

高校声乐教学中的审美教育渗透

蒋 燦

(江西应用科技学院, 江西 南昌 330000)

摘要:在当前教育改革持续深入的背景下,培养学生多元素养成为众多教师研究内容。对高校声乐教学来讲,教师在教学中借助有效教学方法、丰富教学内容培养学生审美能力,能够提升学生审美情趣,促使其创造力和欣赏美能力的发展。因此,在全新教育背景下,高校音乐教师要积极转变自身教育思想,重视审美教育渗透,并开展有效教学活动,就此来深化声乐教学改革。本文就高校声乐教学中的审美教育进行研究,并对此提出相应看法。

关键词:高校声乐;审美;教育;研究

一、审美教育内涵

原有的音乐教育侧重学生情感表达能力提升,要求学生的表演尽量与观众产生情感共鸣。随着时间的推移,当前的声乐教学在原有教育理念基础上增设全新内容,很多学校和教师尝试将审美教育落实到教学每一阶段。实际上,音乐不仅有认知功能,同时也有一定教育功能,在教学中教师带领学生深入学习,能够激发学生内在潜能,陶冶学生情操,使其在声乐表演中表达自己感情。对此,当前教育背景下很多教师深入挖掘声乐教学的审美教育功能,带领学生感悟人生真谛,而为了实现这一目标,声乐教师应充分把握学生认知情况,之后结合学生情感变化制定有效教育方案,这样能够让学生在学音乐知识、享受音乐的同时,形成完整的审美体系。

二、高校声乐教学中培养学生审美能力的必要性

(一) 提高学生学习效率

在高校阶段的声乐教学中,都希望在较短的时间内形成扎实专业基础,但是学生的声乐学习受多重因素影响,且很多学生在这一过程中也并未形成良好的审美素养,其对自己的表达方法、演唱风格缺少一定认识,进而导致自身的音乐学习效果较差。针对这一情况,高校声乐教师在实际教学中有意识地围绕学生审美能力培养开展教学活动,能够确保学生掌握更多知识,使学生逐渐形成良好审美标准,这样能够在声乐练习中做到有的放矢。例如,教师在学生发声训练过程中,其不仅要通过教师的示范进行练习,同时也需要与其他同学积极交流,探究是否表达准确,这一过程中没有了外部因素作用,学生则可以利用相对成熟的审美标准对自身的发声效果进行评价,有意识地纠正其中影响审美表达的因素,调整自身的表达方式与演唱风格,以此来提升自己的学习效率。

(二) 深化声乐教学改革

为了进一步实现审美渗透下的教学改革目标,一方面,高校声乐教师会提高教学方法的普适性,采用符合学生现阶段认知的教学方法,用基础的方式达成最有效的目标。另一方面,为了深化学生对知识的理解,声乐教师会重视教学内容选择,在教学中培养学生的整体素养和关键技能。此外,教师在开展教学工作时也会了解当今教育前沿发展与创新,结合本校学生学情,对教学工作优化调整,保证学生学习的新鲜感,这样可以充分发挥审美教育理念的引导价值,从而构建声乐教学全新格局,进一步深化教学改革。

(三) 强化学生学习兴趣

在全新教育背景下,学生主体十分重要,教师在课堂教学中

需要重视学生主体性,以此来开展有效教学活动。在传统的高校音乐教育中,主要是教师讲解与音乐相关的知识,随后让学生尝试歌唱练习。但这样的课堂教学较为枯燥,难以调动学生的参与主动性,甚至一些学生会产生不必要的厌倦情绪。而在审美教育视域下,高校音乐教师为了进一步渗透全新的教育理念,则会积极引入全新教学内容,通过知识直观呈现提升学生学习兴趣,使其能够主动加入学习过程,这样能够提升学生学习体验。

三、新时期下高校声乐教学中存在的问题

(一) 教学体系不完善

完善的教学体系在很大程度上决定着教学改革效果,同时也是教师渗透审美教育的关键前提。不过结合实际进行分析,当前高校音乐教学中缺少人文知识、音乐实践教育等内容,课程教学体系并不完善,音乐教学与审美教育理念融合并不彻底,这在很大程度上限制了教学改革进度,不利于教师开展针对性教学活动。

(二) 教师教学方式单一

结合实际进行分析,目前很多教师在教学中单一地采用知识讲解法,教师围绕教学内容直接将歌唱技巧、方法等进行讲解,之后让学生掌握。此种方式虽然能够确保教学进度,但是不利于学生主动加入学习过程,且很多教师在这一过程中忽视了学生学习能力、什么素养培养,导致新时期下的教学目标难以实现,整体教学效果较差。

