

基于思维培育的高校声乐演唱教学策略刍议

魏郁静

(桂林师范高等专科学校 广西桂林 541199)

摘要: 本文探讨了基于思维培育的高校声乐演唱教学策略。介绍了思维培育在声乐教学中的意义和价值,包括培养学生音乐思维能力、促进表达能力和创造力等,并且从强化音乐理解与分析能力、拓展音乐表达与演绎思维、促进音乐批判性思维等方面,提出了具体的教学策略。总结了本文的研究内容与重要性。

关键词: 思维培育; 高校声乐演唱教学; 音乐思维能力

一、引言:

随着社会的发展和人们对艺术的追求,高校声乐教育在音乐教学中占据重要地位。然而,在传统的声乐教学模式下,学生往往只注重技巧的学习,而缺乏对音乐思维能力和对声音表达能力的培养。因此,基于思维培育的高校声乐演唱教学策略就显得尤为重要。

二、思维培育在高校声乐演唱教学中的应用

(一) 思维培育的意义和价值

思维培育可以帮助学生更深入地理解音乐,并提升他们的音乐分析能力,通过培养学生对音乐深入的思考与感知,引导他们分析音乐作品的结构、曲调和表达方式,使其形成完整的音乐认知体系。这不仅有助于学生更加准确地理解音乐的内涵,还能够提高他们对音乐的鉴赏水平和能力。艺术的核心是表达,而音乐演唱作为一种艺术形式,需要学生具备良好的表达能力。通过思维培育,学生能够探索并发展出个人独特的演唱风格和表达方式,使其演唱更具个性化和感染力^[1]。思维培育也能够激发学生对舞台表现力的创新思考,使其能够更好地塑造角色、演绎情感,提升歌曲演唱的艺术性。

在高校声乐演唱教学中,鼓励学生独立思考、提出新的观点和想法,能够培养他们的创新能力。通过思维培育,学生可以发现并探索新的演唱技巧、表达方式和音乐风格,从而推动声乐领域的创新发展。此外,创新意识和创造性思维还能够帮助学生更好地解决声乐演唱过程中的问题,进一步提高演唱的质量和水平。在声乐演唱教学中,学生需要对自己的演唱进行评价和反思,同时也需要对他人的演唱进行客观评判。通过思维培育,学生能够培养出批判性思维的能力,从而能够准确地评估自己的演唱水平,并主动寻求改进的方法。

(二) 培养学生的音乐思维能力

在高校声乐演唱教学中,学生通过学习音乐理论知识,如音高、节拍、节奏、调性、和声等基本概念和规律,可以建立

起系统的音乐思维框架。了解音乐的基础知识可以帮助学生更好地理解和分析音乐作品,以及运用这些知识对作品进行二度创作和表达。因此,在高校声乐演唱教学中,需要注重培养学生扎实的音乐理论知识,提升他们的音乐思维水平。

音乐是一门高深的艺术,要想真正打动人心,不仅需要学生精准地演绎音乐作品,还需要学生具备创新性的思维。培养学生的音乐想象力和创造力可以通过多样化的教学方法和活动来实现。例如,引导学生进行音乐即兴创作、鼓励他们对音乐作品进行重新编排和演绎等,让学生在演唱中展现出自己独特的音乐思维和创造性。音乐作品包含着丰富的信息和表达形式,学生应该具备解读和分析音乐作品的能力。通过分析音乐的曲式、结构、旋律、和声等元素,学生可以更深入地理解音乐的内涵和情感表达,从而在歌曲演唱中能够更恰如其分地传达出音乐作品所表现的意境。因此,在声乐教学中,教师应该引导学生进行独立的音乐分析,提升他们的音乐思维能力。

(三) 促进学生的表达能力和创造力

声乐演唱不仅仅是发声器官简单的发出高低变化的音符,而是一种情感和思想的传达。为了提升学生的表达能力,教师应该鼓励他们尝试不同的表现手段和情感表达方式。这包括演唱技巧,如音色的变化、气息的控制,以及舞台表演的肢体语言等。通过多样化的表达方式,学生可以更准确地表达自己对音乐的理解和情感,同时也能够更好地与观众交流。即兴表演是声乐演唱中的一种创造性表达方式。通过给学生提供一些即兴演唱的机会和练习,可以帮助他们放松心态,勇于展示自己的创造力。学生可以根据音乐的意境和自己的情感实时二度创作并演唱,加强他们对音乐的理解和表达能力。

此外,鼓励学生进行音乐创作。音乐创作是培养学生创造力的一种重要方式。教师可以引导学生尝试进行歌曲的创作、填词作曲等活动。通过参与创作过程,学生将更加深入地理解音乐作品结构和形式,并将个人的创造力展示出来。这有助于

