

艺术院校声乐教学的难点分析及其对策

彭红梅

四川文化艺术学院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】声乐是人们通过歌唱表达情感的一种艺术形式,有非常深厚的历史底蕴。经过几千年的发展,声乐从传唱的地方民歌逐渐演化为不同流派的歌曲。常见的有经典歌曲及民族地域的歌曲等,尤其是网络技术及自媒体智能手机普遍应用后,随着抖音、快手等平台的开发应用,群众性的歌唱网红层出不穷,在唱法、技巧及乐感等方面,给受众的艺术印象远远胜过专业歌手。因此,艺术院校声乐教学的难点,近几年来越来越多,但只要抓住关键问题,坚持不懈地解决,很多问题就会迎刃而解。本文从目前艺术院校声乐教学普遍存在的难点入手,深入分析了形成艺术院校教学难点较多的诸多因素,探索出突破艺术院校声乐教学难点的原则和对策。

【关键词】艺术院校;声乐教学;难点;对策

注:本文系四川文化艺术学院2020校级科研项目《外国歌剧片段与美声唱法的实践性研究》成果之一。

声乐是人们通过歌唱表达情感的艺术形式,有非常深厚的历史底蕴,经过几千年的发展,从通俗传唱的民歌逐渐演化为不同流派的歌曲,常见的经典歌曲、热门歌曲、情歌、民族地域特点的歌曲等等,尤其是网络技术及自媒体智能手机普遍应用后,随着抖音、快手等平台的开发应用,群众性的歌唱网红层出不穷,在唱法、技巧、乐感等方面,给受众的艺术印象远远胜过专业歌手,因为声乐主要是通过人的声音演唱,以声带振动为主,辅之以口、鼻、舌等器官对气流的调控,来实现歌声的连续、悠扬、高低等特殊效果。这些人的“器官”所特有的音乐优势功能,不是通过培养就能产生的,因此,艺术院校声乐教学的难点,近几年来与时俱进,越来越多。艺术院校根据不同的培养目标而设置相应的专业,声乐也因男、女分别有高音、中音、低音的不同,唱法上有通俗唱法、民族唱法、美声唱法等等。如今网络时代,原生态唱法又一炮打红,唱法、技能的创新,艺术情感表达形式的发展,使艺术院校声乐教学面临着机遇和挑战。因此我们必须新的条件下,适应群众性不断提高的艺术欣赏的需要,充分发展每个学生的优势特长,克服各种困难,创造丰硕的成果,使众多声乐系的学生都成为家喻户晓、普遍喜爱的“歌唱家”。

1 目前艺术院校声乐教学普遍存在难点

1.1 教学内容的单一性与学生声带发展的多元化需求相矛盾

一般情况下,艺术院校声乐系或者声乐专业,都是围绕一定的教学目标组织教学的。每个班级的学生,就个人的声带特点和技巧把握来说,各有各的特长和相对不足。在统一标准内容的教学、培养和训练过程中,有的学生得到了发展,有的学生就可能没有“收获”。以男高音的美声唱法教学为例,有的学生天生声音高亢宽大,声带发声的自然效果与美声唱法效果不协调,而且通过指导也无法纠正,教学效果就难以提高;有的学生声音洪亮,但因缺少磁性,在歌唱时,显得声音单薄,不浑厚,无力度的情况,也给美声教学提出了挑战;有的学生歌唱发声时“跑风漏音”,自然声带闭合不好,给美声教学造成了很大困难;有的学生口腔发声大,体腔共鸣不足,使美声效果难以发挥;有的学生声大气短,气浮根浅,唱出的声音穿透力不足,震撼力不强,也不是美声学习和训练。由于课程教学的目标、内容、教学方法都是围绕美声唱法进行的,因此学生的自然声带是决定教学质量的基础和关键因素。这些因声带与发声不适的情况在教学中很常见,使声乐教学效果难以提高。这些难点在艺术院校声乐教学中较为突出,使教学计划与教学方法很难执行,形成教学与学生艺术个性化培养的脱节,往往无法实现预期的教学效果。

