

高校声乐表演教学改革创新与实践途径探索

夏邦泓

(重庆人文科技学院, 重庆 401520)

摘要: 随着高校教学质量的提升以及教学改革的持续深化, 高校声乐表演专业教授内容也在不断地拓展以及多元化。学生学习目的是为了走上舞台, 获得观众的认可, 而一个优秀的歌者的舞台表现力需要经历多次的历练和实践, 最终成为一名符合社会与时代的优秀声乐人才。为有效提升学生的实践能力, 高校应从声乐表演教学的课程体系、教学方法以及实践途径等进行改革创新, 多组织学生参与声乐活动实践等方面做出改革与调整, 探索声乐表演教学创新与实践结合的新途径。

关键词: 音乐表演教学; 改革创新; 实践途径; 探索

目前随着国家教育部门提出的素质教育热潮的不断推进, 高素质的艺术人才的培养显得尤为重要, 特别是对于声乐表演人才的需求。美育教育下的歌唱学习是作为美育教育音乐范畴下的重要内容。很多高校的音乐专业在声乐教学中不断地探索创新和改革, 旨在为社会培养更多优秀的声乐表演和声乐教学人才, 在声乐教学改革的进程中, 很多声乐教学的不足之处逐渐呈现, 作为一名高校声乐教学一线的教师深知其中的不足之处均要采取较为有效的改革措施, 如教学体系、课程体系、教学理念及方法的更新, 才能培养出符合现代社会发展下需求的声乐表演人才和声乐教育工作者。

一、高校声乐表演专业的发展现状及培养方向

当前, 在高校音乐教育体系中, 声乐表演专业占据着核心地位。随着我国对外交流地不断深入及艺术文化的发展, 部分专业音乐学院的音乐教育逐渐地走向更高层次, 特别是涉及古典音乐教学的方法和理念, 基本已经与世界接轨。各大综合高校的声乐表演专业也在不断改革和飞速发展, 然而教学改革中却忽略了表演的本质和最基本的教学初衷。调研发现, 很多综合高校声乐表演专业的建设是根据音乐学院声乐系的要求在发展, 教学内容难度不断地递增, 有的在本科低年级就开始让学生演唱难度极高的西洋歌剧咏叹调及重唱片段等, 这种激进式的教学虽可能在短时间提升学生演机能, 但殊不知是以学生的自己嗓音条件为代价, 因为普通高校的生源和专业院校的生源存在着较大的差距, 个体条件、音乐综合素养、嗓音条件等都不同。因此如何循序渐进把握教学难度, 处理舞台实与技术教学践两者之间的时间分配是高校声乐教师现阶段应思考的教学问题之一。

二、高校声乐表演教学改革与创新的建议

如今随着美育教育提倡的深入发展, 要让学生获得较为全面

的发展, 专业声乐表演和教学人才是高校音乐教育的重要培养目标, 同时将学生演唱能力、教学能力、专业综合素养及舞台表演与实践能力同时培养, 促使高校声乐教学朝着健康理想方向发展的同时又满足社会需求。学科要想取得较为显著的成效, 必须在原有的课程体系和课程基础上进行有效的革新。

(一) 积极启发学生的创新能力

教师在开展教学的过程中, 与学生进行互动, 积极引导学生对作品的独立思考能力, 通过对作品的演唱学习积极去展现作品背后的人、事、物, 用声音和肢体表演进行创造性的表演。调动学生学习的主动性, 同时可以鼓励几个同学对于同一首作品进行不同的演唱表演, 鼓励学生的创造性和差异性, 相互观摩和学习, 最后进行讨论和指导, 一定要对演唱表演具有原创性的给予鼓励和肯定, 并辅于有效可行的指导。在教学声乐表演的基础上进行革新, 激发学生在课堂中的想象力, 促进学生的声乐表演的二度创作与表现力的同时取得良好的教学效果。

(二) 努力创建教学实践平台

教学实践平台对于声乐表教学是非常重要的, 鼓励学生参与舞台实践的积极性, 除了在课堂中培养其基本的歌唱能力外, 同时要促进其综合素质的发展。因此实践教学平台的建立在高校声乐教学改革中尤为重要, 教师可运用多元化的模式教学来促进学生的综合能力的发展。为了帮助学生将来毕业时所学专业能与社会接轨, 可给学生多创造或提供舞台实践的平台, 如商场中心、广场舞台、社区活动中心等地方演出。这样既增添学生的表演欲望与信心, 又检验和巩固了专业知识, 提高了学生的声乐表演综合素养能力。

(三) 构建以学生为中心的教学课堂

首先教师应尊重学生的个性, 对其个体差异及喜好进行有针对性的指导, 不能一味地强行要求, 比如部分学生喜爱流行乐曲, 课中教师可引导找一些合适的流行声乐作品进行欣赏和演唱, 对不同风格作品的进行针对性和创意性的探讨, 并且与平时演唱方法进行有效的结合, 获得不同的体验与实践。或者对某些较好听乐句加以改编, 将这些旋律用于平时的发声训练中。在教师特别营造的学习氛围中以学生为中心, 往往能提高学生的创新性和学习效率。

(四) 注重培养学生的审美能力

声乐表演教学需要将情感和声音技术巧妙地融合在一起, 教学过程中既要着重培养学生对语言的技能训练, 也要将其自身的

情感体验融入歌曲演绎中,不能过分地追求自己技术驾驭不了的大音量、高难度的作品,教师要引导学生注重全面提升自身音乐专业修养,如人文地域、流派风格、曲式和声、调式调性及音准节奏等能力的掌握,同时让其体会在作品演绎中对美感知和情感的表达,也会较为有效地提高教师的教学质量。

