

高校声乐教学中渗透审美教育的实践路径

许力丹

(吉林艺术学院 吉林 长春 132000)

摘要:声乐是音乐教学的重要组成部分,主要教学内容是通过科学的发生和艺术语言实现听觉形象的塑造,可以充分表达出个人的情感。高校的声乐教学,需要针对学生进行艺术教育、审美教育,让学生可以在学习声乐知识的同时形成良好的人文精神,更有助于学生的全面发展,根据目前的高校声乐教学要求,需要在声乐教学中渗透审美教育,基于此,本文重点分析声乐教学中渗透审美教育的实践路径,希望可以教学工作提供一些参考。

关键词:高校声乐教学;审美教育;渗透策略

The practical path of aesthetic education in college vocal music teaching

Xu Lidan

(Jilin Academy of Arts, Changchun, Jilin 132000)

Abstract: Vocal music is an important part of music teaching. The main teaching content is to realize the shaping of auditory image through scientific occurrence and artistic language, which can fully express personal feelings. Vocal music teaching in colleges and universities needs art education and aesthetic education for students, so that students can form a good humanistic spirit while learning vocal music knowledge, which is more conducive to the overall development of students. According to the current requirements of vocal music teaching in colleges and universities, it is necessary to infiltrate aesthetic education in vocal music teaching. Based on this, this article focuses on analyzing the practical path of infiltrating aesthetic education in vocal music teaching, hoping to provide some references for teaching.

Key words: vocal music teaching in colleges and universities; Aesthetic education; Infiltration strategy

声乐本身属于一种特殊的艺术形式,其主要内容思想以及学生的个人情感存在较大的联系,高校声乐课程的开展,可以实现学生想象力以及创造力的提升,对于学生艺术素养以及综合素质的发展具有促进作用,审美教育属于声乐教学中的关键内容,教师需要重视审美教育工作,明确审美教育对学生艺术素养提升的重要性,并采取有效的教学措施和手段,实现审美教育在声乐教学中的有效渗透。

1. 高校声乐教学中开展审美教育的重要意义

1.1 有助于声乐教学高效课堂的构建

在声乐教学中渗透审美教育更加符合“突出学生主体”的教学要求,教师需要将学生作为教学活动的中心,在教学中激发学生的审美意识,引导学生主动参与到声乐学习中,感受声乐作品中的情感内涵,由此可见,审美教育在声乐教学中的有效渗透有助于声乐教学课堂的构建,从而实现教学质量的强化^[1]。

1.2 有助于提升学生的音乐素养

声乐表演是音乐作品的一种表演形式,其中情感的表达则是表演过程中的关键,高校在开展声乐教学的过程中加强审美教育,可以为学生提供更加深刻的审美体验,对于学生自身音乐审美能力以及表达能力的提升具有重要意义。学生在学习声乐知识的过程中,需要重点把握演唱的技巧,而审美教育的融入可以在一定程度上强化学生的审美体验,从而更加准确的把握住作品的情感表达,体会作品中蕴含的深刻内涵。此外,在开展审美教育的过程中,教师可以使用创新的艺术手段,充分展现出声乐作品的美感,激发学生主动参与到声乐学习中,情感的融入可以使得学生更加准确的把握作品的演唱技巧,为专业技能的学习奠定基础^[2]。

1.3 强化教师的艺术素养

教师的艺术素养以及专业能力直接影响声乐教学的质量,同时审美教育在教学中的渗透对教师的专业素养也提出了较高的要求,声乐学科具备较强的艺术性,为保证课堂教学效果,就需要教师不断强化自身的音乐知识储备,树立工作学习的意识,可以加强对新的乐理知识、音乐咨询等进行了解,在课堂教学中采取创新的教学模式,注重多元化课堂的构建,因此,审美教育在声乐教学中

的有效渗透可以强化教师的艺术素养。

1.4 推动社会艺术文化的发展

音乐艺术的审美是一个双向的过程,在声乐表演的过程中,一方面需要声乐的表演者可以具备较强的音乐素养,将丰富的情感内容展现在表演中,从而吸引观众,另一方面,听众也需要具有一定的审美意识和审美能力,可以在听的过程中,准确把握表演者的情感表达,并产生情感上的共鸣。高校声乐教学工作开展,可以有效提升学生的审美能力,从而在一定程度上促进社会整体的音乐审美能力,们可以通过声乐表演体会作品中所描绘的场景和真挚的情感,达到与声乐共情共勉,从而丰富自身的情感生活和知识积累^[3]。

