不断培养合唱队员们的团队精神和集体合作意识，同时还要有较高的威信，善于与队员沟通，深入了解每个队员的声音特征及性格特征，发现他们的优点和不足，尽量做到扬长避短，合理分配合唱队的声部，最大限度地发挥合唱团中每个成员的才干，激发整个团体的潜能，积极引导他们发挥自身的优势，让他们以饱满的热情投入到合唱作品的演唱中去。

六、强烈的音乐感染力和独特的人格魅力

从音乐心理学角度来说，一个人的性格对其音乐才能的发展具有重要的作用。性格开朗且外向的人较之性格内向的人更能感染他们的工作对象。作为一个好的合唱指挥，理应具有强烈的音乐感染力和丰富的音乐表现力，这样才能将合唱队员带到音乐作品所需要的意境之中，积极主动地诠释音乐作品，从而使观众受到感染。同时，合唱指挥还应有其自身独特的人格魅力，因为人格的力量是巨大的，往往能使人心悦

诚服，具体表现为高尚的道德品质、意志顽强，不计较个人得失，守得住清贫，经得起挫折，始终做到勤奋刻苦、爱岗敬业、乐于奉献、执着追求等。

诚然，以上是一个优秀的合唱指挥所应具备的各方面素质，但并不是每个指挥者都必须在具备所有素质的前提下才能投入到工作中去。因为一名合唱指挥需要有一个相当漫长的成长周期，而一名十分优秀的合唱指挥更是如此，其水平层次也必然随着时间和经验的积累，而不断提高并逐渐走向成熟。

让我们每一个合唱指挥都把终身学习作为自己必须的生活方式，不断完善自己的知识结构，努力提高各方面的综合素养，使自己的指挥水平能够与时俱进，从而更加满足职业对于合唱指挥提出的要求。

合唱与指挥论文篇二

指挥是一个合唱团队的灵魂角色,对于音乐内容与音乐情绪的诠释和传达是否到位起着至关重要的作用。指挥水平和指挥风格与合唱水平和效果有着直接关系,在当前整个教育改革的大背景下,合唱指挥教学还存在一定的问题,及时予以解决,并不断革新合唱指挥教学,具有十分长远的意义。

一、当前合唱指

挥教学中存在的主要问题

1、对合唱指挥教学的认识不足

对于合唱指挥教学,部分此专业的专家、教师和学生均还存在一定的认识偏差,并没有认识到合唱在教学中的重要作用,而仅是片面就“如何指挥”展开教学,没有使得合唱与指挥相互融合,以实现更为精准的教学,保证良好的指挥效果。另外,在这种认识下,一些专业研究者往往忽视了从合唱的角度对合唱

指挥教学进行系统全面的研究,而更注重对指挥进行相对独立性的研究;同时,由于不注重合唱的重要性,也忽视了对参与合唱人的心理进行相关研究,由此导致合唱指挥在实践中,因仅对演唱的乐曲进行分析,缺少对其面向的合唱团队进行一定的研究和把握,使得合唱指挥者往往不能完全操控整个合唱局面,一旦参与合唱者出现问题,难以及时采取相应措施从容应对。

2、教材内容存在不足之处

虽然当前针对合唱音乐指挥的相关教材有很多,但经典的教材却较为稀少,对于既能适应当前音乐教育的发展形式,又能体现合唱指挥具体的教学目标,并在国内具有普适性的教材还很匮乏。另外,在教材的内容上,往往雷同化,陈旧缺乏新意,这对合唱指挥教学适应教育革新形式,实现创新式发展产生了阻碍作用。此外,教材在内容上还存在不合理、不全面的现象。部分教材理论化现象严重,学术色彩浓厚,并不适用于学生;教材往往缺少针对性,知识体系不全面,对成人合唱的指挥方式较多,而缺乏学生年龄层次的合唱指挥教学内容。

3、教学方式较为落后

在教学方式的选择上,还仍然沿用了传统的教学方式,而没有与时俱进采用多样化的教学方式,尤其是充分借助信息时代的科学教学工具,通过运用网络技术,对教学过程中的重难点进行强化讲解,并进行抽象理论的形象化演练和阐释;还可将学生的指挥实践活动制作成视频图像,通过让他们观摩自己参与指挥的视频,及时发现自身的知识缺陷,以及实践能力的不足之处;另外,还可以让学生观摩著名合唱指挥家的指挥视频,加深他们对合唱指挥的认识,以不断提高他们的指挥水平。

