

刍议音乐剧在高校声乐教学中的价值

李 韵

星海音乐学院 广东 广州 521000

摘 要: 随着中国社会经济的腾飞, 文娱产业发展也进入了全盛时期。音乐剧这一舶来文化在中国扎根并逐渐发展成为广大人民群众所喜爱的艺术门类。而近年来, 各高等院校陆续开设音乐剧表演相关专业, 自觉担负起专业人才培养重任以迎合市场广袤需求。音乐剧具有其自身的特殊属性, 是一门糅合声乐、戏剧、舞蹈元素的复合学科。因此, 在该专业日常训练中也应充分尊重其学科交叉的特性。音乐剧声乐教学要求教师应引导学生代入相应戏剧角色, 深刻理解人物在特定情境中的各种行为动机。该教学逻辑高度契合基于构建主义哲学发展的情境教学法, 为进一步探讨优化高校声乐学科系统提供了借鉴的价值和依据。

关键词: 音乐剧; 高校; 声乐教学法; 价值

On the value of musical in vocal music teaching in colleges and universities

Yun Li

Xinghai Conservatory of Music, Guangzhou 521000, China

Abstract: With the take-off of China's social economy, the development of cultural and entertainment industry has entered its heyday. Musical drama, an imported culture, took root in China and gradually developed into a popular art category among the masses. In recent years, various colleges and universities have set up majors related to musical performance, and consciously shoulder the responsibility of professional talent training to meet the vast demand of the market. Musical has its own special attributes, is a combination of vocal music, drama, dance elements of the composite discipline. Therefore, the cross-disciplinary characteristics should be fully respected in the daily training of this major. Musical vocal music teaching requires teachers to guide students to substitute the corresponding dramatic roles and deeply understand the various behavior motivations of characters in specific situations. The teaching logic is highly compatible with the situational teaching method based on the development of constructivism philosophy and provides reference value and basis for further discussion on optimizing the vocal music discipline system in colleges and universities.

Keywords: Musical; Colleges and universities; Vocal teaching method; The value

前言:

当今高校大部分声乐课堂仍以教师为课程主导者, 侧重于增强发声机能, 强调以声音科学性为教学核心, 授课模式略显传统单一。这在一定程度上, 相应的限制学生主动思考能力以及弱化对音乐作品美学特性的理解。随着高校教学改革步伐的加速, 教育工作者不断探寻新型路径以寻求突破。较之传统声乐, 音乐剧作为新晋学科, 虽然近年来才出现在声乐教学中, 但在实践中也积累了丰富的教学经验, 挖掘其蕴含的丰富专业属性对促进高校的声乐发展有着正向的深远意义。

一、音乐剧的特征

1. 多学科交叉融合

音乐剧是将文学、音乐、舞蹈、美术等艺术类型融合一体的现代艺术, 在“剧”的统领下, 众多艺术整合融通, 成为最适合当代社会复合性、多元化审美需求的艺术形式。^[1]其打破传统独立艺术学科之间的壁垒, 整合子学科资源特色于一身, 相互依存和渗透, 最终形成了独具一格的魅力所在。

2. 多元化艺术表现手法

与传统歌剧进行横向对比不难发现, 音乐剧并不拘泥于单一的唱法作为其独立标签。音乐剧唱法是服务于

作者创作意图以及剧本所设置的年代,文化背景,人物形象等需求而进行量身定制,寻求最贴切的表达方式使观众能够信任剧情构建的虚拟空间,沉浸式体验从而获得情感上的共鸣。由于其表演形式众多,涵盖的范围非常广泛,在舞台上能呈现出多样化的艺术效果。在对其他音乐元素的吸收借鉴中,音乐剧形成自身特有的风格,增强了舞台表演的效果。在音乐剧《歌剧魅影》中,大量运用古典美声唱法的元素渲染其宏伟壮丽、诡异诱惑的哥特式音乐氛围。法国音乐剧《钟楼怪人》钟楼怪人饰演者则用声嘶力竭的摇滚唱法将一位历经苦难、为爱求而不得的悲剧人物形象立于人前,极具戏剧张力。

3. 艺术性与商业性并重

音乐剧作为新型文化产业的主力军,商业性是其最根本的属性。一部成熟的音乐剧作品除了阵容强大的创作团队,现代化的灯光舞美技术也是必不可少的硬件指标。作为投资较大的项目与超大规模的艺术形式,音乐剧的投资风险十分高,同时收入也十分可观。^[2]遂无容置疑地,验证一部音乐剧的成功与否通常是以该剧的票房作为重要依据。这也从侧面反映出音乐剧的艺术性需摆脱高高在上的严肃性,最大程度的兼容娱乐性、通俗性以寻求更多的观众的喜爱。

