第六届全国高校教师教学创新大赛

和声铸魂·声韵育人·艺道合一

“合唱训练学”课程思政教学创新与实践

国家级一流课程

目录

摘要 2

一、课程概述 4

（一）课程定位与发展 4

（二）课程目标 4

二、学情分析与痛点问题 4

（一）学情分析 4

（二）真实问题 5

问题 1：价值引领浅表化 5

问题 2：师范技能有短板 5

问题 3：服务地方情怀淡 5

三、创新理念及思路 5

四、创新方法及途径 6

（一）和声铸魂：教学内容重构与数字资源赋能 6

（二）声韵育人：“技道融合”五级进阶教学法 7

（三）艺道合一：构建“四度四维”可量化评价机制 9

五、创新成果及推广 10

（一）技道双成，综合能力全面提升 10

（二）教学和声，科教成果反哺教学 11

（三）弦歌致远，育人闭环示范引领 11

摘要

国家级一流线下课程“合唱训练学”是音乐学师范专业核心必修课，针对价值引领浅表化、师范技能有短板、服务地方情怀淡三大核心问题，提出“和声铸魂▪声韵育人▪艺道合一”的创新理念。通过重构“作品为核”的模块化教学内容，建设“五库融通”数字资源平台与智能知识关联图谱；创新“技道融合”五级进阶教学法，实现技法训练与价值引领同频推进；构建“四维四度”可量化评价体系，系统创新教育教学方法，深化思政育人实效。

重构后，学生价值认同与师范能力显著提升，近五年365名毕业生100%扎根基础教育一线；教学相长、师生互促，主讲教师获全国三八红旗手、文华大奖等多项荣誉，课程形成“在校培养-毕业践行-反哺育人”的良性循环，为新时代高校美育改革提供了可复制、可推广的“西北方案”。

一、课程概述

（一）课程定位与发展

“合唱训练学”是音乐学师范专业（大二下）的必修课程，32 学时（理论 16+实践 16），计 2 学分。课程采用理论讲授、示范教学、分组实训、舞台实践、成果展演相结合的多元教学模式，着力培养学生合唱指挥、活动统筹、作品演绎等核心师范技能，打通专业学习与教学实践之间的衔接通道，为后续高阶课程学习及未来胜任音乐教育岗位筑牢坚实基础。（图 1）

图 1 课程建设发展历程

（二）课程目标

贯通合唱核心技术、合唱艺术发展脉络、红色文化与西部民族音乐精髓，建立“合唱创演、艺术应用、美育涵养”一体化知识体系，着重培养学生合唱指挥、作品编创与舞台排演统筹的专业能力，夯实学生艺术实践综合素养。培树扎根西部、深耕美育、服务基础教育的职业理想与责任担当，着力培育德艺双馨、适配新时代美育建设需求的优秀音乐教育后备人才，为教育强国、美育强国建设筑牢人才根基。（图 2）

图 2 课程教学目标

二、学情分析与痛点问题

（一）学情分析

基于本课程特点，通过问卷调查、课堂观察、前序课程成绩分析等，对学情进行了深入分析（图 3）。

图 3 学情分析

有利学情：具备基础音乐技能储备、艺术表现意识较强、模仿与学习能力较强、实践参与意愿强；

不利学情：知识体系碎片化、作品文化内涵理解能力不足、情感表达能力较弱、对合唱艺术的本体特征认识不到位、对在地文化艺术形式关注少。

（二）真实问题

问题 1：价值引领浅表化

课程教学中技能训练与价值引领分离，重技轻情，导致作品演绎“有技无情、有声无魂”，无法实现深度价值引领。

问题 2：师范转化能力弱

课程教学中专业技能与师范教学能力培养脱节，学生无法自主建立“技能-文化-教学”的知识转化体系，难以胜任新时代中小学“以美育人”的岗位需求。

问题 3：服务地方情怀淡

学生缺少以艺术服务社会的真实体验，对西部基础教育美育资源匮乏的现状缺乏认知，扎根西部的教育情怀有待强化。

三、创新理念及思路

课程以“和声铸魂、声韵育人、艺道合一”为理念，打破传统线性技法教学架构，以“作品为载体、文化为脉络、育人为目标”重构模块化教学内容，将价值引领深度嵌入每一个技法训练环节；建设“五库融通”数字资源平台，依托国家级一