三、舞台实践在声乐表演专业中的必要性

舞台实践能力是声乐表演专业方向培养的核心,目前很多高校在培养方向上已经出现了一些偏差。经研究发现造成原因也较多,首先是社会大环境的影响造成,学校都在注重扩招,对学生真正的实践能力的培养无暇顾及。另外不同教师的教学习惯、风格的差异也是影响学生的培养方向的原因。然而不管何种因素的影响,舞台实践在音乐表演专业中都是必要的。

(一) 舞台实践能提升声乐专业技巧

多数高校声乐教师认为训练演唱难度较高的曲目是提升声乐技巧的主要方法。然而学生的技巧即使在课堂上展现得再完美,很多时候在舞台上紧张、怯场、环境、音响效果等都会影响演唱效果,在实际的表演中也未必会得心应手。只有多进行舞台实践,尽可能克服各种舞台上所发生的可能,才能更好地展示自己,甚至在舞台表现力和情绪情感的推动下反而可以攻克课堂上不能解决的技术难题。对学生技巧的提升,舞台实践与课堂这“两条腿”相辅相成,缺一不可。所以,不论何种教学方法,学生所学声乐技巧都需要通过舞台实践来展现和不断提高及完善。

(二) 舞台实践能有效积累声乐表演经验

实践是舞台表演经验积累的唯一途径。在日常声乐授课中,专业教师多注重技巧的讲授,学生按要求反复练习,直到教师满意为止,而情感、表情、肢体表演、舞台感染力等实践内容涉及却相对较少,因此专业老师则要教授更多舞台实践上的内容,提升学生的表演兴趣及信心。鼓励学生积极参加舞台实践演出,不论什么角色、歌剧、话剧、相声小品、独唱或合唱等都积极参与,才能有效积累舞台经验,使其毕业之后能从容应对各类演出与表演。

四、高校声乐表演专业实践途径的具体实施方案探索

(一) 调整课程体系,专业与实践并重

高校声乐表演课的课程体系直接关系学生实践能力的培养,目前高校的发展方向来看,有限的课时无法包含诸多实践教学内容,教师很难全面地兼顾每一个学生。因此学生实践能力的培养要从课程体系出发,建议加入类似音乐学专业中的教学法等实践课程。在音乐学的教法课中,除了课堂学习相关知识教学之外,还会不定期组织学生进入各中小学进行教学实践,声乐表演专业则未开设类似课程。当然,设立教法实践课也意味着声乐表演专业也可像音乐学专业一样进入中小学进行教学,由讲台走上舞台也是一种选择,一种成长方式。同时可聘任文化艺术部门、歌舞

团、歌剧院的优秀艺术家做兼职教授,不仅缓解了专业教师的教学压力,也保障了学生实践能力的培养,因为艺术家们是从舞台上走上讲台,对于舞台实践经验更具权威的专业性,使得专业技巧与实践并重,也体现了现阶段高校声乐表演教学改革“以人为本”的教育理念。

(二) 积极组织与专业结合紧密的舞台实践活动

任何音乐相关专业教师与外界都会有一定联系,校内校外都能为学生搭建舞台实践活动,一个学期内为学生组织些实践活动也较容易,如班级音乐会、主题音乐会等,增加了班级凝聚力的同时又让学生的舞台经验得到锻炼和积累。在视野方面教师的关注也远超学生,有的专业教师则会让关注社会有关舞台实践内容,如观摩歌剧、去歌舞团体实习、参加大中小型专业比赛等,并给予赛前针对性辅导,赛后一起讨论总结经验等。需要注意的是,在为学生选择实践舞台时,一定要结合声乐表演专业的性质及学生兴趣。为此教师应树立培养实用型人才的理念,认真对每个学生的将来负责,做好学生进入社会前的引路人。

五、结语

当今很多高校为了更好地培养优秀的声乐表演人才,对教学不断地进行探索和改革。在革新的过程中也需要团队之间的努力协作和相互配合,作为一名高校声乐教育者,要长期关注声乐表演艺术的发展,找到其健康的发展方向 and 规律,把技术和艺术融合到课程理念中,通过长期的努力将声乐表演教学推向新的层次。

参考文献:

- [1] 曹符钰,丁琰彦.谈高校转型中音乐表演专业艺术实践能力培养的重要性[J].戏剧之家,2017(22).
- [2] 刘鑫.提高高校声乐教学效率的方法探讨[J].黄河之声,2015,17(01):26.
- [3] 何昭锐.浅谈音乐表演专业的艺术实践[J].青年时代,2017(8).
- [4] 张强.关于声乐教学改革的探讨[J].中国校外教育(理论),2014,16(09):21.
- [5] 武悦.由当前普通高校声乐教学现状谈声乐教学改革[J].黄河之声,2015,12(01):35.
- [6] 何颖.普通高校音乐表演专业艺术实践教学改革探究[J].知识文库,2016(4).

课题名称:重庆人文科技学院艺术学院院级项目研究成果,《高校声乐表演教学问题及创新策略研究》(项目编号:CRKYS202107)。

作者简介:夏邦泓,抒情男高音,声乐硕士研究生,重庆人文科技学院艺术学院声乐讲师。