

教学实施报告

项目名称：合唱与指挥

课堂主讲：白宝伟

课堂成员：龙菲、罗李蓉、黄伟东、黎彩霞

目录

一、对合唱指挥教学的整体认识和现状分析·····	2
二、合唱指挥整体教学设计的总结·····	3
三、合唱指挥教学的教学重点·····	8
四、面对高职高专合唱指挥教学的特色·····	11
五、合唱指挥教学课堂实施成效·····	13
六、关于教学的反思与改进·····	15

一、对合唱指挥教学的整体认识和现状分析

合唱指挥在音乐学科中占有越来越重要的地位并且发挥越来越重要的作用。近几年来，在国内重要的比赛中都会加入对合唱指挥的知识考核。比如：教师基本功大赛、职业技能大赛等。

1.合唱指挥的作用：

合唱指挥者是整个合唱队的灵魂人物。他需要精准的理解作品，对音乐的呼吸、结构、强弱、速度以及作品的整体风格做出判断和把握并通过他的手势和肢体语言把这种信息传达给演唱者，给予演唱者提醒和预示。可以说作品演绎得成功与否指挥者对全局的把握起着不可估量的作用。

2.合唱和合唱指挥的关系

合唱和合唱指挥的关系是密不可分、相辅相成的。没有指挥者的统领，合唱将杂乱无章无法统一。而优秀的指挥只有借助合唱队的深情演绎，一首作品的价值才能得以体现。因此合唱者和指挥需要具备融洽和谐的关系，实现二者相融相长式的提高，任何一方都不是相对独立的，仅从个人的角度、观念出发都将无法使合唱作品达到理想的效果。

3.合唱指挥对指挥者的要求：

对指挥者初步的要求，要求指挥的动作要优美协调，动作要适度，核心力度应控制在手腕上，身姿挺拔，以便能更好的施展身体力量。更深层次的要求则要求指挥者对作品的换气点，音乐的呼吸做出准确的把握；音乐的速度和节奏做出精准的掌控；在情感的转化上做出提前的预示。这就要求指挥者不断提高自己的音乐素质和指挥水平，在实践和演出中不断演练和思考。

4.合唱指挥的发展前景现状分析：

近年来，我国合唱市场发展迅速。学校、企业、社区、社会团体等组建起来

的合唱队不计其数。社会对合唱指挥的需求量是与日俱增的。社会给合唱指挥提供了广阔的实践场所和迫切的用人需求。

二、合唱指挥整体教学设计的总结

1.课程基本情况

《合唱与指挥》在专科类院校应开设至少一学年，两个学期课程，并且配合合唱排练、视唱练耳、电脑音乐制作等基本学科共同学习。本课程必须在声乐、钢琴、视唱练耳、乐理等基本学科达到一定的水平才可以进行合唱与指挥的训练。本课程共设置二年级两个连续的学期，共 72 课时。

该教学方案以两个学时为一个基本面，要求学生在两学时内掌握一种指挥的基本技巧学习。并辅助以实际谱例，让学生在实际的操作中越用所学的技巧，使学生有能力处理一些简单的作品。为以学生后面对结构、调性、音准及表演形式更为复杂的合唱作品打下坚实的基础。

2.教学内容

这里选取了 16 个课时循序渐进的讲解需掌握的技巧及所结合的作品训练：

学时安排	需掌握指挥技法	需注意的问题	结合的作品
3、4	合唱指挥基本动作的训练：放松、控制、前紧后松。	对于手掌的掌控和胳膊、肩膀的放松。	针对：1、放松、控制 2、前紧后松的具体练习，对着镜子寻找最自然、优美的基本状态。
5、6	击拍练习： 1、慢速击拍	了解掌握拍点的形成及“失	针对：1、慢速击拍 2、快速击拍 3、模糊

