

音乐表演类专业在课程思政建设中的路径研究

——以声乐专业类课程为例

苟利芝

四川文化艺术学院音乐舞蹈学院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】全面推行课程思政建设是新时代高校思想政治工作的重要举措,寓价值引导于知识传授和能力培养之中。音乐表演声乐专业课程具有传播红色经典和正能量的功能属性,因其蕴含丰富的思政教育教学资源,成为传播文化自信的重要载体。在声乐专业课的教学与实践过程中,树立“以审美为核心”的教育理念,挖掘课程中的育人元素,将知识、技能的传授与理想、信念、价值观等培育紧密结合,让德育与美育相互补充、相互渗透,与思政课同向同行,共同实现立德树人的育人目标。本文就声乐(民族、美声)课程为载体,就全面贯彻立德树人根本任务,落实课程思政体系建设,深入梳理专业课教学内容、课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘思政元素,在课程教学中坚持以美育人、以美化人,积极弘扬中华美育精神,引导学生自觉传承中华优秀传统文化,全面提高学生的审美和人文素养,增强文化自信。

【关键词】音乐表演;课程思政;声乐;立德树人;文化自信

新时代的高等艺术教育,在提升学生专业能力的同时,重在梳理专业课教学内容,结合不同课程特点、深入挖掘课程思政元素。同时,在课堂教学建设过程中,将思政元素作为课程设置、教学大纲核准和教案评价的重要内容,落实到课程目标设计、教学大纲修订、教案课件编写等各方面,贯穿于课堂授课、教学研讨、实验实训、作业论文等各环节。

古诗有云“歌以咏志”(出自曹操《观沧海》),意为通过尽情歌唱,畅抒心中的情怀。当代学子所表达之情怀,可以是爱国主义情怀,亦或是歌颂正能量和价值观的道德引领。教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)中明确指出,针对艺术类专业,要在课程教学中坚持以美育人、以美化人,积极弘扬中华美育精神,引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,全面提高学生的审美和人文素养,增强文化自信。在音乐表演声乐类专业课程教学中,应明确突出德育与美育辩证统一,从而引导学生立足时代、扎根人民、深入生活,树立正确的艺术观。

1 专业思政改革的必要性

教育部在印发的《纲要》中指出,全面推进高校课程思政建设,高校要深化教育教学改革,充分挖掘各类课程思想政治资源,发挥好每门课程的育人作用,全面提高人才培养质量;围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等重点优化课程思政内容供给,提升教师开展课程思政建设的意识和能力,系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育,坚定学生理想信念,切实提升立德树人的成效;结合学科专业特点分类推进课程思政建设,在不同学科中将课程思政内容有机融入课程教学中。

近年来一直强调德育的重要性,根据十八大报告提出的,把立德树人作为教育的根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。“立德树人”首次确立为教育的根本任务,是对十七大“坚持育人为本、德育为先”教育理念的深化,指明了今后教育发展的方向。圣人孔子曾提出“礼乐相济”的教育理念,“礼”指德育、“乐”即音乐,“礼”为首,即是强调在音乐教育过程中德育的重要性。

传统的声乐课堂教学,主要围绕演唱技巧进行训练,在对学生自我修养的塑造、作品的创作背景分析、表演的设计、歌曲的艺术处理等环节却疏于提及。至此,在专业思政建设的视域下,对

学生演唱作品曲目的选择,以及体现哪些方面的思政内容,对上述内容进行全面深入的融合、剖析、讲解就显得尤为重要了。

2 曲目选择的方向性

关于曲目选择,主要从以下几个方面去考量:一是根据不同节庆时间节点;二是根据学生专业程度;三是根据学生的音色特点建立授课作品库。

秋季学期恰逢中国人民抗日战争纪念日、国庆节、南京大屠杀纪念日等重要时间节点,教师在课堂演唱作品的选择上就可以有针对性去布置一些体现爱国主义情怀的红色歌曲,如《龙的传人》《长城谣》《祖国,慈祥的母亲》《啊!中国的土地》《我和我的祖国》《我爱你,中国》《我爱你,塞北的雪》《亲吻祖国》《那就是我》《我的祖国妈妈》《多情的土地》《长城永在我心上》《祝福祖国》等;体现抗战精神的革命歌曲,如《杨白劳》《情深意长》《嘉陵江上》《曙色》《怀念战友》《绣红旗》《红梅赞》《恨似高山仇似海》《映山红》《愿亲人早日养好伤》《黄水谣》《驼铃》等。

