

收稿日期:2026-01-18

高校声乐艺术指导课程的 学科融合教改实践与效果评估

徐静,黎晓宁

(扬州大学 音乐学院,江苏 扬州 225009)

摘要:高校声乐艺术指导课程存在“声乐主、钢琴辅”的单向教学倾向及协同能力培养不足、跨学科整合不够等问题。教学实践要以学科融合理念为指导,依托高校声乐艺术指导课程教学实践,探索形成包含问卷诊断、合作型作业、跨文化比较教学、数字技术辅助分析、跨专业协同授课和展演驱动实践在内的多维教学路径,通过课堂观察、问卷反馈、过程记录和汇报演出表现,对学生的实践成效进行综合评估。该路径能够提升学生的学习兴趣、课堂参与度、作品理解深度、协作意识与综合艺术表现能力,促进其由“伴奏思维”向“协同表达思维”转变,并为高校声乐艺术指导课程教学改革提供实践借鉴。

关键词:学科融合;声乐艺术指导;教学改革;协作能力;教学评估

中图分类号:G651

文献标识码:A

文章编号:1003-6873(2026)04-0116-09

作者简介:徐静(1979—),女,江苏扬州人,扬州大学音乐学院副教授,博士,主要从事钢琴合作和声乐艺术指导研究;黎晓宁(2000—),女,广东肇庆人,扬州大学音乐学院硕士研究生,主要从事音乐教育研究。

DOI:10.16401/j.cnki.ysxb.1003-6873.2026.04.011

声乐艺术指导课程是融钢琴演奏、伴奏、语言语音、作品分析、乐队指导、舞台表演等为一体的课程^[1],需要演唱者和钢琴演奏者的共同参与。演唱者和演奏者共同参与这门课程,对双方而言都是一个绝佳的方式。该课程旨在通过系统的训练,提升学生的音乐理解力、表演能力和合作意识。具体来说,涵盖以下几个方面:第一,演唱者与钢琴伴奏者的协调需要双方的默契配合,包括理解和共同演绎角色,掌握声乐作品的风格和情感表达。第二,音乐解读与分析。通过对声乐作品的深入分析,学生能够更好地理解音乐的结构、和声、旋律以及歌词,从而在演唱和演奏中完成准确的、富有表现力的诠释。第三,表演技巧的提升。在教学安排中注重培养学生的舞台表现力,包括乐句起伏、呼吸的控制和角色扮演等。第四,合作与沟通。在艺术指导“托举”演唱者的同时,演唱者也要学习艺术指导在钢琴上为了传达乐句、音色层次变化、织体变换、清晰的踏板等所做的一切努力。想要达到上述教学效果,需要教师通过学科融合的方式进行交流和沟通。

一、 设置科学合理的调查问卷

课内时间非常宝贵,教师应以饱满的热情、得心应手的方法和学生进行有效的交流。通过积极的互动和沟通,教师能够更好地了解学生的需求和反馈,从而不断改进教学方法,提高课堂教学的效果。为了进一步了解学生对课程的看法和改进建议,在课程设置中教师可采用在学期初进行问卷调查的形式,收集学生的意见和建议。调查问卷的内容可设置如下:

学生姓名 专业 调查日期

这是一个问卷调查,请认真思考后回答以下问题。你的明确反馈将帮助老师更迅速地了解你的学习需求和目标,从而在课堂上更有效地实现我们的共同目标。这不仅是对老师教学工作的帮助,也是一种自我检测的工具。通过定期完成此问卷,你可以了解自己当前的学习状态,明确今后的努力方向,并及时调整和更新学习目标。感谢你的合作与支持。

(1)你认为学习这门课程的目的是什么(本学期、短期、长期等)?

(2)你觉得作为音乐专业的学生,你的强项是什么?

(3)你觉得你想要提高音乐表演哪些方面的能力?你已经具备哪些能力?

(4)你最喜欢的歌曲是什么(以艺术歌曲为主,任何语言均可)?最喜欢的音乐家有哪些?

(5)你认为声乐艺术指导这门课程能够提高哪些技能?

(6)这学期你还有哪些演出任务?