1.2 形象表达与技能训练难以统一的矛盾

艺术院校的学生,尽管都是艺术生,在中学阶段也曾有过声乐训练史,有一定的声乐技能基础,但是,进入高等院校开始进行较为专业的学习,对于每个学生来说,必须掌握较为专业的训练技能,全面提高声乐素质,才能进行专业的声乐表演。在教学过程中,教师如何教会学生控制体腔共鸣,声带、口、鼻、舌、腹腔的相互协调,正确处理演唱中的呼吸和发声,以及共鸣与咬字的协调关系,这不仅仅是教师通过讲授就能把技能全部传授给学生的,需要学生结合乐理知识,观察教师示范的动作、肢体等无形语言,进而领悟、把握歌唱状态需要的情感、技巧。由于学生初学声乐阶段,专业素质较差,对教师教学过程的形象表达难以完全理解,不能应用到技能训练上,教与学的矛盾一时难以克服,因而教学效果不强。以女中音教学为例,女中音是声乐教学的内容之一,主要是以女性的声带生理特征为基础发展而来的歌唱风格。女中音的歌唱特点是气息饱满、音调深沉、爆发力强,需要女生声带宽厚,口腔较大,舌长喉深,身高等特征,满足气流在腹腔、胸腔共鸣管道较长的要求。在教学过程中,教师通过视唱和肢体及面部语言,引导学生处理高声区与中声区的关系,把握下滑低音区,上行高音区的控制度,保持声音饱满、音色光亮、音量适中、柔顺、轻松、自然的特征,懂得应该在什么地方呼吸,怎样呼、怎样吸、怎样吐、哪儿是共鸣腔等这些抽象的、摸不着、看不见的演唱声乐技巧,教和学难以统一,形成声乐教学的难点。

1.3 情感表达与歌曲作品共鸣的矛盾

唱歌是情感的表达,或欢快,或低沉,或高亢,或平淡;演唱者通过音调、旋律和举止,给人留下深刻的印象。艺术院校的声乐教学就是通过唱歌,让学生找到灵感,体验情感的表达。在教学中,演唱方法和技巧训练相对容易,而培养学生提高歌曲情感表达的能力成为难点,主要是学生在歌唱时不能正确处理歌曲作品与情感表达的矛盾,因而成长过程较慢。比如《怀念战友》是电影《冰山上的来客》里最经典的插曲之一,当年雷振邦为了寻找创作灵感,多次攀上海拔4000多米的高原冰山哨所实地考察和体验生活,从一位班长在冰山上被暴风雪冻死还紧握钢枪守卫哨所的钢铁形象中联想起边防战士们为祖国奉献一生的生动写照。《怀念战友》就从无限深情的笔下奔泻而出,真实的情感成就了永恒的艺术经典,2005年这首歌被评为中国百年电影金曲。这首歌演唱中,深沉兼顾敬畏,豪迈蝉联悲悯;是艺术修养和音乐素养的有机统一。教学中,学生真正理解了故事、理解了人物,理解了奉献精神,才能用歌声把情感一一表达出来,目前的大学生大都是娇生惯养的独生子女,生在阳光下,长在蜜罐里,那种“牺

性与奉献”精神仿佛与他们很遥远,因而,相对于这类歌曲来说,情感表达就成为教学难点。

2 形成艺术院校教学难点较多的诸多因素

2.1 教学计划与课程设置限制了因材施教的多样性

艺术院校的声乐系或者声乐专业都有固定的教学计划和课程设置,而声乐发展培养特点是因人而异,每个人的天赋和声带、体腔特征是有区别的,技能培养不适合课程设置与教学计划的统一性发展规律,因此,在教学过程中,偏向张三,就忽视了李四,适应了王五,就放弃了赵六,在正常的教学过程,每个学生的优势特长是不能够全面培养的,产生了较多的技能教学难点和素质修养难点,使学生基本掌握理论知识,难以提高艺术水平。

2.2 经费不足,技能训练受限制

艺术院校不是声乐院校,相对于其他专业和系别来说,声乐学习基础条件主要是人的声带、口腔、体腔等,比起器乐专业的学习,需要的教学设备少,训练场地少,在学院经费有限的条件下,一般资金投入优先支持发展器乐设备,相对忽视了声乐教学的设备需求,因而,学生的因材施教和技能训练受到不同程度地限制,造成学生个性发展教学的实际困难,难以提高教学效果。

2.3 学校、教师的教学优势与学生的素质发展不一致

艺术院校的声乐教学是针对声乐表演方式的不同设置相关专业的,以中央音乐学院为例,在声乐歌剧系中设置了专业基础课与专业课。专业基础课主要教学音乐理论知识,专业课则分为音乐与演唱、重唱、合唱、表演基础等8大内容。由于生源来自四面八方,每个人的素质特长各有千秋,学生选择学习专业时,不可能与自身素质培养的发展方向完全一致,学校教研科室的艺术优势或者特长,教师的特长等,不可能适合每个学生的个性优势与艺术特长的发展,因而,造成教学过程中出现一些难以处理的难点,师生的配合远远不够,教与学不能相长,良好的师资作用难以发挥,较好的学生素质基础不能较好发展,造成专业不专,声乐素养培养不够的情况。

