

美声唱法教学实效性提升对策探讨

郭斯娴

(重庆对外经贸学院 重庆市 400000)

摘要: 高校美声唱法教学改革一直以来都是备受瞩目的话题,其中包括呼吸、咬字、发音位置、歌唱的音高和响亮度、对歌曲的认识和掌握。高校的美声唱法教学,不能一味地采用广泛性的方法,而要更加细致、精细。因此,要改变现有的不适应时代发展的教学观念,积极探索高校美声唱法的改革思路。

关键词: 美声唱法;高校;时效性

引言:

美声唱法是从欧洲传入的,其形成与欧洲音乐发展的历史进程息息相关,同时也是时代和社会发展的必然结果。美声歌唱最显著的特点是声音的自然舒缓,技术上的严谨和精确。而美声唱法又是声乐教学的支柱,是整个声乐教学的中心环节。新一轮课程改革的实施,对美声唱法的教学提出了更高的要求。高校的美声唱法要与与时俱进,要打破陈旧的教学方式,不能陷入机械、模式化的教学模式。重视学生的学习和心理,使其在美声教学中发挥主导作用。

一、论美声唱法的教学特色

纵观世界声乐发展的历程,我们可以容易地看到,美声歌唱并不是意大利独有的,而是中国乃至整个世界的,我们中国歌手用自己的科学唱法,走向世界,受到世界的瞩目,这是全世界人民的共同财产。在学习意大利美声唱法的过程中,需要根据自己的语言和审美习惯,形成一种源自意大利、有别于意大利美声的声乐流派。在世界声乐发展史上,产生了德国、法国、俄罗斯等典型的美国声乐学派。这些美声流派与意大利美声流派在风格特色、语言技巧上都有明显的区别。但是,从其产生的基本原理、技术要求等几个方面,仍然没有脱离意大利的美声教学体系。我们中国的声乐和美声也是一样的。教学实践表明:经过我国声乐教育工作者的艰苦努力,美声唱法呈现出一种既有民族唱法,又有通俗唱法、戏曲唱法、曲艺唱法等多种唱法,但都离不开科学的训练方法,理性有专业化的方法。所以,在美声唱法教学中,声乐专业的教师要特别熟悉、了解和掌握美声唱法的特点,以便在美声唱法教学中如鱼得水、游刃有余。在美声唱法的教学中,教师和学生都要清楚地认识到美声唱法的教学特征,其最大的特点是,它的呼吸基本功要比我们民族唱法、曲艺唱法、戏曲唱法等其他唱法更深沉、更宽广、更富有共鸣、更大气、更庄重、更质朴、更华丽。总的来说,它比其他任何一种歌唱方式都要富有立体感和纵深感,它的声音更富金属性、穿透性、颗粒性、延展性。

二、运用情感教育的方法来影响学生的学习效果

音乐和其他学科的区别在于,能传达情感。因此,在我们高校的美声唱法教学中,一定要有情感,要创造一个充满情感的环境,让学生体会到音乐,让他们在快乐的气氛中,不知不觉地学到了音乐,教师 and 学生的教学相辅相成,共同提升了美声唱法的教学效果和气氛。在学习意大利著名歌剧作曲家贾科莫·普契尼的《图兰朵》《今夜无人入睡》的经典作品时,教师要引导学生深入理解其创作背景和主题。意大利著名作曲家贾科莫·普契尼创作的《今夜无人入睡》是《图兰朵》中最有名的一首咏叹调,它充分表达了卡拉夫对自己的爱情的自信。就拿这节课来说,教师要用情感来影响学生,让他们完全明白,在冬天的情况下,利用肢体语言、面部表情来充分地表达卡拉夫,让他们体会到美的情感美,激发他们对美声的热爱。

三、运用多媒体手段,增强课堂互动能力

在信息技术飞速发展的今天,多媒体教学正逐渐步入校园、步入教室。要改变传统的“一支粉笔一块黑板”的教学方法,大胆运用现代多媒体技术与互联网技术,将实践与想象相结合。为适应时代趋势,提高课堂教学的有效性,高校的美声唱法应采取多媒体教学方法,既能使学生的情绪、注意力和兴趣得到充分的发挥,又能使学生更加积极地参与,学习更加积极,创造反思的环境,有利于学生形成新的认知结构。比如意大利著名作曲家奇亚拉曲的《美丽的西班牙女郎》,教师们可以通过 PPT 和视频来加深对歌曲的理解,从而更好的理解西班牙姑娘的激情。同时,教师还可以深入浅出地传授学生发声特点、呼吸状态、情绪等,从而提高课堂教学效率,激发学生自主学习美声唱法的主动性。