(7)请告诉老师任何你对这门课程关心的问题和建议。

通过以上问卷的设置和调查,教师可以比较全面地了解学生对自我情况的定位和需求,从而有针对性地调整教学策略。学生通过回答问卷,能够对自己的学习状态进行反思和评估,明确自身的优势与不足,制定更加合理的学习计划。同时,问卷提供了一个师生沟通的平台,从而增强彼此之间的信任和理解。教师通过持续收集学生的反馈,动态调整教学内容和方法,确保教学质量的不断提升。

二、 确立艺术指导在音乐整体中的价值和地位

教师与学生、学生与学生之间需要表达互相尊重与理解。作为合作者,艺术指导应该被当作表演团队中平等的一员,而不仅仅是辅助者。艺术指导是“合作钢琴家”(Collaborative Pianist),具有独立的音乐结构和表现力。艺术指导引导学生了解钢琴部分的主题、动机、和声进行、织体变化、结构功能等,从而让学生更全面地理解作品的内在逻辑和情感脉络,提升与声乐或器乐演奏者之间的默契与互动,使演绎更具整体性与艺术深度。因此在排练和演出中,表演者和指挥者需要表达对伴奏者的尊重,给予他们足够的发言权和创作空间。例如,可以在排练时邀请钢琴伴奏者表达对某些音乐段落的看法,或与伴奏者讨论如何更好地处理音乐细节。通过主动参与讨论音乐演绎方式,伴奏者能更好地理解和预见其他表演者在表演中的需求,从而更灵活地调整自己的演奏方式。这种互动可以让钢琴伴奏者感受到被尊重,并认识到自己对整体音乐效果的贡献。通过给予钢琴伴奏一定的音乐创作空间,赋予他们在节奏、速度、力度等方面的建议权,这样伴奏者会感觉到自己不仅是“听从指挥”,也是在音乐创作中有贡献的一员。被赋予这种责任感能让钢琴伴奏者更加投入,并且自觉承担更多的音乐责任。

在课外,为了更好地完成互相理解和沟通,可布置合作型作业,具体设置如下:

歌曲信息表

表演者姓名:XXX,女高音

XXX,钢琴

一、标题(附中文翻译)

二、歌词

1. 诗人姓名及生卒日期

2. 歌词或剧情概要翻译(请在乐谱上标明逐字翻译)

3. 歌词原文翻译和诗意翻译

三、音乐

1. 作曲家全名及生卒年月、创作日期、作品原调、作品形式、音域和歌词设置风格

2. 这位作曲家以什么类型的声乐作品闻名

3. 这位作曲家的主要作品(包括所有乐器的作品)

四、作品

1. 这首歌如何反映这首诗(包括形式、歌词描绘、歌词设置等方面)

2. 声乐和钢琴如何互动,钢琴、管弦乐队的作用是什么

3. 这部作品中还有哪些值得注意的特点

4. 列出两部有助于理解这部作品的相关研究文本(非网站文本)

5. 这首作品最喜欢的录音或表演版本

五、请列出参考文献来源

以上作业需要由演唱者和艺术指导共同合作完成。演唱者与艺术指导共同完成上述作业的过程,不仅能够促进课堂中的协作与互动,还能够显著提升教学效果。第一,深入理解作品。作业涉及诗词背景、作曲家信息、歌词翻译和音乐形式等内容,促使演唱者和艺术指导在完成作业过程中对作品进行深入研究,能够帮助演唱者更准确地传递作品的情感和艺术内涵。第二,强化角色定位。通过共同分析声乐与钢琴的互动关系以及钢琴在作品中的角色,演唱者可以更清楚地理解如何与伴奏合作,而艺术指导则可以提供专业意见以完善演唱者的表达。第三,培养音乐分析能力。在完成作业过程中,师生需讨论文本与音乐的关系(如歌词设置、音乐表现手法等),这有助于提高演唱者对音乐作品的分析能力,并将这种能力应用到未来的学习和表演中。第四,提升课堂参与度。共同完成一份作业是一种互动性较强的教学方式,能够增强学习的参与感,激发学生主动思考,避免单一的填鸭式教学。

三、基于现实教学条件探索多维教学路径

综合前文对课程性质、教学目标及教学实践的论述可以发现,声乐艺术指导课程并非单一的技能训练课程,而是一门涉及作品分析、语言理解、舞台表现、合作沟通与艺术审美等多重要素的综合性课程。也正因如此,若仍主要沿用以技术配合为中心的传统教学方式,便难以达到课程在协同能力培养、跨学科整合与综合表达提升等方面的要求。换言之,课程自身的复合属性决定了其教学模式必须由单向训练走向多维融合^[2]。基于这一认识,本文从现实教学条件出发,探索声乐艺术指导课程的多维教学路径。