2. 高校声乐教学审美教育现状

在素质教育理念的推动下,高校音乐的教育工作需要针对教育理念进行创新,将学生的综合素质发展作为主要的教学目标,审美教育作为艺术教育中的重要内容,在高校的声乐教学中也得到了广泛的关注,高校声乐教师已经意识到审美教育的重要性,但是在实际开展教学工作的过程中,还存在一定的问题,一方面教师受传统教育观念的影响,在课堂教学中更加重视声乐专业知识的教学,主要的授课内容包括乐理知识、声乐技巧等,在教学中未能充分体现音乐的审美教育,导致学生的综合素质以及职业素养的发展受到一定的影响,情感教育以及审美教育停留在表面。另一方面,教师采取的教学模式过于单一,通常是按照理论知识讲解、教学模仿、发声教学以及演唱的步骤展开,该种教学模式并不利于学生声乐学习兴趣的提升,无法带给学生更加良好的课堂教学体验,即使教师在教学中融入了审美教育的内容,也无法有效提升学生的审美能力,此外,学生对于审美教育缺乏正确认知,对于审美素养的提升并不重视,部分学生已经习惯了传统的教学模式,很少针对声乐作品的表达内容进行深入的思考,即使具备了较强的声乐知识技巧,也无法深刻体会到音乐艺术的内涵^[4]。

3. 高校声乐教学中渗透审美教育的实践路径

3.1 明确教学目标

高校声乐教师在开展声乐教学时,需要从提升学生音乐专业

素质和声乐审美能力的角度入手,积极探索审美教育的有效渗透渠道,明确声乐教学的具体目标,保证其既可以满足声乐教学工作,同时也需要符合审美教育的要求。声乐教学并不只是进行音乐作品的演唱,还需要大量的声乐理论知识以及相关专业的其他知识内容,同时声乐教学还可以分成民族声乐、美声声乐以及通俗声乐等,教师需要构建较为完整的教学结构体系,加强声乐教学与其他学科之间的紧密联系,针对目前的声乐教学知识范围进行拓展,丰富教学内容中的文化存储,只有这样才能最大限度上强化学生的综合素养和专业能力。现阶段,各国之间的文化交流愈发密切,高校作为为社会输出人才的主阵地,需要培养专业素质过硬,艺术素养较高的声乐人才,因此需要在现有声乐教学目标、教学模式的基础上,加快对声乐教学工作的改革与优化,从而实现传统教学模式的改进,为学生提供更加多样化的教学内容,加强学生对声乐知识的正确认知,形成更加完善的知识体系框架,以此带动学生专业素质以及综合素养的提高^[5]。

3.2 激发情感共鸣

声乐教学需要教师在针对声乐技巧进行教学时,更要注重学生的情感表达,重点强化学生的演唱能力以及舞台表演能力,从而激发学生参与声乐学习的热情,教师需要充分利用声乐作品中的情感表达以及情感释放的特点,引起学生在情感上的共鸣。例如,针对我国传统声乐进行教学时,教师可以先向学生普及已经民族和地区的传统知识文化,让学生感受到声乐作品中包含的文化内涵,像陕北民歌在演唱中需要使用长腔表现出民歌悠扬的风格特点,而江南地区的民歌,其曲调具备轻柔婉转的特点,不同的曲调以及唱腔所表达的情感并不相同,教师需要将学生带入到具体的声乐演唱的特定情境中,从而强化声乐作品的情感表达能力以及艺术感染力,学生可以通过学习不同风格的声乐作品,体会不同的文化内涵以及音乐艺术形式^[6]。

3.3 强化教师素质

高校的声乐教学工作中渗透审美教育,不仅需要声乐教师从思想层面重视审美教育,还需要教师具备较强的专业能力,可以在声乐中挖掘并融入审美内容,可以采取有效的教学手段,实现审美教育与声乐教学的融合,在引导学生掌握声乐艺术形式的同时,还要让学生在声乐表演的过程中具备一定的舞台表演能力,感受声乐舞台的别样魅力,并将这份情感传递给听众。作为高校的声乐教师,需要在工作实践中做到与时俱进,不断强化自身专业能力,充分利用信息化的资源内容丰富自身的知识储备以及教学能力,针对声乐课堂的教学工作需要实现教学方式的创新,在实际教学中,不断引导学生感受声乐中蕴含的美,从而实现学生对审美意识的培养,强化学生的审美能力。首先,高校的声乐教师需要在工作中树立终身学习的观念,积极参与到学校组织开展的各种声乐教师培训活动中,及时关注目前声乐艺术的发展现状,可以不断学习新的声乐知识和声乐表演技巧,并将其应用在日常的教学活动中,让学生通过教师演示可以充分感受到声乐之美,发挥教师的教学引导作用,使学生自觉去发掘音乐作品中的审美价值。只有教师具有较强的专业技能和综合素质,才能为学生进行正确的审美示范,从而引导学生正确的审美发展想象;其次,教师还需要在教学时与学生时刻保持声乐艺术以及声乐审美方面的沟通交流,重点激发学生的声乐表演过程中会的情感表达,师生之间的有效交流可以帮助学生更容易进入到作者构建的声乐作品环境中,从而进行情感层面的挖掘,相比于教师的理论讲解,更能激发学生的情感共鸣,从而强化学生对声乐作品的审美理解^[7]。