四、以基础技能的教学方法培养学生的基本技能

(一)呼气

教师要详细地解释美声唱法中的吸气和吐气:吸气时,身体要挺直,胸部向上,当肺部有空气进入后,再收缩腹部,双肋扩张,同时吸气,迫使横膈膜下沉,吸气后要有节奏地放松,说话时,要感觉到腰间的气环,感觉到呼吸时的气流,最后呼出。在教学过程中,学生往往会有一些不明白的地方,这就要求教师不停的重复示范和解释。美声唱法的学习,是一个循序渐进的过程,不能操之过急。以前的训练,过早地扩大了音域、音量,带来了许多疾病和烦恼,初学的时候,不能模仿别人的声音,追求声音的响亮,声音的音调,这可不是一个初学者应该做的事情。呼吸是唱歌的基础,掌握呼吸对学习唱歌有很大的好处。现在的唱歌,通常采取的是胸腹配合式的呼吸方法。吸气时,胸腹肌肉的收缩,横膈膜的收缩,胸腹的舒张,使整个胸腔鼓胀,增加吸气的力度,最后,微微保持胸腔的姿态,让自己的身体松弛,再借助呼气肌的作用,让腹部的收缩和侧向的恢复,完成了一个完整的呼吸。运用胸腹联合呼吸时,不要用力过猛,要均匀,就像是“打哈欠”之前的吸气一样。在呼气的时候,要均匀而有节奏地呼出,有的学生在呼气的时候,因为用力过猛,会发出断断续续的声响,或者一段话说不出来,就会失去控制,没有支撑点。初学者练习时,不要追求声音的响亮,而是要注意吸气和呼气的感觉。我们可以进行几个练习:①呼吸法。②“狗喘气”的训练,就是张嘴,以最快的速度,均匀地呼吸,就像在炎热的天气里,狗会吐出舌头,“哈哧哈哧”地呼吸,但要呼得更快。

(二)声音和谐共振

当我们练习唱歌的时候,在呼吸的时候,我们要寻找声音和共鸣,呼吸和共鸣是同步的,声音是由两个声带在呼吸的作用下发出的,它们的声音很低,必须要有共同的共振,才能转化成清晰的声音。人的共鸣腔有胸腔、咽腔和头腔,但在真正的演唱中,你不需要考虑它属于哪一种共鸣腔,而是要在口腔、喉咙、胸腔和头

腔中有一根导管,呼吸顺畅,当你说话的时候,你会感觉到你的呼吸在下降,声音在上升,但你的注意应该在你的呼吸中流动,并且一直在你的下面。当我们练习拉音的时候,首先要有一种兴奋的感觉,这样才能保持“打哈欠”的微笑,呼吸一敛,喉咙、嘴巴、喉咙都张开了,给人一种参天大树的错觉,树干和树叶都向上生长,但树根却深深地扎进了泥土中。

(三)如何打开喉咙

有的学生错误地提出了“打开”的条件,认为应该是嗓子太大,嗓子太大弄得喉头、舌头、嘴巴都紧绷、僵硬,因此,嗓子在喉咙处,发出一种空洞的声响,声带不闭合。这时,我们要学生们先放松下来,在原有的基础上,张嘴,好像还在吸气,保持“打哈欠”的口型,这是为了打开,也是为了让整首歌更自然、更流畅、更柔和。在这个地方,我们要把舌头放平,如果舌头乱动,用力过猛,就会堵塞声音,压舌根,压吼。保持打哈欠的状态,喉咙就会张开。但要让肌肉和肌肉自己动起来,就需要不断地练习,声音器官的机械运动,就是通过练习而形成的。