流课程智慧教学系统构建知识关联图谱，实现资源智能精准推送，支撑学生自主搭建“技能-文化-教学”一体化知识体系。创新打造五级进阶教学法，通过技道同构、声韵析理、融情创演、以展促教、反思体悟的闭环育人路径，融合 AI 技术赋能个性化训练与数字素养培养，打造“行走的课程思政”西部美育范式，逐级破解“有技无情、技道脱节、行践不深”三大问题。（图 4）

图 4 课程创新理念及思路

四、创新方法及途径

（一）和声铸魂：教学内容重构与数字资源赋能

1.构建“作品为核”模块化教学内容。打破原教材以合唱技法为核心的线性章节架构，重构为以“作品为载体、文化为脉络、育人为目标”的教学模块，每个模块均依托经典作品，分析文化背景、训练核心技法、进行实践排创、研究教学设计，将价值引导、以美育人、情怀培植贯穿到教学各环节，例如以声部融合训练阐释各美其美、美美与共的和合精神，让每一个呼吸练习、每一次发声训练、每一场作品排演都成为价值传递的载体（图 5）。

图 5 分模块重构教学内容

2.建设“五库融通”数字资源平台。精准匹配 4 个模块的教学需求，系统建立“红色经典作品库、本土文化作品库、时代精品库、艺术实践项目库、课程思政案例库”，收录 46 个核心技

法点、203 部经典作品、57 个实践项目案例、16 个思政案例（图 6）。依托国家级一流课程智慧教学平台构建知识关联图谱，实现资源智能精准推送，学生点击任一技法点即可调取文化背景、作品示范、教学实录与思政解读，突破教材局限，自主搭建“技能-文化-教学”一体化知识体系。

图 6“五库融通”课程资源

图 7 课程知识图谱

（二）声韵育人：“技道融合”五级进阶教学法

以学生为中心，以破除“技法与思政两张皮”的传统模式为目标，构建五级育人闭环，逐级破解课程痛点，同步实现知识掌握、能力提升与价值塑造。

构·技道同构：技法训练与价值引领深度绑定。课程开篇纠正“合唱仅为声音训练”的认知偏差，将育人内涵融入每项技法训练。对应四大模块基础技法，为每个技法点明确技法标准、文化内涵、育人价值三维目标。运用 AI 音准识别、声部平衡分析工具支持个性化训练，同步推送文化背景与美育解析，实现技能与思政同频提升；布置 AI+合唱训练技术解析实践作业，引导学生运用生成式 AI 开展声音技法比较式学习、作品艺术处理创编、排练方案智能梳理，以智能技术赋能合唱专业学习，全面强化数字艺术素养与智能化教学应用能力（图 8）。如弱声唱法训练中，学生在掌握演唱技巧的同时，理解其含蓄

内敛的文化内核，真正做到技法训练有魂、声音表达有情，为后续实践展演奠定知识与技能基础。

图 8 AI 技术赋能教学

析·声韵析理：构建“技法-文化-美学”作品分析体系。以经典作品为载体，构建“技法-文化-美学”三位一体分析体系，破解学生“只会唱、不懂内涵”的知识割裂问题。通过小组研讨、影音体验、史料研读，深度剖析作品背景、音乐语言与精神内核；开设“作品内涵讲演会”，让学生担任“文化讲解员”，自主梳理作品故事、文化基因与育人价值，在探究中形成完整知识体系与教学转化能力，为实践展演提供文化与美学支撑。

创·融情创演：推动从模仿演绎到创造性表达能力升级。引导学生将文化、情感与审美融入改编与排演，破解演唱机械化、情感空洞化问题。围绕时代主题开展原创创作，改编地方传统艺术，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，为实践展演提供原创作品与教学设计储备。

展·以展促教：打造“行走的课程思政”西部美育育人范式。将课堂延伸至舞台、社区、中小学、基层一线，构建"校内展演-社区巡演-地方服务-社会传播"四级实践体系，让学生在真实的服务场景中锤炼师范技能、坚定职业理想、践行使命担当，真正实现了“在实践中学习、在服务中成长”。（图九）

图 9“校内展演-社区巡演-地方服务-社会传播”四级实践体系

悟·反思体悟：建立智能化双维度过程性成长机制。构建“排练-录制-观摩-复盘-优化”五步闭环智能化复盘评价体系，用 AI 系统记录学生全流程学习、实践、反思数据，生成“师范能力+思政素养”双维度数字画像，为学生提供个性化成长建议；每次排练后组织集体复盘，通过反复推演与迭代优化，让学生在复盘中深化理解，在磨合中涵养团队，通过对实践展演过程的复盘反思，实现价值的深度内化。（图 10）