春季学期恰逢五一国际劳动节、母亲节、父亲节、七一建党节等重要时间节点,教师在课堂演唱作品的选择上就可以有针对性去布置一些体现热爱劳动、热爱生活的正能量歌曲,如《幸福在哪里》《打起手鼓唱起歌》《一杯美酒》《小背篓》《茶山新歌》《在希望的田野上》《赶圩归来啊哩哩》《长大后我就成了你》《在那桃花盛开的地方》等。体现孝道的感恩歌曲,如《送给妈妈的茉莉花》《父亲》《母亲》《想亲娘》《再见吧!妈妈》《白发亲娘》《儿行千里》等,以及歌颂伟大的中国共产党的红色歌曲,如《妈妈教我一支歌》《党啊,亲爱的妈妈》《唱支山歌给党听》《跟你走》《永远跟党走》《把一切献给党》等。以上作品又可以根据学生的不同程度,以及音色条件在作品库里进行选择,当然也可以根据学生个人的喜好,在其中自由选择。

除此以外还可以具体划分体现不同的思政内容,如体现中国共产党百年发展历程、党史学习教育的相关声乐作品,如《没有共产党就没有新中国》《我们走在大路上》《八月桂花遍地开》《游击队歌》《共筑中国梦》《在希望的田野上》《为了谁》《江山》等。

体现我国各地区各民族独具特色的民歌。我国是一个多民族国家,民歌是人民群众智慧的结晶,是民族艺术的瑰宝。可以按地区划分,如山东民歌《沂蒙山小调》《谁不说俺家乡好》《包楞调》;甘肃民歌《下四川》《陇东意象》;东北民歌《新货郎》《乌苏里船歌》《摇篮曲》;陕北民歌《三十里铺》《赶牲灵》《山丹丹开花红艳艳》;山西民歌《想亲亲》《桃花红,杏花白》《割莜麦》;

江南民歌《太湖美》《月儿弯弯照九州》《杨柳青》；江西民歌《斑鸠调》《十送红军》《八月桂花遍地开》《请茶歌》；西藏民歌《北京的金山上》《翻身农奴把歌唱》《我的家在日喀则》；湖北民歌《龙船调》《黄四姐》《催咚催》；湖南民歌《马桑树儿搭灯台》《浏阳河》；河北民歌《小放牛》《回娘家》《小白菜》《茉莉花》；四川民歌《槐花几时开》《康定情歌》；青海民歌《天下黄河十八弯》《上去高山望平川》《花儿与少年》；云南民歌《远方的客人请你留下来》《雨不洒花花不红》《大河涨水沙浪沙》《纳西篝火啊哩哩》；新疆民歌《阿瓦尔古丽》《玛依拉》《打起手鼓唱起歌》《阿拉木汗》《我等你到天明》《嘎俄丽泰》《掀起你的盖头来》等。

3 作品分析的深刻性

当学生拿到作品以后,教师应该要求学生作品进行初次分析,包括词曲作者相关信息、作品的创作背景、歌词的意境、旋律的发展等方面,要求学生从感性体验入手,将收集的相关材料整理出来。正式上课时,教师将从理性分析、以乐育人的角度进行教学设计,其理论主要体现“以问题为导向,以学生为中心”的教学构建,即由学生根据教师提出的问题,形成直观的粗略的知识呈现,之后再由教师多维度探究式的分析方式进行解释和补充。最终要求学生形成文字研究报告。

以作品《唱支山歌给党听》为例,学生在拿到该作品后应做到以下这些方面的分析。作品创作背景分析,该作品歌词是由姚筱舟(笔名:蕉萍)创作,他是一名煤矿工人,其热爱生活、热爱文学,常常将平时的生活记录下来,并在报刊上发表,该词原为作者创作的三首矿工诗中的一首,原诗有十二句,雷锋摘抄了前面的八句,将原作中“母亲只能生我身”这一句改成了“母亲只生了我的身”,将原作另一句“党号召我们闹革命”改为“共产党号召我闹革命”,雷锋将其改编后词句更为生动、流畅,整首词均用直白的语句,道出人民群众的心声,表达了普通大众对党的深情。其次,诗歌的语言将比喻的手法运用得淋漓尽致,充分体现了孩子(人民)对母亲(中国共产党)的感恩之心,另外歌词的句式自由,用词灵活,有强烈的戏剧矛盾冲突。该作品曲作者是我国著名作曲家朱践耳先生,其在《雷锋日记》中读到了这首诗,并将其谱曲创作。在曲调方面,作者运用了民族调式,结构为带再现的三部曲式写成。第一乐段的从句式上蕴含着中国诗词最典型的“起承转合”的结构特征,歌曲的节奏环环相扣,与歌词的韵律相辅相成,通过速度、音区的变化中段与前后段形成了鲜明的对比。