二、合唱指挥教学改革与创新的方法

1、充分认识合唱指挥教学,采用综合教学法

传统教学中,一般是将指挥教学与合唱教学分开进行的,在指挥课上,学生机械地模仿教师的指挥图式;在合唱课上,学生则以合唱队员的身份被动地接受老师的指导,这种指挥与合唱相对独立的教学方式,不利于学生合唱指挥能力的全面提升,应将指挥教学与合唱教学进行融合,采用综合教学法,通过使二者相应相合,促进学生综合能力的发展。在重点进行指挥教学时,应让学生站到合唱者的角度把握指挥知识,并能通过对合唱者的心理进行体会和把握,更好地把握指挥方式和指挥技巧。

2、完善教材内容

应选用适合学生学习特点的、实用型的教材,以能切实对教学活动的开展起到指导作用。教材在内容上要有创新,以适应当前教育改革的发展要求与合唱指挥的教学目标,并利于学生指挥实践活动的开展。另外,语言上要深入浅出,切记过于理论,晦涩难懂,不利于学生的学习。教材要适用于学生年龄段的特点,切不可选用主要针对成年人开展教学的教材。

3、采用网络与多媒体技术开展教学

应根据时代发展要求,积极采用现代化的教学方式,借助网络和多媒体技术进行更有趣的教学。首先,可利用学校网络,开辟音乐专栏,建立合唱指挥教学的知识体系,以方便学生对合唱指挥知识学习和温习。其次,可利用多媒体的图像、文字以及音响等形式,将音乐作品在不同合唱速度、不同音域和不同声部产生的不同效果进行对比,以加深学生对合唱作品的认识,以及对合唱指挥细节的精确性把握。再次,可通过计算机将学生日常的指挥实践视频进行储存,并让学生以旁观者的身份在反复的观看中,明白自身知识的欠缺,以及合唱指挥实践能力需要完善的地方。

4、进行“寓教于乐”式教学,提高学生的学习主动性

教师应选用灵活多样的教学方式,将合唱指挥知识寓于丰富有

趣的形式中,让学生在轻松的课堂氛围中,提高学习效率。在对音乐作品的理解上,教师可以通过为作品赋予适合的故事的形式,让学生在生动的故事中,更好地理解音乐表现的内容,或者传达的情感等。当然,也可以让学生自己发挥想象,在理解音乐作品内容的基础上,为作品配编合适的故事,以更好地在指挥中把握音乐作品的节奏和各个细节,提高指挥效果。

结语:创新合唱指挥教学对于提高乐队的指挥以及合唱水平具有重要作用,在当前的合唱指挥教学中还存在一些需要改善的问题,应通过采用综合教学法、完善教学内容、采用网络与多媒体技术,以及进行“寓教于乐”式教学等方法,不断改革合唱指挥教学方式,以提高学生的合唱指挥水平。

参考文献:

[1]张满升.合唱指挥教学的现状分析[j].三门峡职业技术学院学报, (03)

[2]吴磊.合唱指挥教学的探讨[j].黄河之声, (19)

[3]刘娴丽.高校合唱指挥教学方法的创新[j].中国成人教育, 2008(14)

合唱与指挥论文篇三

摘要:近年来,随着社会经济不断发展,人们物质生活水平日益提升,各项体育运动项目在全民中积极推广,网球同其他球类运动相比较具有非常明显的优势,成为了广大青年人最热衷的体育健身项目之一。当前,伴随着网球不断地普及以及使用范围的日益增加,各大高校都高度重视网球运动,并积极开设了网球这一门新的运动课程,网球运动在我国时间较短,各大高校的网球体育教学工作刚起步,故而,在网球运动教学中难免会存在一些问题,故而,这就需要我们不断探索、改革、创新网球教学方法,促使教学质量的提升。

为此，笔者对高职院校网球运动教学方法改革和创新进行了深入的探究，以期进一步提升高职学院网球教学质量。

关键词：高职学院；网球运动；教学方法

1. 高职学院网球运动开展现状分析

为真实的掌握广东省阳江市高职院校网球运动开展现状的第一手资料，笔者通过问卷调查法、数理统计分析法等科学研究方法，对广东省阳江市高职院校网球开展现状进行深入的调查，具体情况如下：

