

论声乐比赛在本科院校专业声乐教学中的作用

余钟品

(湖南交通工程学院, 湖南 衡阳 421001)

摘要:声乐比赛是演唱者的竞技活动,是艺术审美的一种鉴赏活动。声乐比赛过程也是歌唱者学习、实践的过程。声乐人才除了要接受学校正规专业训练,还应该进行广泛社会艺术实践。声乐比赛是检验学生专业学习成果的试金石,也是检验教师教学质量的标准。教师可以通过各种高等级声乐比赛及时了解声乐界的发展动态,发现自己教学中存在的问题,更新教学理念、改善教学方法、丰富教学内容。因此,帮助和训练学生参加各类声乐比赛也应该成为声乐教学的内容之一。

关键词:声乐比赛;本科院校;声乐教学

一、声乐比赛

声乐比赛是歌手之间的竞争性活动。在某一个类别和地区,优秀的声乐演员聚集在一起,在相对统一的标准下,歌手在歌唱技巧、音乐修养和艺术表现力方面展开竞争。裁判采用比较法进行判断,为了确保比赛的权威性和公正性,主办方一般会聘请声乐界有造诣的歌手和著名音乐院校的教授担任声乐比赛的评委。声乐比赛不仅是歌手之间的交流与竞争,也是不同机构或专业群体选拔歌手和优秀艺术人才的最佳机会。

二、声乐比赛的类型

声乐比赛分层次进行。国际声乐比赛通常以音乐家或歌手名字命名,如“威尔第”“普契尼”“吉利”“帕瓦罗蒂”“多明戈”“贝里尼”“柴可夫斯基”等。也有以国家或城市命名的比赛,如“纽约艺术歌曲”;以重要人物命名,如“伊丽莎白女王”;以歌剧人物命名,如《图兰朵》和《蝴蝶夫人》。中国最具影响力的声乐比赛包括中国国际声乐比赛、中国文学艺术界联合会和中国音乐协会主办的中国音乐“金钟奖”。中央电视台曾每两年举办一次青年歌手电视大奖赛,也是一次高水平、高水平的专业声乐比赛。此外,全国各地的政府和民间组织也会举办各种歌唱比赛。无论是国际比赛还是国内各级比赛,都为歌手们展示才华、进行声乐艺术学习和交流提供了舞台。

三、声乐比赛流程与规则

(一)初赛:美声唱法

1. 艺术歌曲(可选)
2. 外国歌曲

(二)复赛

1. 外国作品(可选)
2. 中文作品(可选)

(三)半决赛:(演唱时间不得超过10分钟,必须用不同语言演唱)

1. 中国作品
2. 外国古典作品:外国艺术歌曲;歌剧节选

(四)决赛:(共2首曲目,总净持续时间不超过10分钟)

1. 21世纪以来创作的中国歌剧咏叹调或中国作品(可选)
2. 外国歌剧咏叹调或外国艺术歌曲(可选)

四、声乐竞赛的意义及其与人才培养的关系

声乐比赛不仅是一项具有高度艺术美感的欣赏活动,也是参赛者相互学习、交流的活动。不同的声乐比赛促进了声乐艺术的发展。权威的声乐比赛在一定程度上代表了一个时期声乐艺术的发展水平和审美趋势。参加高水平的声乐比赛是大多数声乐学习者的梦想。声乐比赛可以为潜在的声乐人才争取更大的发展空间。可以说,声乐比赛对于发现和培养人才具有重要意义。

声乐比赛是一种特殊的艺术实践活动。大量的媒体宣传可以使一些优秀的获奖球员一举成名。在国内外,许多优秀声乐人才的成功与否与参加高水平的声乐比赛直接相关。例如,国际著名歌手帕瓦罗蒂参加了阿奎利·佩里国际歌唱比赛,并在获得一等奖后成名。男高音王宏伟在2000年第九届“布布高杯”全国青年歌手电视大奖赛上获得专业组国家歌唱金牌,女高音雷佳在2004年第十一届全国歌手电视大奖赛上获得专业组国家歌唱金牌,在中外歌坛,大多数歌手通过不同级别的声乐比赛获得成功。这些成功人士充分利用自身优势,抓住机遇,通过媒体的宣传推荐和自身的不断努力,在现场成功展示了自己的声乐表演艺术才华,成为声乐行业的优秀人才和耀眼明星。

声乐比赛为培养声乐人才提供了特殊的培训机会。如今,许多知名歌手都是在声乐比赛中开始的自己的歌唱生涯。对于

声乐学习者来说,声乐比赛是对他们平时学习积累的最好考验。要做到技术与艺术的高度统一,演唱曲目要适合自己的特点,技巧的掌握要规范,演唱表演要有个性,有特色,通过比赛结果和评委的点评,让歌手们真正了解自己声乐能力的实际情况,及时发现自己在训练中的不足和问题,在下一步的学习中,纠正技能训练的内容和方法。通过不断参加不同的比赛和训练本身,歌手可以不断巩固基础,提高歌唱技术,不断提高自己的声乐水平。声乐比赛是歌手的一个非常重要和特殊的实践训练机会。他们在不同层次的声乐比赛中不断前进,不断为自己的目标而奋斗。