3.4 开展鉴赏教学

优秀的声乐作品中包含了大量的审美元素以及知识内涵,在高校的声乐教学中,实施审美教育的有效途径是教师带领学生针对声乐作品进行鉴赏,重点挖掘作品中的文化内涵以及审美元素,从而带领学生感受声乐之美,培养学生的审美意识。首先,可以通过对声乐作品的鉴赏,感受歌词中的美感,歌词作为声乐的要素之一,通常蕴含着丰富的审美内容,可以为审美教学工作提供有力支持,教师可以带领学生针对歌词的内容进行分析,可以通过对歌词表达的研究,了解作者想要表达的情感,从而让学生产生情感共鸣,例

如,《我和我的祖国》的歌词中包含大量的排比等句式,充分展现出祖国的大好河山,在正式进行声乐演唱教学之前,教师可以带领学生进行歌词的朗诵,可以利用多媒体教学设备播放一些名家朗诵的视频,从而感受歌词中蕴含的审美元素以及作者表达的爱国之情,此时再进行演唱教学更容易激发学生的音乐情感;其次,通过对声乐作品的鉴赏,可以感受作品的旋律之美,丰富的旋律要素能够使音乐作品更加生动形象,不同的旋律特色能够带给人不同的音乐审美,在赏析声乐作品时,教师可以带领学生感受不同的旋律,来提高其审美感知。例如,教师可以选择一些具有丰富民族文化特点的声乐作品,引导学生进行对比分析,帮助学生了解不同文化、不同民族的音乐风格以及表达情感上的差异。

3.5 重视情感渲染

声乐的主要魅力在于富有感情地进行演唱,只有在作品中加入情感元素,才能使听众产生情感上的共鸣,在声乐教学课堂中,教师需要营造情感氛围,加强对课堂的情感渲染,可以重点关注声乐作品中的情感内涵,加强声乐教学与其他学科之间的教学联系,例如,历史知识和文学知识都可以与声乐教学的内容相融合,可以有效丰富声乐教学的内容以及情感表达,从而深化学生的审美体验。以《黄河大合唱》为例,在教学过程中,教师可以先为学生普及该作品创作的历史背景以及蕴含的文化要素,可以将作品创作背景、创作意义以及创作者冼星海进行全面的解析,通过对作者的了解,引导学生感受在特殊的历史时期,人民群众积极参与抗战的爱国精神,进而增强学生的情感体验^[8]。

3.6 组织实践活动

高校的声乐教学工作依靠教师的知识讲解,无法起到良好的教学效果,需要一定的声乐表演实践活动,通过舞台表演的形式强化学生的声乐技能。在声乐舞台表演中,舞台表演的感染力和艺术性的高低,与学生的审美能力具有紧密联系,其受到学生声乐演唱技巧的掌握水平以及舞台的表现力等。因此,教师需要积极开展各种实践活动,鼓励学生积极参与到实践活动中,从而锻炼学生的表演技巧。在教师组织学生进行舞台声乐表演的过程中,需要提前让学生对表演的作品进行分析,全面收集作品的各种信息资料,深入挖掘作品的文化内涵以及情感内涵,要求学生在充分了解声乐作品的基础上,反复练习,进而在表演过程中可以充分表达出作品想要表达的情感内容。

结束语:总而言之,高校的声乐教学工作对学生的音乐素养强化以及声乐专业能力的提升具有积极作用,教师需要充分意识到审美教育对声乐教学的重要性,积极探索有效的教学途径,加强审美教育在声乐教学中的有效渗透,明确声乐教学的目标,激发学生的情感共鸣,强化教师队伍的综合素质,开展情感教学,积极组织各种声乐实践活动,全面渗透审美教育挖掘学生审美潜力。培养审美意识,强化审美体验,提升审美能力。

参考文献:

- [1] 贺梅春. 高校声乐教学中渗透审美教育的有效途径[J]. 文艺生活, 2021(23):238-239.
- [2] 杨勇. 审美能力培育视角下高校声乐教育策略探索——评《声乐教学法》[J]. 热带作物学报, 2021,42(7): 后插 90.
- [3] 刘兰. 浅谈高校声乐教学中对学生审美意识的培养[J]. 名汇, 2021(4):108-109.
- [4] 金英淑. 试谈当前我国学前教育专业声乐教学的问题及对策[J]. 戏剧之家, 2021(7):176-177.
- [5] 毛丹, 黎潇妮. 探讨高校声乐教学多元化教学方法研究[J]. 文渊(中学版), 2021(5):467.
- [6] 杜雪. 高校声乐教学中渗透审美教育的有效途径[J]. 北方音乐, 2020(3):164-165.
- [7] 庞佳欣. 审美教育视域下高校音乐教学改革探[J]. 海外文摘, 2020(21):78-79.
- [8] 刘丹, 狄鑫. 关于高校声乐表演教学多样化与改革的思考[J]. 文渊(高中版), 2019(8):406.

作者简介:许力丹, 1998, 女, 汉族, 吉林吉林, 132000, 吉林艺术学院硕士, 声乐教育与教学研究