

“重唱与表演唱”在高师声乐表演课程教学中的应用研究

郑华玲

(曲靖师范学院 云南省曲靖市 655000)

【摘要】在高师声乐表演课程教学中,“重唱与表演唱”方面的练习,可以发挥多项优势,如:锻炼学生演唱技能、锻炼学生心理素质、锻炼学生表演能力、锻炼学生团队协作能力。本文主要围绕“重唱与表演唱介绍”、“重唱与表演唱在高师声乐表演课程教学中的作用”、“重唱与表演唱在高师声乐表演课程教学中的应用”这几个方面展开论述,重点分析重唱与表演唱在声乐表演课程教学中的应用,希望通过有效的重唱练习、表演唱练习,关注学生各方面能力,促进学生均衡发展,让学生成为有能力、有素质的专业音乐人才。

【关键词】重唱;表演唱;高师声乐;应用分析

DOI: 10.18686/jyfyj.v3i7.47453

在高师声乐表演课程教学中,部分教师思维观念比较落后,只重视学生音乐技巧,忽略学生心理承受能力、团队协作能力、音乐表现能力、音乐审美能力,造成部分学生“高分、低能”,或者“高能、低素质”。为了帮助教师转变观念,推动高师声乐表演课程改革,众多高校开始突出“重唱与表演唱”的重要性,希望通过重唱练习、表演唱练习,引发教师对素质教育的思考。实践证明,通过“重唱与表演唱”方面的专业练习,高校学生不仅可以取得音乐技巧上的进步,还可以建立良好的心理素质、音乐综合素养。这对学生来说,是一种全方面进步。

1、“重唱与表演唱”介绍

“重唱与表演唱”指的是音乐演唱中的两种形式。一般来说,在正式的文艺演出、歌剧演出中,都会包含重唱与表演唱。高校学生深入理解重唱与表演唱内涵时,既要注重“区别”,也要看到“关联性”。

具体来说,重唱与表演唱的关联性体现在:(1)重唱与表演唱都涉及舞台剧领域、音乐剧领域、戏曲领域、音乐创作领域,两者都是重要的艺术表现形式,具有相互烘托的作用;(2)重唱与表演唱都是通过“声乐表演”呈现出来,都对演唱者的演唱能力有一定要求。重唱与表演唱的区别体现在:(1)“重唱”指2人以上的演唱,根据人数、声部不同,又细分为“二重唱”、“三重唱”、“四重唱”等。而“表演唱”指的是带有表演动作的演唱,要求演唱者既会唱,也会表演。相比重唱,表演唱在视角呈现上,更具观赏性;(2)“重唱”对演唱者的技巧、配合度有较高要求,需要通过演唱者成熟的技巧、密切的配合,呈现整部音乐作品的风格,表达音乐作品中蕴含的深厚情感。而“表演唱”对演唱者的表现能力、领悟能力有一定要求,需要通过演唱者的个人表现,反映某种生活现象、故事情节,从而揭示深刻的道理。在进行表演唱之前,演唱者通常要走进作品思想,揣摩作品中的情节、人物,让自己迅速进入人物状态,感同身受地进行表演。

在高师声乐表演课程改革中,相关教师不仅注重学生专业技能,还极其重视学生心理素质、音乐素养。为了从不同维度培养学生,高师声乐教师积极探究重唱练习方案、表演唱练习方案,希望通过“重唱与表演唱”方面的专业练习,促进学生全面发展。具体来说,“重唱与表演唱”在高师声乐表演课程教学中的作用主要有:(1)提高学生演唱能力;(2)锻炼学生心理素质;(3)培育学生音乐素养。

2、“重唱与表演唱”在高师声乐表演课程教学中的作用

2.1 提高学生演唱能力

强化“重唱与表演唱”练习,有利于提升学生演唱能力。具体来说,一方面,在集体练习中。设计重唱相关练习时,学生通常要置身于一个集体,需要与同学紧密配合,共同呈现一个音乐作品。这对于学生来说,既要注意个人演唱能力,也要注意集体演唱效果。为了更好地呈现集体演唱效果,学生要主动协调个人演唱,找准自己的定位,平衡个人演唱与集体演唱之间的关系;另一方面,在个人练习中。有些学生在演唱过程中,非常害怕外界因素的干扰^[1]。只要有一些异常情况,学生就无法正常演唱。进行表演唱相关练习时,学生需要一边表演,一边演唱。这种练习模式,可以锻炼学生的专注力。即使学生遭遇一些突发情况,也能专心致志,正常进行演唱。

2.2 锻炼学生心理素质

通过“重唱与表演唱”练习,学生心理素质明显提升。具体来说,一方面,不骄傲、不自信。部分声乐基础比较好的学生,很容易盲目乐观、心浮气躁。每一次重唱练习、表演唱练习,都相当于一种模拟表演。随着练习逐渐加深,学生的舞台经验也会更加丰富,有利于学生客观认知自我,在心态上不骄傲、不自信;另一方面,不胆怯、不自卑。设计重唱和表演唱练习时,教师要提供一些正式的表演机会、比赛机会,提高学生抗压能力。即使是性格比较内向的学生,也可以通过重唱练习、表演唱练习,懂得如何与集体相处,如何恰当地展现自我^[2],有利于学生重拾自信心,不再胆怯、不再自卑。