(一) 教学实施过程

为确保所构建的多维教学路径具备现实可操作性,本文结合具体课程情境,对教学实施过

程进行了系统化设计与分阶段推进。以艺术指导课程为依托,在既有教学框架基础上进行结构优化,在不额外增加教学负担的前提下,融入学科融合理念与数字技术手段,从而实现教学模式的渐进式转型。

首先,在实施对象的选择上,选取具有一定钢琴基础与声乐合作经验的学生作为研究样本。该类学生已具备基本演奏能力,但在音乐理解深度、协同表达意识及跨领域整合能力等方面仍有提升空间,因此具有较强的代表性和可塑性。在具体实施过程中,教学活动按照由浅入深、循序渐进的原则划分为多个阶段。初始阶段以理论引导为主,通过对艺术指导角色内涵及协同表演机制的系统讲解,引导学生重新认识钢琴与声乐之间的互动关系,并在此基础上引入跨学科视角,帮助学生建立整体性音乐理解框架。此阶段强调概念建构与认知转变,为后续实践奠定基础。在中期阶段,教学重点转向技能整合与方法应用。教师通过示范分析与分组练习相结合的方式,引导学生对具体作品进行多维度解析,包括音乐结构、情感表达及文化语境等方面。同时,引入数字化辅助工具对文本与音频进行辅助分析,使学生在实践中逐步掌握多元分析路径,提升其自主学习能力和问题解决能力。进入深化阶段后,教学活动进一步强调跨学科融合与情境化实践。通过设置综合性任务,如合作演绎与课堂展示,促使学生在真实或模拟演出情境中完成音乐表达与协同配合。在这一过程中,学生不仅需要完成演奏任务,还需对作品进行综合性阐释,从而实现知识、技能与表达能力的统一发展。在最终阶段,教学重心转向成果呈现与多元评价。通过课堂展示、小组汇报及教师反馈等方式,对学生的学习成果进行系统评估。评价标准不再局限于演奏技术本身,而是综合考虑合作表现、音乐理解和创新表达等多个维度,从而形成更加全面的评价体系。

此外,在整个教学实施过程中,技术支持与教学资源配始终贯穿其中。所采用的数字工具均以易获取、低门槛为原则,确保教学方案在一般环境下即可顺利开展。同时,教师在实施过程中主要承担引导与组织角色,无需具备复杂技术背景,从而降低了教学改革的实施难度。总体而言,该教学实施过程在保持原有课程结构稳定的基础上,通过阶段化推进与多维度整合,实现了艺术指导教学从单一技能训练向综合能力培养的转变,为后续教学效果评估提供了可靠基础。

(二) 实施保障与可行性分析

在教学路径设计与实施过程的基础上,该路径的现实可行性与推广价值在很大程度上取决于具体实施条件与保障机制。因此,有必要从教学资源、师资结构和运行模式等方面对该路径的可行性进行系统分析,以确保其具备在常规环境中的落地能力。

首先,从教学资源角度看,本研究所构建的多维教学路径并不依赖高成本设备或复杂技术平台,而是以现有教学条件为基础进行优化整合,所涉及的数字化工具主要包括文本分析与音频辅助类软件,获取途径便捷、操作门槛较低,能够在普通教学环境中实现稳定应用。同时,课堂所需的实践环节仍以传统排练与演绎为核心,仅在关键节点引入技术支持,从而避免对教学硬件提出额外要求。这种“轻技术介入”的方式,使教学模式既保持音乐学科本身的艺术属性,又具备现实操作的可持续性。其次,在师资条件方面,该教学路径对教师能力结构提出的是“拓展性要求”而非“替代性要求”。教师仍以专业艺术指导能力为核心,在此基础上适度掌握数字工具的基本使用方法与教学设计思路,即可胜任相关教学任务。换言之,本研究并不要求教师具备编程或复杂技术开发能力,而是强调其在教学组织、过程引导及多维评价中的综合能力。这一特点有效降低了改革门槛,使其能够在现有师资体系内逐步推进,无需进行大规模人员结构调整。再次,从教学运行机制看,该路径通过阶段化组织与模块化设计,能够灵活嵌入既有课