通过学生的课前分析,教师可以在授课过程中从其他角度做如下补充。首先是作品的曲式结构方面,由典型的四个乐句构成,这四句旋律高亢嘹亮,其中第三四句“母亲只生了我的身”,在节奏上使用切分节奏表示强调,用以突出“母亲”字,带休止的切分节奏将“党”字放到最重要的位置上,此处演唱要求做坚定、饱含深情;第二部分由六个乐句构成(作曲家将原来的四句歌词的后两句重复,形成六乐句的写法),旋律与第一部分形成鲜明的对比,开始音区转向低音区,情绪回落表现出对黑暗旧社会的痛斥,旋律表现出宣叙调诉说风格,其后,调性上突然转折,节奏上呈现出切分节奏,表现中国共产党领导人民翻身闹革命的热切情绪,作曲家在处理上让歌词重复使用,其中“夺过鞭子”两次重复并运用模进的手法,不但加强了语调感,同时突出生动画面感,将情绪推向高潮;第三部分是第一部分的变化再现,增加了结束句,这部分在和声上,使用一些离调和弦,丰富了整段音乐的表现力,最后一句

结束在徵音上。

在演唱处理上,需要学生把对党的热爱和感激之情表现出来,同时需要在作品中详尽地标注演唱情感、节奏处理、声音强弱等细节,且需严格的按照作曲家标的力度进行处理。歌曲中间的部分在咬字上一定要清晰,并在演唱字头时要有力度,归韵要快。歌曲结尾部分,在休止符的处理上,应该从容从而充分表达出内心的激动之情,在休止符之后的“党”字,应处理得实且坚定。

4 专业修为的重要性

马克思曾指出:“对于不能辨别音律的耳朵来说,即使是最美的音乐也毫无意义”。艺术来源于对人生深切的生活经验以及情感体验,思想情感的真挚、独特、鲜明是构成艺术品的必要条件。要将学生培养成为一个合格的、优秀的歌唱演员,首先要求扎实掌握音乐基础理论,对音乐的感悟和理解需透彻深刻;其次要不断追求文学知识和文化素养的不断提升,有较强的作品理解分析能力,不能做一个只会唱谱,而不理解其意的工匠。只有对作品正确理解和充分把握后才能做到恰如其分的表演设计,最终以饱满的情绪将作品呈现给观众。其次,要求学生要努力做到不仅有民族音乐文化的修养,还同时具备一个歌剧演员的专业素质。这对于培养一个歌者是极为重要的。

将专业修为的内容融入授课过程可以尝试加入一些正面、反面案例,通过正反面案例体现专业修为的重要性,如世界著名男高音歌唱家多明戈,其歌声嘹亮、优美,声音充满魅力,他的个人其他能力也非常了得,还能指挥乐队、作曲、弹奏钢琴。通过这些案例去引导学生加强音乐综合知识的学习,从而树立正确的艺术观,最终成为一个有专业修为的歌者。

5 探索表演的精准性

在课堂教学中,对于表演要求精准,就需对作品进行深入分析,进而进行表演设计。好的表演设计是细腻的、清楚的,有画面感。通过分析作品,眼前就有了非常具体的舞台视像,从心而发的表演才是抓人、真挚的。手势、眼神、步伐、空间、呼吸、风格等六个方面是构建歌唱表演的六种手段,用身体的每部分讲故事,演内容,一招一式,一个伸手,一个步伐都是故事,一个眼神都是情绪的表达。

面部表情动作则有助于声音的表现,使面部表情动作与歌曲表达的情绪相统一,也有助于观众能感受到这其中丰富的情感,需要观众感受到,那么表演者就必须对这种精神状态要有所体会;在歌唱表演中手势动作的运用可以让观众感受到情绪与情感的强度,也可以表示事物的方位等,例如表演者通常在表演一首歌曲结尾的地方,根据歌词表达的一个含义做出一个符合歌词含义的艺术造型来表现出情绪与情感的高潮,也可以表现其气质与风度;说明性动作的运用则可以使观众知情名义,通过动作的运用来说明一些歌曲中不容易听清楚的词;指示性动作的运用可以让观众感受到歌曲中要表现的画面感,例如歌曲中有自然风景、人物,这时运用便可以加深观众对歌曲思想内容的理解;自我思维动作的运用是观众从精神上把自己想象成是歌曲中的主角,也就是歌词中的“我”,例如歌曲《大海啊,故乡》《妈妈教我一支歌》《我爱你,中国》等等,歌曲中的“我”表演者本身,其通过表演将观众带入进歌曲中的“我”,从而使观众、表演者在歌曲所要表达的情感中相统一。