2.3 培育学生音乐素养

进行“重唱与表演唱”练习时,学生可以接触丰富的音乐理论知识,并提高个人鉴赏音乐作品的的能力。这对学生来说,是音乐素养层面的整体进步^[3]。具体来说,第一,丰富音乐理论知识。进行重唱、表演唱相关练习时,学生要进行一些准备性学习。比如说,学习重唱的作品、分析表演唱的作品、讨论角色划分等。经过这样的准备阶段,学生可以积累丰富的音乐理论知识,更准确地诠释音乐作品;第二,提高音乐鉴赏能力。在重唱、表演唱练习中,学生不仅要进行大量实践、表演,还要认真观赏、评估。比如说,重唱的整体效果如何?表演唱是否具有感染力?演唱者的个人表现怎么样?观赏和评估的过程,其实就是审美的过程,有利于提高学生鉴赏音乐作品的的能力。

3、“重唱与表演唱”在高师声乐表演课程教学中的应用

3.1 准备环节

一方面,分析音乐作品。无论是重唱,还是表演唱,都是

对音乐作品的诠释。如果学生对音乐作品完全不了解,很难准确地把握情感基调。高校教师可以组织“音乐作品分析活动”,围绕“音乐作品主要内容”、“音乐作品主要情节”、“音乐作品主要情感”、“音乐作品主要思想”、“音乐作品多元价值”等方面,指导学生进行细致分析;另一方面,讨论练习方案。分析音乐作品之后,学生已经形成初步了解。这个时候,高校教师要善于激发学生对音乐练习的兴趣^[4]。比如说,策划“讨论练习方案活动”:(1)将学生分成4人/小组,或者6人/小组;(2)每个小组自由讨论练习方案2~5分钟;(3)邀请各个小组分享讨论结果;(4)结合教师建议,优化各个小组提出的练习方案;(5)根据学生声乐基础,合理分配练习任务,实施差异化练习方案。

3.2 表演环节

一方面,形成良性竞争。在重唱练习、表演唱练习中,如果学生毫无压力,练习节奏会比较慢,练习质量也难以保证。高校教师可以组织“竞赛式练习”^[5],将学生分成团队A、团队B,组建一种良性竞争关系。比如说,在规定时间内,团队A、团队B分别呈现歌剧《风流寡妇》,由旁观学生、教师进行点评,最终评选出“优秀团队”。基于比赛的形式,每一次练习,学生都会更加专注、认真;另一方面,营造具体情境。如何调动学生情绪?这是高校声乐教师关注的重点。比如说,在重唱与表演唱过程中,教师可以播放相适应的多媒体素材,营造一种“有画面、有音乐、有想象空间”的氛围,帮助学生迅速进入音乐情境^[6]。以《等到春暖花开时我们再分手》为例,在男生为女生送花的情节中,多媒体可以呈现一些男女互动的亲密场景,如:手牵手、背靠背、相互拥抱、相互凝视……带动学生情绪,让整体表演更真挚、更饱满。

3.3 总结环节

第一,积极总结个人。为了引发学生对重唱与表演唱练习的重视,高校教师要认真开展总结工作。比如说,以“个人表现”为中心,教师要热情鼓励学生,邀请学生进行自我总结,谈一谈个人优势、个人不足、进步空间,以及需要的支持。通过个人总结,高校教师可以发现练习方案中存在的不足^[7],学生也可以正视自己的声乐成绩,有利于教师、学生协同进步;第二,认真总结团队。重唱与表演唱练习包含大量团队型活动。在这些活动中,学生既需要考虑个人,也需要考虑团队。因此,在总结环节,学生除了要进行个人视角的总结^[8],还要认真进行团队总结。比如说,高校声乐教师可以提出总结方向:“分析团队优势”、“分析团队进步情况”、“分析团队不足”、“分析团队优化路径”、“分析团队成员”、“分析团队带头人”等。对团队整体表现的总结,可以唤起学生对团队的责任感,帮助学生树立团队意识。

4、结语

综上所述,在高师声乐表演课程教学中,开展“重唱与表演唱”相关练习,确实可以从“技能”、“心理”、“素养”等方面,对学生进行熏陶,促进学生全面发展。作为高师声乐教师,在制定重唱与表演唱练习方案时,无论是准备环节、表演环节,还是总结环节,都要注意“科学性”、“教育性”、“趣味性”。尤其在“趣味性”方面,高师声乐教师要突显“练习内容”、“练习形式”的趣味性,鼓励学生大胆说出自己的兴趣、追求自己的兴趣,带着健康、积极的个人兴趣去学习,用心感受声乐表演课程的丰富与美好。

参考文献

- [1] 杜娟.新音乐课标背景下高师声乐教学改革的新思考[J].北方音乐,2019,39(6):179,182.
- [2] 张红梅.高师声乐小组课教学改革的思考[J].当代音乐,2019(3):19-21.
- [3] 刘娟.关于高师音乐教育声乐教学曲目数据库建设的思考[J].歌唱艺术,2018(10):50-51.
- [4] 杨丽,马磊.试论高师声乐教学中艺术指导的重要性——次声乐艺术指导大师课折射出的思考[J].巢湖学院学报,2018,20(4):91-94.
- [5] 付小波.高师声乐教学改革探析——学时相关问题分析与对策思考[J].南昌师范学院学报,2018,39(3):116-118.
- [6] 张晓蓓.研究高师声乐教学适应中小学音乐新课程的思考[J].北方音乐,2018,38(11):160.
- [7] 许伟欣.面向基础音乐教育的高师声乐教学创新思考[J].艺术百家,2017,33(1):222-223,230.
- [8] 段飞龙.多元文化音乐教育理念在高等院校音乐教学中的应用[J].农家参谋,2020(16):220+223.

【作者简介】郑华玲,1977.9,汉族,女,云南省宣威市,讲师,研究方向:声乐表演唱与理论研究。