程体系。各阶段内容既可整体实施,也可根据实际情况进行局部引入,从而适应不同院校在课时安排与课程结构上的差异。此外,通过小规模试点、逐步扩展的方式,可以在实践中不断优化教学细节,降低一次性全面改革带来的风险。这种渐进式推进策略,有助于在保证教学稳定性的前提下实现持续改进。最后,从推广与应用前景看,该教学路径不仅适用于艺术指导课程,也可为声乐、器乐及音乐教育等相关课程提供参考范式。其核心在于通过学科融合与方法整合,提升学生的综合艺术能力与协同实践能力,这一目标具有较强的普适性。因此,在不同类型音乐院校中均具备一定的推广潜力。

综上所述,本文所提出的多维教学路径在资源配置、师资条件及运行机制等方面均具备较强的现实适应性与可操作性。通过合理组织与逐步推进,该模式能够在不显著增加教学成本的情况下实现有效落地,并为音乐教育教学改革提供具有实践价值的参考路径。

(三) 跨专业协同教学与大师课机制构建

当前我国高校声乐艺术指导课程普遍延续“声乐为主、钢琴为辅”的传统教学模式,其核心特征表现为三重“单向性”:一是教学定位的单向从属,将钢琴伴奏视为声乐表演的辅助支撑,忽视艺术指导作为“合作钢琴家”的独立音乐表达与叙事功能;二是知识传递的单向灌输,课堂以教师讲授作品处理技巧、伴奏织体配合为主,学生被动接受技术训练,缺乏对作品文化内涵、协作逻辑的主动探究;三是能力培养的单向聚焦,过度侧重演唱技巧的精准性与伴奏技术的熟练度,对跨文化诠释能力、舞台协作能力、艺术创新能力的培养缺乏系统性设计。

高校艺术指导课堂中开展大师课与多专业教师协同授课,是建构复合型艺术人才培养体系的重要路径。不同专业教师联合授课可打破学科壁垒,声乐教师、器乐教师、理论教师与舞蹈教师从各自专业的维度出发,围绕同一艺术作品或课题展开教学,建立跨专业教师的定期交流机制,共同制定教学目标、选择曲目库、设计教学环节,实现双师课程教学路径,并协同参与学生阶段性考核与毕业设计指导,确保培养方向的一致性与评价的全面性。同时也能增强学生对作品的理解与诠释能力,例如,在歌剧排演课程中,声乐教师指导演唱技巧,钢琴教师强化伴奏协作,戏剧教师提升舞台表现力,理论教师解析作品文化内涵,这种跨专业教学模式能有效提升学生的综合艺术素养与实践能力。学校还可定期邀请国内外知名艺术指导,声乐、器乐大师驻校授课,聚焦经典曲目深度解析、舞台实践疑难问题解决及风格把握等核心能力。大师课作为实践教学的高阶形态,通过邀请国内外优秀学者开展专题讲座、工作坊及一对一指导,将大师课与常规的课程体系相结合,安排在重要汇报演出前或特定风格单元学习后,使之成为阶段性学习的“点睛之笔”与“升华环节”,为学生带来更丰富的艺术理念与实践经验,激发创新思维,拓宽艺术视野。

(四) 展演驱动的实践教学体系构建

在高校音乐教育中,为提升学生的艺术理解与综合实践能力,亟需突破单一的课堂讲授模式,转向“理解—应用—反思”闭环式育人路径。为了有效衔接课堂学习与艺术表达,课程体系应定期系统地开展多样化展演实践与教学观摩活动,使学生能在真实的艺术场景中检验并深化所学知识。教学活动应打破传统的授课与演出分离的做法,将表演纳入课程体系的核心环节。可通过组织室内音乐会、专题导赏活动、课程成果汇报演出等多种形式,为学生搭建真实的表达空间。这些平台不仅是技艺熟练度的验证场所,更是学生展现艺术构思与文化理解的重要媒介。

为提升演出内容的当代表达力和技术融合度,应适当引入AI生成音乐、算法伴奏、人机协

同演奏等前沿技术,让表演成为实验性与创造性的结合体^[3]。此外,为避免“只演不讲”的片面训练,应鼓励学生在演出前以可视化手段介绍所选曲目的历史沿革、风格特征及艺术脉络,结合AI辅助分析结果,从音乐构造、作曲背景到自我演绎策略进行系统说明。不仅能帮助听众更好地理解作品内涵,也锻炼了学生在公共表达中整合知识与思辨的能力,使舞台成为传播文化、沟通艺术理念的平台。