	<p>2、快速击拍</p> <p>3、模糊点击拍</p> <p>4、清晰点击拍</p>	速瞬间”的形成。	点击拍 4、清晰点击拍的具体练习，对着镜子寻找最自然、优美的基本状态。
7、8	图示讲解及练习：一拍子、二拍子、三拍子、四拍子、六拍子及其他拍子。	根据具体作品设计曲线、直线、和点的运用。	<p>1、一拍子图示：《苏三起解》《甘洒热血写春秋》《饮酒歌》</p> <p>2、二拍子图示：《珊瑚颂》《国歌》</p> <p>3、三拍子图示：《大海啊故乡》《我爱祖国的海洋》</p> <p>4、四拍子图示：《送别》《青春舞曲》</p> <p>5、六拍子图示：《天鹅》《我和我的祖国》</p> <p>6、4/5《小白菜》3+2, 7/8《帕米尔我的家乡多么美》第一拍含三拍时值，第二拍和三拍各含二拍时值。</p>
9、10	<p>合唱指挥中的预备拍：1、反弹练习①快速反弹②慢速反弹</p> <p>2、模糊点的预备拍，</p> <p>①stagato 清晰点的预备拍</p> <p>②legato 清晰点的预备拍。</p>	手臂的运动与控制，区分不同音乐中运用不同的预备拍。	<p>1、反弹练习：快手反弹、慢速反弹。</p> <p>2、模糊点的预备拍：《送别》。</p> <p>3、清晰点的预备拍：A stagato 清晰点的预备拍《小鸟小鸟》 B legato 清晰点的预备拍《乘着歌声的翅膀》</p>
11、12	1.断、连、强、弱、快、慢的预备拍。	手臂的运动与控制，并且能够准确的区分	<p>1、强拍弱位的预备拍《让我们荡起双桨》</p> <p>2、弱拍弱位的预备拍《梁祝》</p>

	<p>备拍。2.收拍的预备拍①快速音乐的强收②慢速音乐的强收</p>	<p>不同的音乐中不同预备拍的运用。</p>	<p>①断音的预备拍《瑶族舞曲》，清晰点</p> <p>②连音的预备拍《瑶族舞曲》模糊点，清晰点</p> <p>③强的预备拍《娄山关》田丰，从头越……模糊点，清晰点</p> <p>④弱的预备拍《娄山关》田丰，苍山……模糊点</p> <p>⑤慢速音乐的预备拍《牧歌》模糊点，清晰点</p> <p>⑥快速音乐的预备拍《保卫黄河》清晰点</p> <p>收拍的预备拍：</p> <p>①快速音乐的强拍强收《大刀进行曲》、《前进歌》 注意收拍后的自然反弹</p> <p>②慢速音乐的强收《我的祖国》，弱收《牧歌》 注意收拍后的自然反弹（预备—落点—反弹）</p>
13、14	<p>分拍、合拍</p>	<p>分拍以及合拍的运用 教学难点：对于作品的分析以及恰当的运用分拍合拍。</p>	<p>合拍：《欢乐颂》、《我和我的祖国》、《饮酒歌》</p> <p>合拍与原拍的运用：《保卫黄河》、《让我们荡起双桨》</p>
15、16	<p>左右手的分工与配合</p>	<p>左右手的职能及左右手在指挥中的不同运</p>	<p>1、长音打法：《送别》、《娄山关》</p> <p>2、两拍长音的打法：《大海啊故乡》</p>

		动方向。	<p>3、左右手交替使用:《国歌》</p> <p>4、长音的渐强渐弱:《黄水谣》</p> <p>5、声部进入提示:《在太行山上》</p>
17、 18	总谱的读法	分析合唱总谱,找出各声部的旋律位置及对合唱总谱的分析	<p>1、二声部轮唱:《保卫黄河》、《没有共产党就没有新中国》</p> <p>2、三声部轮唱《保卫黄河》、《黑龙江的波涛》</p>

3. 学情分析

参加本课程的学生是从二年级上学期开始,因此都具备了一定的知识基础:

①声乐发声知识和基础,能后判别声音的好坏和作品所需要的声音类别,以及合唱团如何训练等。

②视唱练耳基础。可以准确的判别音准、节奏、音质等基本音乐要求,突出的学生还可以有多声部的听觉和识别能力。因此可以在合唱指挥的任务重准确判别各个声部的声音。

③钢琴基础。可以更好地与钢琴伴奏结合起来指挥,并且在音乐处理中更符合原作品的要求。

④基本乐理知识基础。这对于一名胜任的合唱指挥尤为重要,在拿到一份新的合唱作品时,能否快速对作品作出分析,和对指挥动作的设计都离不开基本的音乐知识。

⑤合唱基本知识。在经过一年级的合唱排练过程中,积累了一定量的合唱曲目和合唱的知识,这对于一名指挥来说是非常重要的经验。这直接影响一名指挥学期前期的学习方向和深度。

