

大学音乐教育专业声乐教学改革与思考

闻秀

(莫斯科国立师范大学 莫斯科 129301)

摘要: 在当前的大学音乐教育背景下,声乐教学正面临着多方面的挑战与改革需求。本文针对大学音乐教育专业声乐教学的现状,探讨了一系列改革策略,旨在提升教学质量与学生的专业能力。具体包括注重综合素质的培养、强化实践教学、拓展教学内容与方法,以及加强教学资源建设,旨在促进声乐教学的全面发展,为学生提供一个更加丰富、多元的学习环境,培养出更加专业、全面的音乐教育人才。

关键词: 大学; 音乐教育专业; 声乐教学

引言

随着音乐教育领域的不断进步与发展,大学音乐教育专业声乐教学面临着新的挑战和机遇。如何在保持传统声乐教学精髓的同时,引入创新的教学理念与方法,提高教学质量和学生的综合素质,成为了音乐教育工作者和学者们关注的重点。本文通过分析当前声乐教学存在的问题,提出了一系列改革与思考,以期在大学音乐教育专业声乐教学的发展提供参考与启示。

一、大学音乐教育专业声乐教学存在的问题

在当今大学音乐教育专业的声乐教学中,存在着一系列亟待解决的问题,这些问题在一定程度上限制了学生音乐素养和表演能力的全面发展。首先,教学内容的单一化。当前的声乐教学过分强调技术技巧的训练,如发声方法、音准控制等,而较少涉及音乐理论、音乐史、音乐欣赏等综合素养的培养。偏重技巧而忽视音乐素养的教学模式,难以培养学生对音乐艺术的全面理解和深刻感悟。其次,实践教学的不足。尽管声乐学习需要大量的实践和演练,但许多音乐教育专业却缺乏系统的、与实际演出密切相关的实践机会。学生往往难以获得足够的舞台经验和实际表演机会,导致他们在实际操作能力和舞台表现力方面的提升受到限制。再者,陈旧的教学方法也是制约声乐教学效果的因素之一。许多教学活动仍然采用传统的、单向的教学模式,缺乏互动和创新。这种教学方式很难激发学生的学习兴趣,更不利于学生创造力和批判性思维能力的培养。最后,教学资源匮乏。一些高校的音乐教育专业因资金和空间限制,缺乏先进的教学设备和充足的练习场所。此外,高质量的声乐教材、音乐作品资源也不足,这些因素都在一定程度上影响了声乐教学的效果和学生的学习体验。

二、大学音乐教育专业声乐教学改革策略

(一) 注重综合素质培养

在大学音乐教育专业声乐教学的改革中,注重学生综合素质的培养,教育过程不应局限于传授声乐技巧,而应拓宽至音乐理论知识、艺术修养、舞台表现力等多方面的教学内容。通过这样的改革,旨在培养学生成为全面发展的音乐人才,不仅在技术上达到专业水平,同时在艺术理解、创造力和表现力方面也有所提升。首先,增加音乐理论知识的教学,使学生能够深入理解音乐作品的内涵和结构,提高音乐分析和欣赏的能力。例如,通过系统的音乐史课程,让学生了解不同历史时期的音乐风格和作曲家,以及他们的代表作品。此外,音乐理论课程如和声学、对位法等,也应被纳入教学计划中,以加深学生对音乐创作技术的理解。其次,强化艺术修养和舞台表现能力的培养,是提高声乐教学质量的另一关键环节。这可以通过组织实践活动来实现,学生不仅有机会与专业音乐家交流学习,还能获得真实的舞台经验,从而提高自己的艺术感染力和舞台掌控能力。最后,开展多样化的课外音乐活动。例如,鼓励学生参与合唱团、室内乐团等团体,参加音乐剧、歌剧的制作与演出,或者参与音乐教育志愿服务等,丰富学生的学习经历,促进学生的团队合作能力和社会责任感的培养。更加注重学生综合素质的培养,不仅提高了学生的专业技能,更重要的是促进了学生全面发展,为他们将来在音乐领域的深入探索和创新创作奠定了坚实的基础。

(二) 强化实践教学

强化实践教学是提升学生专业能力,应增加与实际演出和表演密切相关的实践课程和活动,为学生创造更多的舞台经验,从而全面培养他们的实际操作能力和舞台表现力。其一,设置专业的实践课程。如“舞台表演技巧”、“声乐作品演绎”等,