3 突破艺术院校声乐教学难点的原则

3.1 因地制宜,因材施教原则

学生是学习的主体,声乐艺术教学必须围绕学生的艺术特长。把“天籁之音”发扬光大就要根据院校的声乐教学基础条件,结合学生的素质,遵循因材施教的原则,把学生分成专业学习小组,按照独唱、重唱、合唱以及各个唱法中的男女高音、男女中音、领唱等以此划分;师资力量允许的院校,还可以根据通俗唱法、美声唱法、流行唱法、及民族唱法将学习小组进一步细化分解,力求院校优势、师资优势与学生的素质发展实现完美的统一。例如,哈尔滨学院艺术与设计学院的声乐教学围绕学校声乐教育打造教学品牌;一些高等师范院校声乐教学突出师范特色,还有的高等院校突出民族特色等等,大都体现了因地制宜、因材施教的原则,这对突破教学难点起到了关键性的作用。

3.2 教学方法灵活机动,多元化发展的原则

学生的音乐素养不同,就业志向有别,音乐基础各异,突破教学难点必须使声乐教学方法灵活机动,采取多元化的教学方法,更加切近学生学习的需要。比如,发声方法教学,呼吸换气教学,体腔共鸣教学等等,充分利用视唱、音阶等多种方法纠正学生演唱中存在的不足,提高科学发声的演唱技巧,使口、舌、咽、胸、腹形成协调联动、共同作用,强化演唱的艺术效果。根据每个学生的特长和发展优势,充分利用计算机、网络自媒体的演播平台,指导学生进行实践训练,注册

自己的账号,定期更新作品,通过真唱、多唱,练习演唱基本功,使一些成功的演唱技巧不断创新,形成艺术特色。

3.3 学以致用用的原则

艺术院校培养人才是为了社会发展的需要,人们的精神生活需要歌唱家来丰富,歌舞剧院需要歌剧演员表演,学校需要音乐教师教学唱歌,如此等等;围绕社会应用组织教学就能突破许多教学难点,歌唱就是为了表演,就是为了表达情感,按照学以致用用的原则,在教学过程中,根据学生不同的特长和爱好,可以到少数民族区域参加节日活动,可以到一线城市的艺术长廊、街头演唱,也可以到中小学校教中小学生唱歌等等,在实践中,学生会发现演唱中存在的缺陷,因此不断练习,提高演唱技能,进而实现质的飞跃。

4 化解艺术院校声乐教学难点的具体举措

4.1 增加投入,强化艺术院校声乐教学基础设施建设

参照发达国家高等院校声乐教学的设施建设的成功模式,艺术院校积极争取政策资金支持,社会资金支持,完善声乐教学基础设施建设,增加标准琴房、练歌间的建筑面积,满足所有学生的练歌需要;增加声乐教学辅助教学的器乐设备数量,使学生有充足的发声练习参考器材;院校可以与社会力量携手办学,增加学生校外的实训场地和展示才能的机会,一方面解决了办学条件的困难,化解了教学难点,同时,提高了学生自觉学习的积极性和探究学习的能力,拓宽了学生学习的平台,创设了新的学习环境,也强化了教学质量。

4.2 创设环境,培养学生的演唱兴趣

声乐教学主要是培养学生的演唱能力和演唱水平,学生对专业学习有浓厚的兴趣,教学效果就会得心应手、事半功倍,一些草根歌手和网红,都是因为对唱歌有浓厚的兴趣、加上自身的天赋,才得以成功。比如,山东的大衣哥、河南的草帽姐、抖音上的守山大叔和养蜂人阿明等等;所以,在教学过程中,必须创新教学模式,将开发学生的兴趣放在第一位,打破课堂教学的框框,多渠道的开辟学习途径。学校保障学生的学习时间和自我学习方式,教师可以在手机的网络平台上指导学生。可以去车站、码头、广场站位演唱,可以参加各类歌唱比赛。在实践中,纠正呼吸方法的缺陷、发声器官认知的不足以及发声方法的错误等等并加以积极引导、督促鼓励,使学生不断提高演唱水平。

4.3 打造一流教师队伍

音乐无国界,随着国际间的交流日益广泛,艺术院校可以聘请国际演唱大师到学校任教,提高教师队伍的水平,强化教学能力的全面提高,满足声乐教学的实际需要。

5 结语

艺术院校声乐教学存在诸多难点,但我们只要抓住关键问题,坚持不懈地解决,很多问题就会迎刃而解,随着时代的发展,通过改善办学条件,强化师资队伍建设,是解决一切问题的关键所在,因此,不同的艺术院校必须立足实际需要,不断探讨研究,才能不断进步。

参考文献:

- [1]陈香莹.高等艺术院校声乐教学中学生价值观的培育[J].四川戏剧,2019(11):145-147.
- [2]陈庆庆.高等艺术院校声乐教学探究[J].卫星电视与宽带多媒体,2019(19):117-118.

作者简介:

彭红梅,副教授,四川文化艺术学院音乐舞蹈学院声乐教师。