演出后的反思环节尤为关键。采用“技术分析与艺术评判”的双轨反馈模式,一方面,借助智能分析系统对演奏过程中的节奏控制、音准准确度、动态变化等生成技术评估报告,为学生提供客观的技术“诊断”,使学生能够通过数据洞察自身演奏中的薄弱环节^[3]。另一方面,辅以教师基于艺术标准的深度点评与同伴互评机制,引导学生从舞台表现、风格适配、情感传递、学科整合能力等多方面进行批判性反思。这种“双轨反馈”方式,融合了技术理性与艺术感性,有助于学生形成更全面的自我认知与艺术判断。通过多层次、多视角的实践活动设计,结合现代技术与传统教学方法,学生在技能训练之外亦能拓展对艺术本体的理解,逐步建构起跨媒介表达、批判性欣赏与自主创作相统一的综合能力体系,实现从“学习”到“表达”,再到“升华”的教学闭环^[4]。在课程结束阶段,大四学生可独立策划并担任艺术指导,成功举办完整的音乐会,涵盖曲目挑选、排练计划、与演出者沟通、现场统筹等各个环节。学生在音乐会上的出色表现,充分展示了他们在艺术指导、组织协调、沟通合作及艺术审美等方面的综合能力。

四、教学效果评估与定量分析

在完成多维教学路径的构建与课堂实施之后,本文进一步围绕实际教学效果展开评估。与以往单纯依赖课堂观察或经验总结不同,本研究尝试通过可量化的数据与具体教学表现相结合的方式,对艺术指导教学改革成效进行较为系统的检验。考虑到艺术指导课程本身具有较强的实践性与协同性,本研究在指标选择上不仅关注学生个体演奏能力的变化,同时也将合作表现、音乐理解深度以及课堂参与状态纳入评价范围,从而更全面地反映教学路径的实际作用。

在研究设计上,选取参与本次教学改革的艺术指导课程学生作为实验对象,并以同一教学层级、但未引入相关改革措施的班级作为参照。在数据获取方式上,一方面通过问卷对学生的体验进行量化记录,重点考察其在学习兴趣、合作意识、作品理解及技术接受等方面的变化。另一方面,结合期末汇报演出与课堂过程记录,对学生在真实音乐实践情境中的表现进行对比分析。需要指出的是,艺术指导课程的核心并非单一技巧提升,而是“协同表达”的综合能力,因此在评分与观察过程中,特别强调钢琴与声乐之间的默契配合、音乐呼吸的一致性以及对文本内涵的共同理解。

从数据结果来看,实验班在实施教学改革后,各项指标均有较为明显的提升。其中,学习兴趣的提高主要体现在学生课前准备与课堂投入度的变化上,例如,在引入作品背景分析与AI辅助文本解读之后,学生在排练前主动查阅资料的情况显著增加;协作能力的提升则集中反映在排练过程中,学生不再仅关注自身演奏,而是能够主动调整节奏、音色与力度,以适应声乐部分的表达需求。这种从“伴奏思维”向“协同思维”的转变,是本次教学改革最为关键的变化之一。

在实验班与对照班的横向比较中,可以更清晰地观察到教学路径带来的教学效果差异。对照班在完成作品时,整体演奏虽符合基本规范,但在音乐呼吸、情绪推进以及段落衔接方面往往呈现相对割裂的状态。而实验班在同类作品演绎中,则更能够体现整体性音乐结构意识,尤其在长线条处理与声部互动等方面更为自然流畅。此外,在课堂参与度方面,实验班学生在讨论环节的发言频率与质量均明显高于对照班,说明多维教学路径在激发学生主动表达与思考方面具有积极作用。

从学生反馈的角度看,大多数学生对该教学模式持肯定态度,但其关注点具有一定差异。一部分学生更强调技术工具带来的便利性,例如通过音频分析更直观地理解节奏与结构;而另一部分学生则更关注课堂互动方式的变化,认为小组合作与情境展示使其更容易进入作品情境。值得注意的是,虽然技术接受度整体较高,但个别学生在初期阶段对新工具的使用存在一定的不适应的情况,这也提示在后续教学中需要合理控制技术介入的节奏,使其始终服务于音乐表达本身,不能成为学生的额外负担。