四、审美教育视角下高校声乐教学策略

(一) 提升教师教育能力,做好前期设计工作

在审美教育视角下,教师综合教育能力在很大程度上决定着教育改革进度,因此为了进一步实现新时期下的教学改革目标,高校在发展中需要提升教师综合教育能力,让教师深入理解审美教育,并掌握有效教学方法。在全新教育背景下,教师需要掌握更多、更丰富的文化教育理论知识,同时也需要对文化知识、审美教育内涵有更深入的了解,同时还要具备前沿的教学理念以及实践能力,从而可以掌握多元化的教学方式,以确保教学效果。除此之外,音乐教师也应该是大学生的心灵引导者以及交流者,他们可以借助自身的角色优势,以丰富的人文情怀去帮助学生,爱护学生,帮助学生在学音乐知识的过程中,实现自我提升。具体可从以下几点入手:第一,高校在发展中可结合教育需求,适当完善招聘环节。学校管理人员通过综合测验应聘教师知识水平、教育技能以及审美素养等等,选择能力优秀、具备前沿思想的人员担任声乐教师。不仅如此,学校在岗前培训需要侧重引导教师树立持续发展认知,让教师初步意识到学生审美素养培养的重要性。第二,学校管理人员组织开展各类培训活动,切实提升教师综合教育能力。学校通过完善绩效体系,鼓励校内音乐教师积极开展学校组织的各类培训教学活动,让教师掌握前沿的教学理念和育人方法,并将其落实到人才培养中,这样能够进一步深化教学改革。第三,进一步优化校内师资队伍结构。学校可结合校内实际需求,聘请不同地区、民族的教师来校开展讲座,让其分享优秀的音乐文化,使音乐教师掌握更多与审美教育相关的知识。这样,高校在发展中着手提升教师综合教育能力,可以构建核心素养下的“双师教育团队”,能够为后续教学活动顺利开展

做好充分保障。

(二) 教师挖掘审美教育元素, 全方位渗透审美教育

1. 在歌词赏析中渗透审美教育

实际上, 歌词是一种内涵丰富、极具教育意义的语言文学, 一些歌词有良好的意境和韵律美。因此在声乐教学中, 教师可有意识地带领学生赏析歌词, 通过有效引导深化学生对歌词内容的理解, 使其感受歌词中所涵盖的深刻意义以及优美意境, 借此来培养学生美好乐感, 切实深化声乐教学改革。例如, 在《在水一方》一曲教学中, 笔者在课前整合教学资料, 让学生了解我国著名的文学作品《诗经》, 歌词中的“绿草苍苍·在水一方”“却见·逆流而上”相关的歌词涵盖了我国优秀的语言文化, 具有协调的音乐美以及韵律美。借助这些内容, 学生审美能力进一步提升, 审美能力培养下的教学目标得以实现。

2. 在声乐表演中渗透审美教育

作为声乐教学的关键组成部分, 表演能够给观众带来好的体验, 能够给观众良好的音乐情感感受, 同时表演可以为声乐带来更多的活力, 使学生在表演过程中调动感官、四肢, 促使学生审美能力、表现能力综合发展。而在实际教学中为了更好地实现既定教学目标, 在声乐表演教学中, 教师需要对学生表演的着装、表情等进行有效引导, 借助这样的方式确保学生对声乐表演中的美有全新理解。

例如, 在带领学生学习民族歌曲时, 笔者围绕教学内容和学生实际情况, 借助信息化教学手段为学生播放了少数民族的传统着装, 让学生分析本民族的传统文化。随后笔者让学生了解了少数民族地区群众的生活特点以及文化习俗, 这一方式能够将审美教育与声乐表演有效融合。在此之后, 笔者要求一部分学生进行表演, 另一部分学生则担任评委, 对参与表演的学生进行打分, 随后两组进行互换, 进一步培养学生的审美能力以及学科素养, 从而进一步实现新时期下的教学目标。

(三) 创新声乐教学方式, 进一步提升声乐教学质量

上文提到, 现阶段很多声乐教师在教学中所使用的教学方式较为单一, 这导致学生参与兴趣较低, 同时也难以实现审美教育渗透目标。针对这一情况, 在全新教育背景下高校声乐教师需要积极转变自身教学思想, 在教学中使用有效教学方法开展教学活动, 以此来构建良好教学环境, 通过这一方法提升整体教学效果, 更好地渗透审美教育。