这些课程应专注于教授学生如何准备和参与各类音乐表演活动,包括声音控制、肢体语言、表情管理等舞台技能的训练。其二,组织定期的音乐会和演出。学校应定期举办音乐会、声乐比赛和歌剧演出等活动,让学生有机会在真实的舞台上展示自己的才华。例如,举办年度的“声乐专业学生音乐会”,邀请外部艺术家参与,提供专业反馈。其三,与专业音乐团体合作。学校可以与剧院、歌剧院等专业音乐团体建立合作关系,安排学生参与到实际的演出项目中,如在专业歌剧的制作和演出中扮演角色,这不仅能提供实践机会,还能帮助学生建立行业联系。其四,开展实践工作坊和大师班。定期邀请知名音乐家、声乐教师和表演艺术家来校举办工作坊和大师班,通过互动式的教学方式,让学生近距离学习专家的表演技巧和艺术理解,获得直接的指导和启发。通过实践教学学生能够获得宝贵的舞台经验,不断提升自己的专业技能和艺术修养。以实践为导向的教学模式,有助于学生更好地将理论知识与实践操作相结合,培养成为具有实战能力和艺术感染力的音乐专业人才。

(三) 拓展教学内容和方法

在大学音乐教育专业声乐教学中,通过引入更加多样化和创新的教学内容与方法,教育者可以有效激发学生的学习兴趣,同时培养他们的创造力和批判性思维能力。第一,音乐剧表演。将音乐剧表演纳入声乐教学,让学生参与音乐剧的全过程,包括剧本分析、角色扮演、歌唱与表演等。例如,可以选取经典音乐剧《悲惨世界》或《歌剧魅影》,让学生分组完成从选角到演出的整个过程,通过这种方式,学生不仅能够提高声乐表演能力,还能增强戏剧表达和团队合作能力。第二,戏剧化教学。在声乐教学中运用戏剧化教学方法,通过角色扮演、情境模拟等形式,帮助学生更深入地理解歌曲背后的故事和情感。例如,教授舒伯特的《魔王》时,可以让学生扮演不同的角色,通过实际表演来体会和表达歌曲中的情感,增强学生的情感表达能力和音乐理解力。第三,跨学科教学。引入跨学科的教学方法,结合文学、历史、艺术等学科的知识,拓宽学生的知识视野。例如,在学习歌剧时,结合文学课程分析歌剧中的文学元素,或在历史课程中讨论歌剧的历史背景和社会意义,通过跨学科的视角加深学生对音乐作品的全面理解。通过创新教学内容和方法,声乐教学不再局限于传统的歌唱技巧训练,而是成为一种综合艺术教育的过程。学生在享受学习的乐趣的同时,能够在艺术修养、创造力、批判性思维等方面获得全面提升。

(四) 加强教学资源建设

随着教育技术的发展和教学需求的变化,更新教学设备和

资源,提高教学条件和水平成为了提供高质量声乐教学的必要条件。一方面,增加对教学设备的投入,引进先进的声乐教学设备和技术,如专业的录音设备、音响系统和音乐软件,可以为学生提供更为专业和现代化的学习环境。例如,通过使用数字音乐工作站和虚拟乐器软件,学生可以在声乐创作和制作上获得更多的实践机会,提高他们的技术应用能力。另一方面,更新和丰富教学资源,包括教材、音乐作品库和在线教学资源等。选择适合当前教育目标和学生需求的教材,定期更新音乐作品库,提供多样化的音乐材料,可以极大地丰富学生的学习内容,拓展他们的音乐视野。同时,利用网络平台和多媒体技术,开发在线教学资源和课程,为学生提供更灵活多样的学习方式。此外,建立和完善声乐教学的实践平台。提供充足的练习室和表演场所,以及建立与专业音乐团体、剧院的合作关系,为学生创造实际演出和实习的机会。通过与音乐行业的紧密联系,学生能够在学习期间就接触到专业的音乐实践,为将来的职业生涯做好准备。通过增加投入,更新教学设备和资源,不仅可以为学生提供更优质的学习条件,还能促进教学方法的创新,从而全面提升声乐教育的教学效果和学生的学习体验。

结语

综上所述,大学音乐教育专业声乐教学的改革是一个复杂而长期的过程,需要教育工作者、学校管理层以及相关政策的支持与配合。通过注重综合素质的培养、强化实践教学的实施、拓展教学内容与方法的多样化以及加强教学资源建设,都是为了适应当前音乐教育的发展趋势,满足学生的多元化需求。实施这些改革措施,不仅可以提升声乐教学的质量和效果,更重要的是可以促进学生的全面发展,培养他们成为未来音乐领域的专业人才。大学音乐教育专业声乐教学的改革还需不断探索与实践,以期实现教学与学习的最优化。

参考文献:

- [1]罗雅迪. 高职院校音乐教育专业声乐教学现状及改革路径分析 [J]. 当代音乐, 2023, (12): 46-48.
- [2]袁月娇. 高职院校音乐教育专业声乐课教学模式改革初探 [J]. 戏剧之家, 2023, (05): 190-192.
- [3]李梦阳. 应用型高校音乐教育专业声乐课程教学改革探究 [J]. 大学, 2022, (23): 153-156.
- [4]郑希. 高校音乐教育专业声乐教学改革分析 [J]. 大观(论坛), 2022, (02): 129-131.

闻秀,女,汉族,1995-11,安徽铜陵人,莫斯科国立师范大学在读博士,研究方向:音乐教育方向。