在经过以上先行学科的学习后,合唱与指挥课程的开设是具备了充足条件的。

4. 主要教学资源

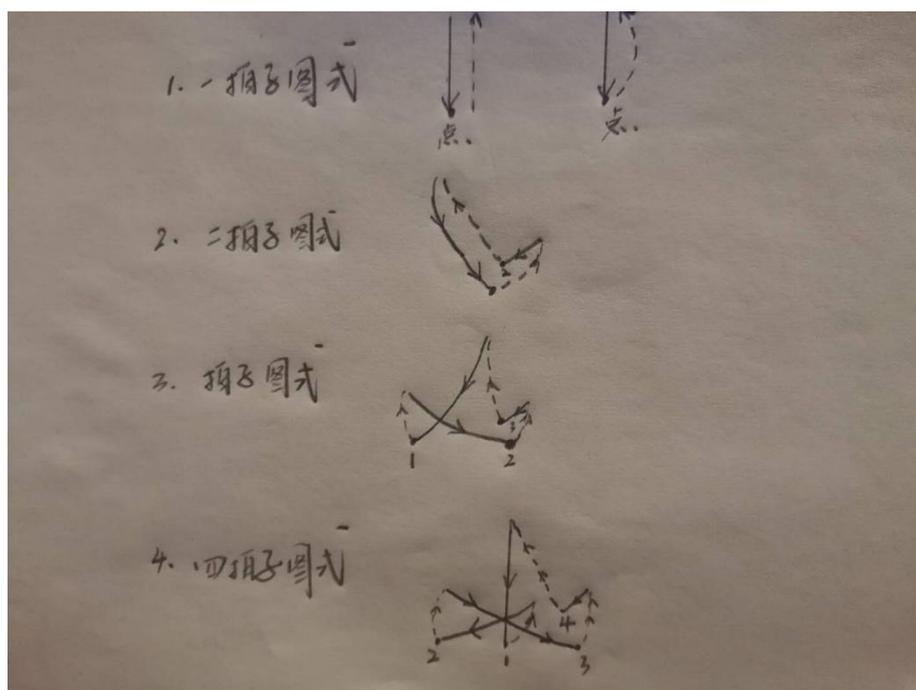
课程主要采用传统的教学资源，有教材、课外资料、音频、视频等。另外，本课程还准备了充分的网络资源。

5. 教学策略

本课程教学是以学生的实训、学生体验为主，教师讲解为辅的。所以课程主要采用讲解、小组讨论、实训等形式组成。

6. 教学评价

教学评价有教研室会议、同行评课、学生评课等。

合唱指挥图示 (手抄版)

合唱指挥学生在实训现场

三、合唱指挥教学的教学重难点

本课程在 72 个学时的教学活动安排中，目标是要求学生掌握指挥基本技能技巧，也能分析曲目和设计指挥动作。

合唱的体态既是自然的但与常规的自然又有区别。合唱指挥是积极状态下的放松。这个是在最初的训练课程就要掌握好的基本原则。容易出现的问题及正确的处理方式见下图：

应注意的合唱指挥的体态问题：

	易出现问题	正确的姿势
手位	运动过程中手型发生改变；手的走势是生硬的拉起。	手型应有控制感。手指稍弯，手掌如握物状，掌心通常向下，也可向内，有时也可向上。手的走势是“弹起”向上而不是拉起。
臂位	1、腕部太松软，缺少控制感 2、手腕作为支撑点来使用手掌，	1、伸出的长度需适中，肘部略抬高，上至头顶上方，下至腰以下，左右可

	形成不好的“拍打感” 3、肘部太松软，摆动太多无法形成控制感 4、过分使用肘部作支撑来支撑小臂，动作生硬 5、过多使用肩部作为支撑，不仅牵制了手臂和手的活动，也过多的带动了身体的动作。	达 80 度。 2、在练习拍点时，点的位置在腰部，不要将位置处的太高；在拍点下落和弹起的线条是锐角而不是钝角。
体位	肌肉僵、紧、内力不通畅，动作不协调，影响指挥技术的掌握，影响指挥技术对音乐表达的准确性。	要用正确的身形站位。既松弛不紧张，又要有让合唱队员充满凝聚力的稳定感

在身体动作协调的基础上需要掌握各种节拍（原拍、分拍及合拍的运用）、起拍预备拍拍、收束拍预备拍的打法。针对不同的作品采取不同的处理方式，灵活应对。

一、要求学生掌握的各种节拍的图示：

原拍	分拍	合拍
1 拍、2 拍、3 拍、4 拍、6 拍、5/4 拍、7/8 拍	1、将原型的一拍打成两拍 2、有时在更慢速的情况下将十六分音符打成一拍 3、在适度特别缓慢的作品，每拍都需要打成分拍，“称为双拍子”	1、较常用的将两拍打成一拍 2、在变换拍子中将 6/8 打成 2/4 图示，9/8 打成 3/4 的图示 3、3/8 打成一拍，也可处理成逆时针的圆形。