6 艺术处理的细腻性

授课过程中,歌唱表演的段落感是艺术处理的重要内容,作品中每一乐段拥有不一样的情绪情感,或是递进,或是渐弱

的过程,有各自的色彩。情绪的转换就如同上楼梯,每一层楼都有不同的风景。因此,每一个段落的情绪情感都要有变化,在两个段落的交汇处,如需情绪情感的突变,这种变化必须要着重强调,从内向外的表演出来,幅度要大,使听众、观众能够清晰的感受到。没有段落感的表演是沉闷的、无聊的、不生動的。段落感的要义就是要带给观众不同新鲜感的表演,满足观众内心的期待。

同时,歌曲的艺术处理,必须根据歌词的内容和歌曲的音乐节奏与旋律特点来决定。在歌曲主题的展开与音乐旋律的发展中,运用歌唱的运气、发声、咬字三方面的基本技术技巧来完成。歌曲表现手法的处理,必须严格根据歌曲的意境、气氛、形象、情绪,以恰当的处理求得合理的效果,切不可凭主观的兴趣和意愿,不符合主题需要地将技巧乱运用,造成画蛇添足的现象,甚至影响歌曲的完整结构。

在曲调方面,必须在熟悉旋律和节奏的基础上,理解由旋律和节奏形成的与歌曲内容相适应的音乐风格和情绪特征。明确曲谱与歌词融洽组合的内在联系,以及其中三声区的音符与音域、技巧发声的安排,曲谱的高潮和重点,发声的音量及其强弱变化等。使歌曲在演唱中表现出与其相应的风格特点,从而展示出歌曲的音乐效果。然后,在歌词的剖析和曲谱熟悉的基础上,进行运气方面的强弱音量、重音、顿音,发声方面的圆滑、果断、连续、停顿、共鸣效果的控制,咬字方面的语气、词调、速度、情绪等方面表现的艺术处理,从而达到唱歌表演艺术的完善。

7 结语

音乐表演声乐专业课程思政的必要性已经前文已作了说明,在声乐课程专业授课过程中曲目选择的方向性也尤为重要,要结合作品本身深入融入相关思政内容。

当今我国正处于开放的国际环境与多元文化的背景之中,而青少年学生又正处在世界观、人生观、价值观形成的关键时

刻,德育为先更具有必要性和紧迫性。把社会主义核心价值观体系融入教育全过程,把理想信念教育作为教育核心价值观的重中之重,把弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神作为重要内容,引导和教育学生自觉践行社会主义核心价值观。

人的全面发展是人类的崇高追求,是人的发展和社会发展的最高目标、最终价值取向。教育作为其实现的重要途径,必须以学生为本,关注学生的全面发展、和谐发展、持续发展、终身发展和健康成长。在坚持德育为先的同时,全面加强和改进智育、体育、美育和劳动教育。坚持文化知识学习与思想品德修养相统一;理论学习与社会实践相统一;全面发展与个性发展相统一,着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力,从而提高学生综合素质,使之成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

教育作为培养和造就人才的崇高事业,满足每个人的个性需要和期望是其最高境界。立德树人,师德为范,知识或可言传,德行需得身教。教师肩负着为人师表、教书育人的重任,是社会主义精神文明的传播者和建设者,是青少年一代成长的引路人。立德先立师,树人先正己,培养和造就一支学高身正的教师队伍,是立德树人成败的关键。严格的考核管理,健全的制度规范,在教师队伍建设中不可或缺。

参考文献:

[1]王新华,王娜.论课程思政改革的价值引领,学校党建与思想教育[J].2021(1).

[2]李振亮,陈重毅,岑耀东.创新类课程中的“课程思政”建设与思考,黑龙江教育(高教研究与评估)[J].2021(1).

作者简介:

苟利芝(1981.11-),四川剑阁,就职于四川文化艺术学院音乐舞蹈学院,硕士研究生,讲师,研究方向:音乐表演(民族声乐方向)。