图 10“声韵交响”五级进阶教学方法

（三）艺道合一：构建“四度四维”可量化评价机制

构建“艺道合一·四维四度”可量化评价机制（见图 11），破解传统合唱课“重技轻道、评价空泛、与育人目标脱节”的共性痛点。“四度”覆盖目标达成、过程浸润、成果转化、学生获得感全教学链条，“四维”整合学生自评、小组互评、教师评、基层用人单位第三方评多元主体。所有环节实行“专业技能+思政素养”双轨并行评价，明确思政素养占总考核 30%，依托 AI 系统记录客观数据，统一观测标准保障公平。该机制可检验三大核心痛点解决成效，倒逼思政元素无痕融入教学，形成“教-学-评-改”完整闭环，实现以评促教、以评育德。（图 12）

图 11“四维四度”的评价机制

图 12 课程思政效果评价

五、创新成果及推广

（一）技道双成，综合能力全面提升

价值引领深度内化。通过“技道同构”教学法的实施，调研、作业数据分析显示学生对“合唱训练能够发挥音乐育人作用”的认同度从 56%提升至 91%以上，对经典核心作品历史背景与精神内核的深度掌握率从 31%提升至 91.3%；在全国大学生艺术展演等赛事中，评委对我校学生作品的“情感表达与精神传递”维度评分平均提升 89%，作品演绎“有技无情”的问题明显改善。学生反思日志中，关于“集体协作”“文化自信”“家国情怀”的感悟占比从 69%提升至 94%，实现了价值内化。

图 13 课程改革前后学生评价

师范能力全面跃升。通过“声韵析理、融情创演、以展促教”三级教学环节，学生构建起“技能-文化-教学”一体化知识体系，师范能力显著增强；毕业生用人单位满意度提升至 92.3%，普遍评价“毕业生不仅专业技能扎实，更能将思政元素自然融入课堂，是会育人的好老师”。学生编创与演出能力同步提升，全员参与各级各类艺术实践与竞赛，获奖率 100%，近年来荣获全国大学生艺术展演一等奖、二等奖及优秀创作奖 7 项，省厅级奖励 18 项，创我省在合唱赛事中最佳成绩。

图 14 部分学生获奖

扎根西部践行担当。通过四级实践体系，学生对西部基础教育的认知与服务意识显著增强，扎根西部的职业理想更加坚定，学生年均参与文化传播、基层美育服务等实践活动时长从 5.3 小时提升至 23 小时/生。近五年 365 名本科毕业生 100%扎根基础教育一线，76%赴西部任教。特别是“行走的课程思政”创新美育实践受到教育部专家组一致好评，指出通过专场教学、音乐会等形式，引导学生在学思践悟中筑牢理想信念、传承红色基因，使课程思政“接地气、入人心”，有效落实立德树人根本任务。

图 15 课程思政形成示范引领

（二）教学和声，科教成果反哺教学

课程教学创新形成“成果反哺教学、教学赋能学生”的良性循环。教师团队在实践中斩获丰硕教学科研成果，并将竞赛实战经验、科研前沿发现与名师工作室优质资源深度融入课堂，通过“以赛促教、以建促教、以研促改”持续提升教学质量，全面助力学生专业成长与职业发展。

图 16 课程建设成果显著

（三）弦歌致远，育人闭环示范引领

打通人才培养、校友发展、社会服务闭环，形成“在校培养-毕业践行-反哺育人-社会服务-锤炼课堂”良性循环。2017 年以来，课程负责人创建的校友合唱团巡演 60 余场，年均带动 2.2 万人次参与；原创剧目《王贵与李香香》获“五个一工程奖”“文华大奖”，专题纪录片登上“学习强国”。课程短视频全网播放

量超100万，慕课入选“国家公共文化云”榜单。课程创新模式破解了艺术类课程“重技轻道”共性难题，已在西部5所同类院校的音乐学专业推广应用，课程资源库免费向西部12所高校、23所基层中小学开放；年均开展基层美育师资培训14场，覆盖西部中小学音乐教师1200余人次，为新时代高校美育改革提供了可借鉴的“西北方案”。

图17今日头条、学习强国等媒体报道