

高校声乐专业实践教学的创新性措施研究

查 芮

(宁夏大学音乐学院, 宁夏 银川 750021)

摘要: 声乐不同于一般的乐器教学, 其对学生的演唱技能提出了更高要求, 需要通过一定的教学手段有针对性地训练学生的歌唱技巧, 进而显著提升学生的歌唱能力。随着现代化社会的不断向前发展, 相关行业对声乐类人才也提出了更高的要求。

关键词: 声乐教学; 实践教学; 高校音乐

声乐教学作为音乐表演专业中的重要组成部分, 其在高校教育中的地位日益凸显。然而, 当前高校声乐专业实践中存在着诸多问题, 如教学方式方法单一、教学内容不够合理等, 这直接制约了声乐教学质量的提升与学生能力的培养。针对这些问题, 本文旨在探讨创新高校声乐专业实践教学路径, 以期通过传授基本声乐知识与技能、培养学生音乐表现力、提升学生艺术素养等方式, 促进学生全面发展。在此背景下, 高校应当与时俱进, 不断创新声乐教学模式与方法, 以培养更多高素质、厚基础、强技能的专业音乐人才, 为社会音乐事业的发展贡献力量。

一、高校声乐专业实践教学存在的主要问题

(一) 教学方式方法单一

现如今, 高校音乐表演专业声乐课程仍然采用的是“练声—唱歌—布置新歌”类似千人一面的教学模式, 这种固化且单一的教学模式直接制约着教学质量的提升, 最终使得教学效果并不如人意。究其根本原因, 可以归结为两大类:

首先, 传统教学模式根深蒂固, 以教师为中心的思想贯穿整个教学过程。尽管新课改强调教学的中心为学生, 但是在具体的教学实践中, 这种新思想往往不能深入渗透于课程教学当中, 整个教学过程仍旧主要以教师主动输出为主, 学生很多时候是按照教师的指令开展学习。在新时代的背景下, 显而易见这种传统的教学模式已经无法适应音乐表演专业学生的个性化学习所需, 声乐教学方法改革迫在眉睫。

其次, 声乐课堂同质化现象严重, 教师缺乏对每位学生差异性的关注。由于从小学到高中, 音乐课程都不是必修课, 学生学习声乐大多出自个人的兴趣爱好。因此, 这便会导致高校学生音乐水平参差不齐, 学生对音乐的感知程度也各不相同。这时, 如果教师仍旧坚持采用一刀切的教学方式, 那么很有可能会直接制约学生的个性化发展, 学生的音乐潜能也无法充分激发出来, 最终因材施教的目标难以实现。由此看来, 在创新教学方式的时候需要教师立足每位学生的实际情况, 并且针对学生的个性化学习所需开展针对性教学活动, 只有这样, 才可能为声乐教学活动的有序开展奠定坚实的基础。

(二) 教学内容不够合理

教学内容是一系列教学活动开展的主要载体, 一旦教学内容选取不够合理, 那么便会直接影响教学活动的有序开展。

首先, 有些时候教师会忽视甚至排斥通俗唱法教学。通俗唱法是最普通的唱法之一, 其受到了很多年轻人的推崇与喜爱。如果能够将声乐与通俗唱法有效融合在一起, 那么一方面能够显著提升学生学习的积极主动性, 另一方面则有利于拓宽声乐教学途径, 促进声乐教学质量的显著提升。然而, 当前, 由于受到传统教学理念的影响, 很多时候声乐与通俗音乐教学无法实现协同发展的目的, 也无法最大化地满足学生的学习所需。

其次, 声乐课程教学离不开曲目这一有效的载体, 然而, 调查数据表明, 如今部分高校在选择曲目的时候更侧重于难度较大

曲目的选择, 片面地认为这样更有助于提升学生的演唱技能, 殊不知, 如果所选择的声乐教学材料与学生实际不符, 那么可能会产生一定副作用, 影响最终的教学成果。

(三) 教学环境与资源不足

1. 缺乏演出场地: 学校可能因为场地限制或者资源分配不均等原因, 无法为声乐专业学生提供充足的演出场地, 导致学生难以展示他们的才华和技能。

演出机会不足: 学校可能缺乏与外界合作的平台, 无法为学生提供与其他艺术机构或者业界人士合作的机会, 使得学生难以获得更广泛的演出经验和认可。

2. 缺乏演出活动组织: 学校在组织演出活动方面可能不够积极, 导致学生缺乏展示自己的机会, 也缺乏观摩他人表演的机会, 限制了他们的艺术交流与提升。师资力量不足: 声乐专业师资力量相对匮乏, 导致教学水平参差不齐, 无法满足学生个性化学习的需求。