上述各项指标并非孤立变化,而是呈现一定的联动关系。例如,学习兴趣的提升往往伴随课堂参与度的提高,而更高频率的互动又进一步促进了协作能力的发展。与此同时,协作能力的增强又直接反映在演奏质量的整体提升上。这种由“兴趣—参与—协作—表现”构成的链式变化,体现了学科融合路径在艺术指导教学中的整体性优势,该教学模式对不同基础水平的学生均具有一定的适应性,而非仅对个别能力较强学生产生影响。

五、 综合艺术素养评估与教学成效反馈

由于教学效果的评估与艺术素养的综合提升关系紧密,因此为了更深入地了解学生对高校声乐艺术指导课程的看法,笔者根据学生学习的收获、看法及需求,设置了一份调查问卷,作为课程设置的一部分,在学期最后一课发给每一位学生。具体设置如下:

艺术指导课堂教学效果及学习反馈调查问卷

为提升艺术指导课堂教学质量,优化课程内容与教学方法,特开展本次匿名调查。你的真实反馈将为后续教学改进提供重要依据,请根据实际学习体验填写。

一、课程学习收获

1. 你认为在艺术指导课堂中,以下哪些内容对你帮助最大(可多选)

- ☐ 声乐、器乐作品的技术处理与表现技巧
- ☐ 作品风格分析(如古典、浪漫、现代等时期的风格特征)
- ☐ 与合作者(如伴奏、合唱团、乐队)的配合训练
- ☐ 舞台表演技巧(台风、肢体语言、情感表达)
- ☐ 艺术指导理论知识(音乐美学、艺术史等)
- ☐ 其他(请注明)

2. 通过课堂学习,你在以下哪些方面取得了显著进步(可多选)

- ☐ 作品演奏、演唱的准确性与完整性
- ☐ 音乐表现力与情感传达能力
- ☐ 艺术审美与作品理解深度
- ☐ 舞台实践与临场应变能力
- ☐ 团队协作与沟通能力
- ☐ 其他(请注明)

二、课程实用性与建议

1. 课堂中最有价值的环节是

- ☐ 教师示范讲解
- ☐ 学生实践+即时反馈
- ☐ 经典演奏录像分析
- ☐ 小组合作排练
- ☐ 演出模拟训练

2. 你希望增加哪类教学内容

- ☐ 现代作品拓展
- ☐ 声乐生理学基础
- ☐ 职业艺术指导发展路径
- ☐ 更多语言专项训练
- ☐ 其他(请注明)

3. 你希望课程在哪些方面进一步优化(可多选)

- ☐增加实践机会(如音乐会、工作坊)
- ☐拓展课程内容(如跨学科知识、前沿艺术理念)
- ☐调整师生互动形式(如分组讨论、一对一指导)
- ☐改进考核方式(如增加过程性评价) ☐其他(请注明)

三、反馈与建议

1. 本课程带给你最大的启发是什么?
2. 你曾运用课堂所学解决过哪些实际艺术问题(如演出/考试/合作排练)?
3. 对课程改进你有哪些具体建议?

问卷调查结果显示,学生对作品核心要素的理解能力有显著提升。认为“作品风格分析”与“跨文化理解”对自身帮助最大的学生占比较高,这直接印证了跨文化比较教学、合作型作业等教学方法的有效性。以《魔王》教学为例,在未引入跨文化语境引导前,演唱者仅将作品理解为“父亲救孩子的恐怖故事”。通过将“魔王”意象与中国传统文化中的“鬼魅”母题进行类比分析后,演唱者意识到,“‘魔王’更是一种心理恐惧的象征,钢琴声部急促的三连音就是孩子心跳声的放大。我与艺术指导的配合不再是简单的‘你弹我唱’,而是共同营造这种无处不在的紧张感”^[5]。此案例表明,学科融合教学有效地促进了学生从技术表演向内涵诠释的转变。同时,关于“课程带来的最大启发”,最大的改变是学生学会了“如何学习”一首作品。拿到新谱子,学生会下意识地去查诗人背景,分析钢琴织体,而不是只盯着旋律线。合作型作业框架为学生提供了自主探究的路径,使其学习的主动性明显增强。在诠释德彪西作品时,学生会主动寻找印象派画作进行视觉联动解说,体现了艺术创新思维的萌芽。在课程中,学生的作品风格分析能力、音乐表现力和舞台表现技巧得到了明显提升,尤其在合作排练环节,团队协作意识与应变能力得到明显增强。在课程中注重理论与实践相结合,促进了学生对艺术审美、作品结构和跨学科知识的理解,也逐步培养和提升了学生的自主构思与艺术诠释能力。