4. 吐故纳新兼收并蓄

这是音乐剧非常显著的一个特征,它也是音乐剧长期以来能不断创新和发展的重要前提。音乐剧久经历史考验,广域覆盖不同国家,能够得以生存发展究其原因在于始终保持着开放性的态度,随着不同时代、地域人们审美的变化,不断的更新迭代寻求本我的突破。自音乐剧扎根于中国以来便与本土文化联姻,广泛吸收传统音乐特色,文本构建于中国历史或现代题材,开拓具有中国特色的音乐剧发展道路,成为中西文化结合的优秀典范。

二、音乐剧对高校声乐教学的价值存在

1. 优化传统声乐课堂授课模式

当今高校大部分传统声乐课堂普遍以教师作为课程授课主体进行单向知识输出。作为知识“主导者”,教师普遍侧重于强调声音科学性,着重开发学生声音机能,以提高声乐技能为教学的主要目的。不可否认经过日复一日系统的声音训练,学生在声音的运用上能有一定质的飞跃,但该培育模式易置学生于被动吸收的位置,产生消极倦怠的状态,难以启发其自主思维及艺术创新能力。而音乐剧教学是服务于解放学生天性的基础教育原则,运用的教学手法目的在于解除学生思想上的枷锁,

激活本我创造力的内在引擎。这一原则的潜在理解是客观地承认学生才是创造力的真正主体,更一步的说,教师存在的意义绝不是运用层层叠加的技法让学生学会创造力,而是运用各种教学手法作为辅助加以疏导,盘活学生潜在的创造力天赋。每位学生作为独立存在的个体,具有其独特的差异性。显而易见地,解放学生天性的钥匙绝不能使用一成不变的教学方式,也不能盲目主观地强调授课主体的权威性,更不能担心受质疑而回避学生提出的各种问题。直面矛盾,教育的过程也需遵循着事物否定之否定的发展规律,在否定中留其精华去其糟粕,从而推动教学工作不断革新的进程。在教学过程中体现的是知识信息的双向互动性,教师应以平等开放的心态与学生进行知识分享,释放足够的空间允许学生各抒己见,捕捉学生瞬间迸发的灵感并加以正向引导,在学生的课程反馈中提取有效信息及时优化课程方案。

2. 引导学生构建音乐故事情景

我国音乐理论家修海林认为:“音乐意境——既产生于音乐家对对象的审美感觉中,又存在于音乐的表现中。自然,音乐的审美也势必要求体验到这一意境,这时意境即是客体的主体化,也是主体的对象化,意境是审美意象性活动的产物。”^[3]在实际教学过程中,部分学生由于缺乏音乐感知能力与音乐审美的培养,从而导致音乐作品呈现浮于表面且苍白无力。而音乐剧声乐唱段是在既定剧本构建的虚拟空间里以人物之间的对话交流、表述独立内心活动或者交代相关背景等形式推动故事情节的发展。每一首作品均隐藏着丰富的行为动机,是剧中人物为执行相应戏剧任务而展开行动线的存在。错综复杂的矛盾冲突使得剧情跌宕起伏,极强代入式的观感体验引发观众情感上的共鸣。由此得知,成熟的音乐作品之所以能扣人心弦是基于丰满的故事情景,运用恰当的情绪进行渲染表达。所以,这就要求教师需着重引导学生开启自主想象以及发展学生创造性的思维建立音乐相关情景,该教学逻辑符合基于构建主义哲学发展而来的情景教学法。它主张学习的知识并不是孤立存在毫无关联的抽象存在,而是与周围的客观事实相互联系去构建自己的意义。情境的创设,能够让学生充分体会、感受到音乐的美,走进音乐的世界,从而提高学生学习音乐的积极性,提高学习效率。^[4]教师在实操中需明确学生在演唱实践中的具体需求,引导学生运用歌曲所蕴含的各种元素与自身经历匹配进行有机结合,构建出与作品相关联的情景,打开自身情绪感知传递作品应有的意境。充分了解作者的创作意图才能更好地把握作品内涵以及