3. 数量不足: 学校可能声乐专业的师资力量相对较少, 无法满足学生的教学需求, 导致每位老师所负责的学生数量过多, 难以给予个性化的指导和辅导。

4. 专业水平参差不齐: 声乐专业的师资队伍中可能存在一定比例的教学水平参差不齐的老师, 导致部分学生无法得到有效的指导和培养, 影响了整体教学质量。

(四) 评价体系不完善

考核方式单一: 教学评价主要以考试成绩为主, 缺乏对学生全面素质的评价, 无法真实反映学生的学习情况和能力水平。

反馈机制不畅: 学生缺乏有效的教学反馈机制, 无法及时了解自身的不足之处, 难以有针对性地改进学习方法和提升能力。

二、高校声乐专业实践教学创新路径

(一) 丰富教学方式方法, 拓宽学生艺术视野

教学方式是为了实现教学目标而选择的一系列可行性方法, 主要包含两方面的内容, 分别为教师的教学方式以及学生的学习方式。具体说来, 可以从以下几方面着手:

坚持以生为本的教学原则, 将学生始终作为教学的出发点, 教师则转变为指导者的角色, 为了充分调动起来学生参与课堂的积极性与主动性, 教师应给予学生更多鼓励与肯定, 并且随着教学的开展, 教师应有意观察学生, 在教学互动中最大限度地挖掘学生的潜能, 显著提升学生的学习热情以及自信心, 促使学生更加积极地参与到各类声乐表演活动中, 营造更加轻松、向上的课堂氛围。

认真细致地做好教学前期准备工作。通常, 高效课堂的构建离不开前期大量调研以及准备工作, 只有保证备课环节的高效性与有效性, 才能促使最终的教学质量更上一层楼。除此之外, 还需要教师认真分析反馈上来的信息, 并且有针对性地设计教学过程, 根据学生的性别特点、领悟能力、音乐基础等促使教学重点有所偏重, 尤其对于音乐基础较为薄弱的学生, 这种教学方式更能有效促进学生对作品情感的把握, 真正使得作品与学生合二为一。

由于每位学生他们的类型各不相同,声音条件与要素也有一定的差异性,但是这些都不能作为评价学生优劣的标准。在此背景下,要想有序实现因材施教的目标,那么就需要教师根据学生实际情况将其分为综合型以及声乐型。其中,声乐型组别的学生他们在声音方面可能有先天性的优势,也具备良好的技能基础,在实际教学过程中,教师可以着重培养这类学生的歌唱能力,重视学生艺术表现力的提升与发展。如此,才能促进学生向着更高层次方向发展。综合型学生,他们可能在器乐、舞蹈、声乐等方面实力都较为平均。针对这类学生教学计划的制定需要从宏观角度出发注重学生声乐技能、舞蹈以及器乐的均衡发展。

(二) 优化专业师资结构,提高综合教学水平

高校声乐专业实践教学改革的有序推进,需要每位教师的倾情参与奉献,声乐教师整体教学水平如何,是否具备专业的理论与实践教学能力,将直接影响教学的整体质量。

首先,要加大力度培养专业带头人。在现有教师团队中选拔三名演唱能力与音乐素养较为扎实的教师作为专业带头人,安排带头人出国培训或者为他们创造更多深造的机会,如安排专业带头人深入地方、市级或者省级歌剧院、各类演艺公司进行顶岗锻炼。一方面是为了帮助教师积累更丰富的实践经验以及真实案例,增长教师学识,另一方面有利于教师真实了解行业对音乐表演人才的需求标准,以便反过来系统设计人才培养方案。

其次,注重中青年教师的培养。当前,随着高校招聘力度的不断扩大,相应的中青年教师在高校整个师资队伍中所占比重也进一步加大,因此,师资队伍的高质量建设离不开对中青年教师的针对性培养。其一,可以有计划、分批次地选派教师攻读更高学位并且出国进修,学校应给予一定的资金支持。其二,借助各类型实践平台,鼓励教师主动积极参与到专业团队学习、交流、培训以及演出过程当中。其三,联合行业共同建立教师培养机制,安排教师到相关企业、事业单位进行历练。其四,定期开展新知识、新技能、新理念等契合时代发展需求的内容培训,全面提升教师个人的综合教学水平。

最后,建设一支高素质、强技能的双师型师资队伍。高校应敞开胸怀积极引进青年留学归国人才、博士硕士人才到学校任教,补充现有师资队伍不足。在引进的过程中,最好能够严把能力关,引进一些具备丰富实践经验的人才,如此,便能很好地补充理论与实践两方面教师队伍的不足,促使教师真正成长为双师型教师。针对在职教师,关键在于加大培训与培养的力,最好在提升教师理论水平的同时,有计划地安排教师到一线演出单位实地进行学习锻炼。当然,除了固定师资队伍之外,学校还应加大力度建设一支兼职队伍。具体做法为可以每年聘请2-3名行业专家参与高校音乐表演专业人才培养体系构建与目标制定,也可以聘请具有一定影响力的演唱专家负责专业的理论与实践指导工作,以此全面优化师资队伍结构。