五、参加声乐比赛应该具备的素质

从竞赛要求和规则可以看出,第十二届中国金钟奖对参赛者的素质要求很高。除了优秀的基本歌唱技巧外,他们还应该具有深厚的艺术修养。俗话说,“台上一分钟,台下十年功”。为了在比赛的舞台上表现出色,学生必须掌握扎实的歌唱基本技能、歌唱技巧和声乐基本理论知识。除了自己的舞台艺术实践外,他们还应该观看和聆听优秀的歌手,仔细研究他人声音的表现以及身体和面部表情的运用。通过反复练习,在老师的帮助下,学生可以及时发现一些平时没有注意到的问题,如舞台表演经验、声乐技巧、舞台心理素质等。技能问题很容易解决。然而,舞台经验和舞台心理素质的问题必须通过长期的舞台表演来更好地解决。学生只有通过从学习到实践、从实践到学习的不断提高,才能逐步培养出合格的职业歌手的素质。

长期以来,专业声乐教学中存在着注重技能训练,忽视或不重视文化艺术修养的问题。一个好的歌喉包括歌手的文化修养和艺术修养。如果你想让这首歌感动人,震撼人的灵魂,你必须从做人做起,做一个爱恨分明的人,抑恶扬善,做一个真诚善良的人,做一个热爱生活、热爱生活的人。声乐学习者应树立正确的世界观、人生观、价值观,培养真善美的审美意识,通过大量的阅读和生活体验,成为真诚、善良、阳光的人。

总之,声乐学习者要成为这样的人,就需要有深厚的文化艺术修养。只有吸收人类文化的营养,拥有自己独特的音乐、社会、生活思维、体验和欲望,不断学习、阅读、实践、实践,不断加强自身的思想、知识、情感、艺术修养,才能逐渐形成自己的个人风格和独特的音乐处理技巧,成为一名用歌唱追求真善美的歌唱艺术人才。

六、声乐比赛对专业教学的作用

(一) 当前声乐界对声乐艺术的审美趋向

审美倾向是指审美活动主体在审美过程中应坚持的审美观

念和审美趣味。随着时代的发展,人们的生活节奏发生了变化,各种文化相互渗透,人们的审美活动、审美兴趣、欣赏习惯和对美的追求都发生了很大的变化。声乐不仅要继承传统声乐作品的技法和深厚的文化内涵,还要适应时代的发展和需要。声乐作品在创作、演唱方法、演唱形式等方面有更多的表现方式,如传统唱法与流行、原生态、戏曲的融合。可以说,随着社会的进步,声乐艺术实现了百花齐放。

(二) 声乐比赛更新教学观念

通过参加声乐比赛,学生们可以在比赛中发现许多问题。作为一名教师,我们应该帮助学生分析和解决问题,不断更新教学观念。教师应将课堂教学与竞争相结合,开展有针对性的教学,最大限度地激发学生的学习积极性。通过学习不同风格的声乐作品,学生可以在比赛中锻炼对作品的综合理解和控制能力。教师还可以通过竞赛来改进教学计划和教学内容。通过比赛,教师可以了解声乐产业的发展趋势,了解和分析声乐比赛的特点、规律和标准。通过比赛和教学实践与自己设定的教学目标相比较,教师可以分析研究教学内容需要加强或修改的地方,发现和学习具有艺术价值的优秀作品和新作品,提高歌唱技术、情感表达和表演方法。

参考文献:

- [1] 唐荣兴, 郭新花. 试论在高职学前教育专业声乐教学中朗诵歌词的重要性 [J]. 东京文学, 2020 (002): 123-124.
- [2] 刘叶波. 论互动式教学法在普通高等院校《声乐》课程中的运用 [J]. 青春岁月, 2019 (030): 58-59.
- [3] 王潇. 互动式教学法在声乐教学中的运用 [J]. 课程教育研究: 学法教法研究, 2017 (12): 240.
- [4] 张舒红. 试论中国艺术歌曲在高校声乐教学中的作用 [J]. 艺术评鉴, 2019 (020): 85-86.
- [5] 尹胜麟. 中国艺术歌曲在高校声乐教学中的作用及意义试论 [J]. 北方音乐, 2020 (001): 219, 221.
- [6] 侯洁杰. 高校声乐教学课堂中互动式教学方法的运用研究 [J]. 黄河之声, 2019 (008): 75.
- [7] 王喜娟, 史万春. 探究大学声乐教学中互动式教学方法的运用 [J]. 北方音乐, 2020 (12):