同时,教学中仍存在一些亟需优化的方面。课程内容虽丰富,但实际演出、观摩及实践环节尚显不足,要给学生创造更多面向真实舞台的锻炼机会。要增加涉及现代作品、语言专项训练和职业发展方向的课程内容,以更好地衔接未来的职业需求。在教学方式上,要采用更多更丰富的课堂形式,如分组讨论、一对一指导、模拟演出等,以提高课程的互动性和实践深度。

以艺术作品为核心,围绕协作表演拓展课程目标实现的广度与深度,是培养新时代音乐专业人才的重要路径。在具体教学实践中,可通过多维方式拓展学科融合的内涵,例如结合历史文献、影像资料及多媒体资源,对作品所处的时代背景与文化语境进行情境化呈现;通过教师讲述、课堂讨论与角色体验等方式,引导学生从文本、音乐与表演等多个层面建立立体化理解。此外,还可借助音频资料、经典录音及舞台演出视频等资源,使学生在多种感知通道中加深对作品风格与表达逻辑的认识,从而在不依赖高成本技术设备的前提下,实现艺术情境的有效建构与再现。在此基础上,可进一步拓展学科融合的广度与深度,将艺术史、音乐心理学等相关学科融入教学之中,并通过“研究性表演”的方式引导学生在实践中运用跨学科分析方法,逐步形成自主探究能力。同时,依托校内歌剧制作及舞台实践活动,对教学成果进行检验与反馈,并在总结课程教改经验的基础上,形成具有可推广性的“学科融合型声乐艺术指导课程模式”。通过学术论文发表与教学研讨交流等形式,推动相关成果在更大范围内传播,从而为高校传统音乐教育与音乐表演人才培养模式提供实践参考。

声乐艺术指导作为音乐教育体系中至关重要的一环,其肩负的使命任重而道远,有极为广阔的拓展空间。音乐教育的本质不仅在于音乐技能的训练,更在于通过艺术体验促进个体审美

能力、人文精神与综合素养的全面发展。声乐艺术指导课程的学科融合教改实践,是一次回归音乐表演本质、面向未来人才培养需求的积极探索。它打破了“声乐主、钢琴辅”的陈旧观念,构建了以作品诠释为核心、以深度协作为纽带、多学科知识交融共生的教学新生态。未来将持续聚焦理论完善、教学方法革新以及数字技术融入,力求培养具备扎实学识、卓越技艺与创新精神的新时代艺术人才。

参考文献

- [1] 徐静. 美国钢琴艺术指导专业博士培养模式解析:以美国北德克萨斯大学为例[J]. 盐城师范学院学报(人文社会科学版), 2023, 43(4): 96-102.
- [2] 马达. 音乐教育学跨学科研究的思考[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2021(1): 119-123.
- [3] 王昭君. 人工智能融入音乐教育的辩证审思[J]. 中国音乐教育, 2024(7): 79-83.
- [4] 王腾宇. 跨学科视域下的STEAM教育对音乐教育的启示[J]. 中国音乐, 2019(3): 123-128.
- [5] 刘蓉惠. 跨文化视角下的德语艺术歌曲教学研究[J]. 中央音乐学院学报, 2020(1): 135-145.

Reform and Evaluation of the Interdisciplinary Integration of University Vocal Coaching Courses

XU Jing, LI Xiaoning

(College of Music, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu, 225009, China)

Abstract: The vocal coaching courses in universities are confronted with some problems, such as the one-way teaching tendency of vocal-centered, piano-accompanied instruction, the insufficient cultivation of collaborative competence and inadequate interdisciplinary integration. Guided by the concept of interdisciplinary integration, this study proposes a multidimensional teaching model, which incorporates questionnaire-based diagnosis, collaborative assignments, comparative cross-cultural teaching, digital technology-assisted analysis, interdisciplinary collaborative teaching, and performance-driven practice. The teaching effect is evaluated through classroom observation, questionnaire, process documentation, and final presentations. It can arouse students' interest, boosting the learning engagement, musical perception, classroom collaboration, and holistic expression. This teaching model has shifted from piano-accompanied instruction to collaborative presentation. This research may provide reference for the reform of vocal coaching courses in universities.

Key words: interdisciplinary integration; vocal coaching; teaching reform; collaborative expression; teaching assessment

[责任编辑:朱 根]