提升学生的创新思维能力和表达能力。

三、高校声乐演唱教学策略的设计与实施

(一) 强化音乐理解与分析能力的培养

音乐理解与分析能力是指学生对音乐作品进行深入分析和解读的能力,以及对音乐的结构、表达和情感进行准确理解的能力。音乐作品通常有自己独特的形式和结构,学生需要学会识别和感知这些特点。例如,学生可以通过分析一首歌曲的曲式(如A-B-A'等形式)以及曲调的变化等来深入了解其结构。此外,学生还可以学习分析和解读音乐中的其他元素,如和声、节奏、旋律等,帮助他们更全面地理解音乐作品。学生可以选择一些经典或者具有代表性的声乐作品,通过仔细聆听和分析,加深对音乐形式、结构、情感等的理解^[2]。例如,对于一首艺术歌曲,学生可以分析其伴奏织体、歌词发音与旋律走向的契合度等。通过分析和讨论,学生可以更加深入地了解音乐作品背后的意义和表达方式。

在教学过程中,老师要引导学生进行声乐作品的演绎与表达。学生通过演绎一首声乐作品,可以更深入地理解其内涵和情感。例如,通过在情境中的角色扮演、情感投射等方式,学生可以将自己融入到音乐故事中,更好地理解和传达音乐的主旨。在实践中学习,能够进一步加深学生对音乐的理解与分析能力。并且通过引导学生对一些典型的音乐作品进行分析和讨论,学生可以学到更多的分析方法和技巧。例如,分析某位著名歌唱家的演唱风格和表现技法,或者比较同一首歌曲不同歌者演唱版本的差异,都是可以帮助学生提高音乐理解与分析能力的有效方法。

(二) 拓展学生的音乐表达与演绎思维

在高校声乐演唱教学中,拓展学生的音乐表达与演绎思维至关重要,音乐表达与演绎思维涉及学生对音乐作品的情感理解、个性化表达和创造性演绎能力。音乐是一门表达情感的艺术,学生需要深入理解音乐作品所表达的情感,并将其融入到自己的演唱中。例如,学生可以通过情感投射、情景联想等方式,从个人角度去诠释一首歌曲的情感内涵,使其表达更加深入和真实。还要鼓励学生进行音乐的个性化表达。每个人都有独特的音乐感知和表达方式,学生可以通过发掘自己的音乐个性,并将其融入到演唱中。例如,学生可以尝试根据自己的音乐风格和声音特点,对歌曲进行个性化的演绎,使其具有自己独特的风格和魅力。

除了情感和个性化的表达,学生还需要掌握一些演唱技巧和表现能力,以更好地展示自己的音乐表达与演绎思维。例如,学生可以通过气息控制、发声技巧等训练,提升演唱的技巧水平。同时,通过舞台表演、肢体语言等训练,增强音乐演绎的

表现能力。音乐表达与演绎是一个富有创造力的过程,学生可以在传统的演唱中加入自己的创新元素,使之更具个性和新颖。例如,学生可以尝试二度创作并重新演绎经典歌曲,加入自己的音乐风格,创作出属于自己的独特版本。

(三) 培养学生的创造性思维与创新意识

在高校声乐演唱教学中,创造性思维与创新意识能够激发学生的想象力和新颖的观点,使他们能够以独特的方式来演绎声乐作品。鼓励学生尝试不同的风格和表达方式,激发他们的创新意识。传统的音乐作品存在特定的演绎模式,但学生可以通过加入自己的创意和想法,赋予音乐作品新的表达方式^[3]。

培养学生的创造性思维与创新意识的同时,还可以促进其音乐的批判性思维能力,对作品中诸多音乐元素进行更准确的分析和评价,增强对音乐的理解和审美鉴赏能力。在声乐教学过程中,曲目选择与解读是培养学生音乐批判思维能力的重要环节。教师应根据学生的声音条件、声部高低、音乐素养及风格特点,选择适合他们水平的声乐作品。在解读作品的过程中,应引导学生深入了解作品的时代背景、风格特征、表现形式等方面,多聆听、多模仿高水准的演唱,多观摩学习优秀歌唱家的演唱状态及舞台修养,提高学生的音乐感知能力、审美鉴赏能力,以便更好地演绎作品。

最后,鼓励学生参与各类音乐项目和活动可以为学生提供专业展示和实践创造性思维和创新意识的机会。例如,学生可通过音乐比赛、演出等活动提升专业技能并在实践中实现创新。也可参与音乐研讨会及音乐沙龙等活动,通过研讨、交流和分享,有选择地吸收和接纳新的理念和观点,从中获得思维碰撞和启发。

四、结语:

基于思维培育的高校声乐演唱教学策略对于培养学生的音乐思维能力和表达能力具有重要意义。通过强化音乐理解与分析能力、拓展音乐表达与演绎思维、促进音乐批判性思维等策略的应用,能够帮助学生在声乐学习过程中取得更好的成绩和找寻更明确的发展方向。

参考文献:

- [1]林彰立.浅论高校声乐教学中传统音乐文化的融入[J].戏剧之家,2023(26):111-113.
- [2]庞洁.谈高校声乐教学与传统音乐文化的融合之路[J].戏剧之家,2023(25):187-189.
- [3]李继超.戏曲元素与高校声乐教学研究[J].戏剧之家,2023(24):39-41.

作者简介:魏郁静,1994.11,甘肃兰州人,女,满族,博士在读,助教,研究方向:声乐演唱及教学、音乐教育。