二、要求学生掌握的各种起拍预备拍的处理：

	起拍的预备拍	结合的作品
有拍点的预备拍	1、中板、慢板或力度强的歌曲 2、快板、弱力度的慢、中板歌曲 和强调性的音乐 3、断音的预备拍 4、快速音乐的预备拍	《小鸟小鸟》、《乘着歌声的翅膀》、《瑶族舞曲》、《保卫黄河》
无拍点的预备拍	1、快板、弱力度的慢、中板歌曲 和强调性的音乐 2、弱的预备拍	《送别》、《娄山关》田丰 仓山……
二者结合	1、连音的预备拍 2、强的预备拍 3、慢速的预备拍	《瑶族舞曲》、《娄山关》 田丰 从头越……、 《牧歌》

三、要求学生掌握各种收束拍预备拍的处理:

	收拍的预备拍	结合作品	注意问题
快速音乐	强拍强收	《大刀进行曲》、 《前进歌》	收拍后的自然反弹
慢速音乐	1、强收 2、弱收	《我的祖国》 《牧歌》	收拍后的自然反弹（预备—落点—反弹）

掌握好了这几项基本技能是教学得以顺利进行的先决因素。

四、合唱指挥教学的特色

随着社会经济的迅速发展，我国在政治经济发展的同时，对文化艺术的重视程度也逐年提高。尤其是合唱作为群众化的音乐艺术活动，国内掀起了一阵合唱热潮。这也给广大广大高专院校的学生提出了新的要求并提供了广阔的就业前景。

高职高专的教学将合唱与指挥两门课程合二为一。其他各门课程的设计：声乐、钢琴、形体、声乐表演实践、乐理、和声、曲式等也为该门课程的实施提供了技术上的支持。合唱与指挥的有机结合，便利了学生以歌唱表演者和音乐指挥者的双重身份来理解、体验音乐和表现音乐。对学生发展音乐才能，培养协调及合作能力及学生的音乐教育能力均有促进和裨益。这也为以后学生的职业规划

和职业前景提供了更多的途径及可能性。

本课程主讲教师白宝伟，东北师范大学硕士研究生，在校期间曾跟随合唱团参加第十四届青年歌手大奖赛合唱比赛，获得了吴玲芬、孟大鹏、田玉斌等大师的指导。并且带领私立华联学院音乐合唱团在广东省大学生声乐比赛中获得了一等奖的优异成绩。在常年的教学中，形成了自己独特的教学风格和教学方法，在同行和学生中深受好评。并且，团队在教学中不断进修提升，2019 和 2020 两年，连续参加了华南师范大学苏严惠教授举办的大师班，2021 年参加了杭州第一届合唱指挥大会，童年参加了首届美与教育基本功大赛并获得二等奖。本人在教学的道路上不断学习，不断提升教师的教学能力水平和眼界。

在教学中，由于合唱指挥教学实训课程较多，因此在课程中常以小组讨论，讲解演示，学生实操等方式进行，取得了较好的教学成效。合唱指挥团队也在不断的探索和研究，在经过本次的教学能力大赛，希望可以在各方面更严格要求团队教师，在教学上更上一层楼。

合唱指挥教学团队参加培训

音乐系合唱团在校庆现场表演

五、合唱指挥教学课堂实施成效

合唱指挥是一门综合专业技能较强的学科。它异于单纯声乐技能的学习，学生要有一定的声乐技巧，但是对个体的声乐技能要求并不是那么高，它讲求的是整体的和谐与配合。同时合唱指挥需要其他相关科目的素养支持。各方面音乐素养的要求是学好合唱指挥的保证。

一、优良的视唱练耳能力和准确的指挥法是学好合唱指挥的首要前提。

音乐首先是听觉的艺术，一首作品演绎得是否动人，很多时候取决于表演者的听觉审美。尤其是合唱很多时候是多声部的人声艺术。多声部的音准、节奏、对位、多声部间的声部平衡都要求敏锐的听觉。可以说合唱指挥是把耳朵对音响的要求借动手的指挥动作表达出来，如果没有良好的听力就无法保证艺术的质量。

准确的指挥法则是带领团员完成作品的手段。如果没有指挥的专业素质，众多的人员就无法在指挥手势的带领下整齐如一的表达音乐，严重的影响排练效果。

二、指挥者的声乐表演技能对合唱声音的美感起着重要的作用。

合唱总的来说还是声乐的艺术，所以合唱指挥者最好具备一定得声乐技，能够对团员的发声技能做出指导，获得最好的声音。必要时还能够进行声乐的范唱，使团员获得最直观的体验。没有声乐基础的合唱指挥是有欠缺的。