(三) 均衡教学内容及曲目,促进学生个性发展

声乐课程教学内容本就来源广泛,也涉及很多层次,如果一股脑地将所有教学内容传授给学生,那么不仅不利于学生消化吸收,而且对于教学效果也将产生消极影响。因此,在选取教学内容方面,有很多值得提前考虑的问题,如哪些技能需要加强训练,哪些知识需要深入学习,甚至教学内容的先后顺序等都应该认真斟酌。

首先,重视通俗唱法的教学。通俗唱法,是最为普遍的歌唱形式之一,也能更有效地促进学生的自主学习,其具有明显的广泛性与应用性特征。学生要想全面提升自己的演唱技能,促使表演更通透,更灵动,那么最基础的就是要学习、掌握与通俗唱法相关的知识与技能。通俗唱法其实属于流行歌唱流派,更多时候

来自演唱者自发性地演唱,因演唱方式较为感性,嗓音也比较独特,因此受到了很多高校学生的青睐与喜欢。在歌唱的过程中,演唱者可以自行根据喜好对艺术演唱特点进行处理。基于此,如果能在声乐教学课堂中有效融入通俗唱法的内容,加入感性知识的学习,那么对于不断丰富声乐学习形式是大有裨益的,同时也将更好地为学生未来发展而服务。

其次,音乐具有陶冶情操、浸润心灵的独特作用,其本质在于向人类展现美,如果教师选择的曲目不符合学生的学习需求,或者不符合学生的审美水平,那么声乐教学效果势必不尽如人意。因此,在实际教学过程中,需要教师严格把关曲目选择,尽量做到难易适中,最好带有一定的教育价值,如此既能有效平衡教学难度与教学目标之间的关系,而且还能找准时机实施对学生的思想、道德教育,一举多得。

(四) 加强声乐实践教学,锻炼学生实践能力

声乐课本身就带有一定的复杂性与实践性特征,因此,除了理论教学之外,教师还应为学生提供多种形式的实践机会,促使学生在不断实践中巩固声乐知识与技能,有效提升学生的舞台表现力,培养学生形成良好的台风、个人的演唱风格等。在拓宽教学途径的同时,还有利于进一步激发学生的想象力与创造力,不失为一种检验学习成果的好方法。

首先,以赛促学。从根本上来讲,学生的表演过程其实就相当于艺术实践,只有通过真实环境的磨炼,才能有效提高学生的舞台应变能力、声乐表现力等综合能力。表演的形式也各不相同,除了正规的大小演出之外,还可以组织一系列校外艺术实践活动,如学校为学生承接商演,或者鼓励学生积极主动参加行业内部的各种声乐比赛。这些比赛不仅在行业内部有较高的认可度,而且在比赛过程中还有专业教师进行指导,是学生拓宽视野、深入学习的绝佳机会。

其次,以校企合作为基础,鼓励学生到各类演出团体、演艺公司或者歌舞团进行顶岗实习,跟随公司实际演出,不断提高学生的舞台掌控力。需要特别提醒的是,众所周知,高校安排声乐课程旨在为社会培养更多的实用型音乐人才,因此在安排实践训练的时候要切记充分考虑学生的差异性,应遵循由简到繁的原则循序渐进地慢慢增加实践内容的难度,切忌一味追求高技巧,当然更不能只是片面追求难度较大的声乐作品,否则可能会适得其反。

三、结语

综上所述,通过创新高校声乐专业实践教学路径,旨在通过传授给学生基本的声乐知识与歌唱技能,培养学生的音乐表现力,显著提升学生的艺术素养,对学生进行综合教育,促进学生全面发展。随着声乐课程发挥的育人作用越来越强大,该课程教学效果便得到了人们的广泛关注。在此背景下,就需要高校与时俱进,紧跟时代步伐不断创新声乐教学模式与方法,以便为社会培养越来越多高素质、厚基础、强技能的专业音乐人才。

参考文献:

- [1] 柯枫. 浅谈高校声乐专业实践教学的创新性措施[J]. 戏剧之家, 2023(20): 187-189.
- [2] 齐颖. 高校声乐教学理论与实践教学优化策略研究[J]. 通化师范学院学报, 2022, 43(07): 130-133.
- [3] 林钦. 高校声乐教学改革创新的实践思路研究[J]. 音乐生活, 2022(06): 67-69.
- [4] 耿苾. 高校声乐教学改革与创新的有效途径[J]. 戏剧之家, 2022(19): 196-198.

作者简介: 查芮, 1991年9月, 女, 宁夏回族自治区吴忠市, 学历: 硕士, 职称: 助教, 研究方向: 声乐演唱。