角色的情感变化。只有全身心投射进关联的情境中,音乐作品感情释放才显得真实可信。

3. 丰富声乐学科课程多元化设置

课程设置在很大程度上直接影响着课程目标的实现、课程实施的进行、有效性教学以及学生的培养方向,是培养合格人才的重要保证。^[5]音乐剧具有开放包容性,这就要求其相关课程设置需尊重其特色属性,发展多种多样的途径,以培养创新多能人才为前提,依托学院本体的资源优势进行整合,努力构建科学的,更具时效性的复合知识结构框架,这同时也为传统声乐课程设置提供了有效的借鉴。横向延展多元不同学科的渗透融合,打破其领域间的壁垒,不能仅禁锢局限于艺术学科本身,更需要深刻理解学科实际的发展按需配置。音乐剧作为高校应用型课程,声乐表演等基础实践课程需引起教师的重视,在进行教学设计时,要把课程的教学目标、教学重点以及教学难点有机结合在一起,使表演形式、音乐思想以及表演风格进行相互交融,让学生感受到音乐剧的独特魅力。此外,高校音乐剧人才培养还需具备扎实的理论基础,艺术实践需以理论的指引为前提。而学生们在经过反复的练习内化过程中,将自身的心得体会提炼成理论的生成。扎实的理论基础更有助于学生在练习作品时更好地了解剧目所处的时代背景以及杜撰人物前传等进行二度创作,赋予文本中人物的深刻内涵,使之构建出鲜活生动的形象跃于台前。丰厚的文化综合素质能提高学生的审美情操,选修课的开设同时也需开拓创新,不应只局限于传统的课程,该类课程应充分的体现了本专业以外有关的边缘艺术知识或美学文化培养,例如电影鉴赏、中西方美学发展史、诗歌等。

4. 推动声乐教学与艺术实践的协同发展

由具体实践情形来看,舞台实践经验的不断累积,是促使人们进一步感受所学理论知识内涵,将其更好地应用于实际声乐歌唱环节的必需历程,这不仅益于人们创新优化音乐剧声乐教学知识理论,更是提升音乐剧声乐艺术境界的重要因素。^[6]艺术实践作为专业课堂的重要延伸,对于学生能够有效的激发其学习的潜在动力。它不仅仅是检验自身专业技能的最好标准,同时也是自我完善与锻炼的重要形式。周期性的艺术实践更能迫使学生保持积极性地投入到日常的训练当中,以确保最佳的表演状态。学生通过反复的尝试能够更精准的把握人物融入场景并且形成独具个人魅力的表演风格,逐步进

阶发展。而对于教师而言,学生的艺术实践是对自己过往阶段性教学成果的反馈,是提高教学质量的重要手段。它能够客观的反映出学生对知识吸收的真实水平,是检验教师教学手段是否生效的试金石。教师应鼓励学生积极参加各种艺术实践,与学生共同回顾,讨论实践过程中的实际感受,及时进行查漏补缺优化教学方案。由于音乐剧特有的商业属性,票房是衡量作品成败的重要指标。而艺术实践平台作为连接校园与社会的有效桥梁,学校更应将高雅艺术向社会广泛推送,影响普罗大众的审美同时接受审视及评议,在提高学生个体的核心竞争力同时打造学校的艺术品牌。

三、结束语

综上所述,音乐剧作为高校的新兴学科,其独有的特色属性以及积累的实践成果为高校声乐教学提供了诸多有效的参考价值。但由于发展周期尚短,相关的教学内容以及方法仍处于实验性摸索阶段,未来道路任重而道远。高校教师应勇于创新尝试,与时俱进不断调整和优化改革教学方案,以全方位培养学生综合能力素养为目标,通过艺术实践作为检验,开辟出一条具有实际意义的,适合我国音乐剧人才培养的发展道路,推动音乐剧事业的蓬勃发展。

参考文献:

- [1]张小群. 音乐剧的整合教育观[J]. 艺术评论, 2016(4):3.
- [2]王明勋. 音乐剧的商业价值[J]. 戏剧众论, 2017(23):5.
- [3]王旭红, 黄海燕, 朱云, 周倬安, 吴丽华. 情景教学法在音乐教学中的渗透教学研究
- [4]王森. 构建主义学习理论指导下的音乐情景教学[J]. 北方音乐, 2017
- [5]郭宇. 高等院校音乐剧人才培养(本科)课程设置和实施研究
- [6]李炜玲. 音乐剧声乐教学与舞台实践经验融合探索——评《高校声乐教学理论与实践研究》[J]. 中国高校科技

作者简介:李韵(1985—),女,汉族,硕士研究生,广东省潮州市,助教,主要研究方向:流行、音乐剧演唱,音乐剧表演。