三、作品积累的数量

合唱指挥者在排练实践中，首先就是对作品的选取。这要求指挥对音乐发展的脉络，各个时期的音乐家的代表作；各个音乐流派的风格及和声语言有一个全局的把控。指挥在方面的素养越丰富，对曲目的把控就越为生动。而每次的音乐表演都需要指挥从浩瀚的曲目中选取合适的作品来用，指挥视野的广博度也直接影响了表演的成功与否。

四、总谱阅读的能力

合唱作品的乐谱呈现是多声部带伴奏的作品。有时是单一器乐伴奏，有时甚至是乐队的伴奏。这就要求指挥在排练前做好充分的案头工作。指挥者各方面的音乐知识越为全面，他的读谱才能更全面：和声、曲式，音响在排练时的钢琴还原、作品的时代意义，这些内容全部通过指挥者得读谱能力内化为指挥者的内省听觉，并通过他的手势得以外化。

因此纵观合唱指挥这门课程来说，其实对其他各门音乐课程皆有促进的功效。

指挥水平的提升促使学生努力学习其他所需技能;而合唱指挥实践活动的运用又促使其他各项技能学习的有效输出和良性转化。

参加广东省第三届大学生声乐比赛获得一等奖

参加广东省第四届大学生声乐比赛获得三等奖

参加百歌颂中华歌咏比赛获得三等奖

六、关于教学的反思与改进

为了更好的开展课堂教学，课程的反思与改进是必不可少的一个环节。

	反思	改进
课堂的组织	<p>1.把握学生是课堂主体的思想, 积极调整教学思路, 鼓励学生参与教学活动, 激发学生学习兴趣。</p> <p>2.教学目标是课堂的灵魂, 只有紧紧把握教学目标, 根据教学目标选择采用合适的教学方法, 才能达到预期的目标。3.课程中教师思维和讲解的流畅对于学生有着极大地带动作用</p> <p>4.给学生一个开放的课堂, 让学生参与进来, 发挥积极主管作用。</p>	<p>不断充实自己的专业技能, 深化教学法。通过讲解、演示、小组讨论、实操等形式让学生发挥自己的主观能动性, 主动去研究探索专业知识和技能, 循序渐进的爱上合唱指挥这门课程并在这门课程中学有所得。</p>
课堂教学内容的安排	<p>1. 教师必须对教材进行彻底的研究, 教材中的每一句话、每一幅图, 其实都有它的目的, 只有认真钻研, 吃透教材, 才能更好地使用教材。</p> <p>2.实操性课程学生需要大量练习才能获得知识技能的掌握, 在课上或课下一定要有充足的时间让学生练习。</p> <p>3.启发学生要有举一反三的思想和精神, 这样在接触到新的作品时才能有自我设计指挥的能力。</p> <p>4.指挥是预备的艺术, 在本段学习中要提示学生在快慢的转换时, 要特别注意预备拍的提示。</p>	<p>1. 一堂课理论讲解的内容不要安排过多, 要让学生动手实践并在操作中把理论知识内化为实际能力。</p> <p>2. 本段课程中, 左右手的协调合作对于初学者来说有一定的难度, 教学工作要讲求循序渐进, 在教学中逐步深化。</p> <p>3. 重视总谱的阅读, 不能图方便把作品改编为单声部旋律。应要求学生形成多声部的思维方式并在熟悉乐谱的基础上对作品做出分析。</p>

	5.在教学中注重总谱的阅读能力培养。	
检测学生课堂掌握情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 实训课程课下要督促学生进行练习 2. 课上也要给一些时间，对学生的练习作出指导，指明对与错，让学生对自己的指挥方法有一个明确的概念 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求学生每天对着镜子做15分钟的练习，找到最自然、优美的状态。 2. 结合信息化教学，要求学生多看网上优秀的合唱指挥课程和实际作品分析，多积累作品的量。 3. 建立微信学习群及作业群。教师可以随时对学生的问题作出指导。要求学生每周至少录制一次完整练习视频（两条）发到微信合唱指挥群组，并对作业做出点评。

做好课程的总结与反思才能更好的开展教学活动，尤其是对于实训类课程，线上与线下教学的结合必不可少。教师可建立微信群组，钉钉群组等线上教学和聊天的工具，及时掌握学生学习动态、及时改正与指导学生刻下的练习，这对于提高教学质量尤为重要。

现代化信息系统对于丰富课程内容和提高学生兴趣有很大帮助，所以要在原有的课程模块或者基础上拓展教学手段，充实教学资源，让学生在积极主动中完成教学任务。合唱与教学指挥课程也在申请校精品资源共享课程，完成期为两年，借助于精品资源共享课程的平台可以使课程更丰富，课程质量也会更上一个台阶。