1. 1 网球师资状况

网球运动对广东省阳江市高职院校来说是个新兴的体育项目，所以，它的师资力量直接决定了它在高校的开设普及程度。调查结果表明，广东省阳江市高职院校大学网球教师现状不容乐观，临时培训或通过自学网球技能的老师和体育院校网球方向毕业的学生是高校网球师资的主要来源。来自专业运动队的占24%，体育院校专业训练的占60%，还有17%的是其它途径，包括自学和临时培训。调查结果还表明，高职院校网球教师从事网球教学的年限也不是太长，3年以下的占52.9%，4~9年的占37.2%，10年以上的占9.7%，这些数据表明网球教师的教学水平差距很大进而严重影响了广东省阳江市高职学院网球运动的开展。

1. 2 教学方法和手段的现状

最近几年，在现代化教育改革的影响下，广东省阳江市一直都在探索新的体育教学方式及方法，教学效果和教学质量得到较为明显的提升，但我国的体育教学同西方发达国家的体育教学相比较，体育教学的发展相对滞后。众所周知，教学过程离不开教学方法和手段，不同的教学方法或手段都会产生不同的教学效果。被调查的教师中，大部分教师喜欢用传

统教学方法，有32.5%的教师喜欢用录像多媒体教学法，还有17.6%的教师采用网络教学法等其它方法。显而易见，传统网球教学方法，是广东省阳江市普通高校网球教师首选的教学方法，但绝大多数教师都比较抵触现代教学方法和教学手段，因此，先进的教学方法使用率比较低，其主要是因为，绝大多数教师由于长期使用传统的教学方法和教学手段，导致他们养成了习惯，对他们而言，传统的教学方法，操作起来比较简单且使用。但是现代网球运动以及网球比赛，绝对不是仅凭技术以及体力对抗，而是网球运动员意识以及智力之间的较量，因此，网球教师必须不断学习国内外先进的技术以及训练方法以及技术，不断提升自身的专业水平以及能力，进而更好地跟上时代的步伐，提升网球教学质量。

1.3 高职院校网球场设施状况

调查结果显示发现，广东省阳江市高职院校没有专门网球场地的占0%，仅有1~4片场地的也占到60%，拥有5~8片场地的占30%，拥有9片以上球场的占总数的10%。以上数据表明，广东省阳江市高职院校的网球设施从场地数量和学生数量的比例远远低于教育部规定高校网球场数与学生数之比为1:1000，这同广东省阳江市高职院校大学生的人数相比是极不相称的。目前，高校网球场地的种类包括水泥硬地、塑胶、人造草场和土地等。调查结果还表明广东省阳江市高职院校的网球场地中以塑胶场地为主，约占57.0%，水泥硬地次之，占38.0%，土地场地占的比例较少，约5.0%，人造草场场地为0%，在这其中塑胶场地在网球场中所占的比例是最大的，这同最近几年高校所兴起的“网球热”塑胶场地保养方便、维护方面有很大的关系。另外，水泥硬地所占的比例也是非常高的，众所周知，水泥硬地与塑胶场地相比较，价格便宜、容易维护，而且很多时候根本不需要维护，因此，在广东省阳江市高职院校中占据了很大的比例。再有就是阳江市高职学院因为开展网球需要，但又缺乏资金来修建价格昂贵的塑胶场地，迫于无奈只能将以前的.排球场的当做网球场来使用。

合唱与指挥论文篇四

摘要：随着科技和经济的持续进步，高校教育已经逐渐变成目前我们国家十分重视的对象之一。合唱教学本身具有很强的实践性特点，需要教师转变自己原有的思想，不断探索全新的教学方法，尽可能将理论和实践结合在一起，促使音乐专业的学生能够在指挥方面得到全面发展。但是，目前而言，普遍高校合唱指挥教学仍然有较大的问题存在，由于长期受到应试教育的影响，一些教师将教学重心放在了知识讲解方面，而对学生实践能力的培养有所忽视，导致其综合水平的提升受到了影响。本篇文章将阐述合唱教学开展需要贯彻的基本原则，探讨目前开展的实际现状，并对于改革和创新方面提出一些合理的见解。

合唱与指挥论文篇五

“合唱与指挥”课程是高师音乐专业学生的必修课之一，这是一门综合性很强的学科。笔者发现目前该课程在教学中仍存在一些问题，并影响了我国合唱艺术的推广和发展。本文对合唱指挥课教学中存在的问题及现状进行了简要的分析，并对教学改革提出了几点建议。

作者：弓丽王洪涛作者单位：安阳师范学院音乐学院刊名：北方音乐英文刊名[northernmusic]年，卷(期)：“ ”(5)分类号：关键词：高师合唱合唱指挥课现状教学改革