例如, 借助互联网的优势, 笔者开展了线上教学活动。以意大利艺术歌曲《游移的月亮》为例, 这是一首小咏叹调, 音乐包含有无限的深情, 简洁透明, 旋律清新动人, 表达了对心上人满载的爱恋。如歌的行板犹如一首浪漫的诗歌, 整首歌曲散发着纯真的气质, 使人仿佛置身于优美宁静的天籁之中。因此在课前设计教学内容时, 笔者整合了不同歌唱家的演唱视频, 随后将本节的教学内容、学习流程、声乐演唱技巧等内容, 通过学校的学习应用软件上建立的班级学习平台上输出, 让学生有更多的渠道和方法去学习。在此之后, 学生可以将自身在学习中存在的疑惑留言沟通, 笔者则是将这些内容整合, 便于线下教学活动的顺利开展。在线下教学中, 笔者引导学生继续深入这一歌曲, 体会作者满腔的柔情, 感悟其拟人、排比等手法运用的好处, 感知歌曲天鹅绒般温柔的质感, 进而提升自身的审美能力, 形成正确价值认知。

再如, 在《我和我的祖国》一曲教学中, 笔者要求学生自主设计教学案例, 并开展教学活动。本曲中有大量的排比句和叠句, 因此针对第一节教学很多学生提出班级学生进行朗诵, 以此来深

刻体会歌曲中的蕴含的情感。其次, 在第二节教学设计上, 学生提出要研究歌曲的节奏、速度等, 在教学中一些小组的学生列出了其他民族的歌曲, 随后分析歌曲独特的曲调、紧凑的节奏和极富韵味的旋律, 借助这样的方式, 学生则深入把握歌曲的基本情调, 从而在歌唱时展现美的情感。最后, 笔者组织学生进行演唱, 从而培养学生良好的审美素养, 进一步提升教学效果。基于此, 在实际教学中, 高校声乐教师在教学中引导学生在初步理解的基础上将自己代入其中, 对作品展开丰富的想象和联想, 有了美的想象, 从内心涌出来的真挚感情就是最好的情感美。

(四) 完善声乐教学体系

现阶段, 一些高校的声乐课程存在缺少人文和职业教育等的问题, 其主要因素在于课程缺少完善的融核心素养的教学体系, 基于此学校管理人员要深入分析学生能力发展需求, 围绕核心素养衍生出多样化的教学内容、标准, 以此来进一步审美素养渗透下的课程教学体系。首先, 学校和声乐教师应深入分析学生能力发展需求, 之后做到详细规定不同课程的核心素养教学目标以及内容, 一方面教师需保证核心素养标准与要求能够全面实施, 另一方面也需要确保学生在不同阶段、课程教学中都可以接受核心素养教育。例如, 教师可在声乐史教学中明确人文素养教育、传统文化渗透目标, 在鉴赏课程中明确道德修养、责任担当等教学目标等。这样, 教师能够将全新教育理念融入到每一课程教学, 以此来为后续教学活动的顺利开展做好充分保障。

(五) 多元化教学评价, 构建完善评价框架

在审美渗透视角下, 高校声乐教师同样需要完善教学评价。

首先, 教师对学生的考勤、学习态度进行评价。教师通过这一内容的评价有利于督促学生尽快加入教学过程, 提升学生的学习自主意识, 并端正他们的学习态度。其次, 学生对音乐欣赏的认知力。通过在课堂上巡视、提问, 了解学生对词曲背后文化知识的掌握程度, 在学生理解存在偏差时, 教师要及时点化。最后, 教师定期进行测试。理论还需要实践的证明, 考试成绩能够直观呈现学生的学习情况, 帮助教师掌握学生难点, 切实提升音乐教育效果。在此之后, 音乐教师深入理解学生学情, 则可以结合这些反馈内容将教学方式、案例等进行调整, 从而进一步深化音乐教学改革。

五、结语

在声乐教学中, 为了确保学生深入理解歌曲内在情感, 教师不仅需要对学进行发声训练, 同时也要将教学与审美教育有效融合, 从而培养学生审美能力。对此, 当前阶段培养学生审美能力成为众多高校声乐教师研究内容, 不过在实际教学中, 很多高校和教师并未意识到学生审美能力培养的重要性, 导致学生综合素质得不到发展, 针对这一情况, 学校和教师应深入研究审美教育内涵, 结合当前教学现状探究审美教育在声乐教学中的渗透方法, 借此来深化声乐教育改革, 切实深化声乐教学改革。

参考文献:

- [1] 刘佳. 互联网环境下高校音乐教学的审美教育功能实现路径研究[J]. 陕西教育(高教), 2017(09): 32-33.
- [2] 王屹航. 高校现代音乐教育改革与学生审美能力培养方法分析——评《音乐教育之实践与审美思考》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(09): 2793.
- [3] 张俊萍, 李桂珠. 浅析音乐审美教育在高校教育教学中的意义[J]. 成人教育, 2019, 32(07): 115-116.