(四)发音和咬字

“咬”是指根据歌词的需要,使口腔、喉咙等相关部分维持某种状态,并在发音时保持发音的纯净;而发音,是指通过呼气震动声带,引起与身体相关部位的共振,同时在口腔、喉咙等相关部位形成“读出”的状态,把单词排出。教师要注意学生在歌唱中的发音、字音的衔接、吐字的精确、元音的精确、歌唱的整洁、字头、字腹、字尾的处理等。字头一定要准确,但是不要太紧。字首咬紧后,要自然、适时地向字腹过渡。字腹吐出后,要适当地收音,并注意三种语言的衔接,过渡自然流畅,浑然一体。但也不能一概而论,中国语言千变万化,在高校美声唱法教学中,必须重视发音基本功的培养,以提高整个歌唱的完整程度。这首歌很好听,是用共鸣器的功劳,但如果在唱歌的时候,发音不够灵活,很难达到用共鸣器来美化嗓音的效果。唱歌的时候,要保持稳定,咬字时要有弹性,在沉着中寻求变化。在歌唱中,吐字与说词有相同之处,就是吐字要清楚,不同的是,在说话的时候,子音和母音几乎是同时发生的,但在唱歌的时候,子音的消逝还需要母音的延长,所以我们首先要加五个音 a e i o u,汉语中的六个韵母 a e i o u,在上课过程中都要经过严格的训练,保证发音准确,用纯正的母音和唇齿,牙齿,舌头,喉音的发音,都要经过严格的训练,才能达到完美的同步。在同一个地方练习,把不同的单词转化为不同的文字,使它们变得灵活、简单,尽可能地减少僵硬和多余的动作,不管是开、齐、撮、合,都要自然,咬得不紧,下巴自然放松,尽可能地使各字的发音协调一致,使每一个字都能在共形中存在,而共形中的每一个字都要表现出自己的性格。

(五)重视培养学生演唱情感

我们唱歌时,除了呼吸、咬字、共鸣外,还要在演唱时注意“情”。每一首歌曲都有自己独特的感情,我们在唱歌的时候,会用声音来表现出自己的音乐,让人欣赏到一种美妙的艺术享受。我们首先要熟悉它的内部结构,熟悉它的产生,了解它的创作环境,了解它的创作过程,了解它所表达的感情,了解创作者的创作意图。每一支歌曲都有一个情绪的调子,不管是热烈的赞美,或是尖锐的嘲讽,或是欢快的兴奋,或是忧伤,或是热情的怀抱,或是深情的爱抚,都要从每一首歌曲的字句和音调的旋转中,来掌握它。在歌唱的时候,要有一种欢快的情绪,要让人完全地感受到,要把它放大,把它夸张,把它变成一种艺术,但是,如果它太夸张了,它就会变得不真实;而在另一面,它的感情不够好,就不会有它应有的效果,

有些人的歌声,就会觉得缺少了一些东西,让人觉得“够味”,而且,感情也有美化的作用,很多歌手都会把意化成“以情带声”和“声情并茂”。声音的表现力是歌手的生命,而声音的表现力则是歌手的情感魅力。实践阶段,教师需要深入解析一首歌曲创作的时代背景,以及作者想要表达的内涵,促使学生可以产生共鸣。而在逐段赏析歌曲的时候,也要积极开展互动,要求学生根据自己的理解分析歌曲中所表达出的情感。和教师讲解最大的区别在于,学生通过自己思考可以产生出更贴合歌曲本身的体会。

(六)遵循阶梯式原则组织开展教学活动

对学生而言,为了提高声乐教学的效率和质量,教师应当遵循阶梯原则,即分阶段组织开展教学工作,将美声歌唱的技巧分为不同难度,逐一开展相应的教学活动。首先,在教授学生基础美声演唱技巧的过程中,可以根据不同学生的基础和理解能力制定针对性的练习方案,要求学生每天完成对用的发声练习。其次,当学生基础扎实以后,挑选符合其实际情况的歌曲进行练习,可以按照中国和外国歌曲轮流练习的原则,这样效果会更好。而当学具备一定的美声演唱技巧,且可以完美的展现出一首歌曲应该有的张力后,就可以再调高教学标准,培养学生对细节的把控,促使其可以更好的展现出美声唱法的特点。

当然,对于美声唱歌的训练,就是“制造乐器”和“使用乐器”,这种乐器,比任何其他的乐器都要精致和珍贵,教师在开展教学活动的过程中要不断听学生,爱护嗓子。对于嗓音的保健,最重要的是要不断地提高声调,掌握所学的方法,只有通过科学的方法,才能使各器官协调、自如地工作,练声方法不正确往往是事倍功半,有的还会彻底把嗓子弄坏;其次注意发声训练时,遵循由易到难、由浅入深的原则,不能急于求成,初学时每次练声不超过一小时,一天可练习两次,如果感觉不到,就停下来静思,不要“疲劳战”。

结论:

在高校的美声教学中,除了要采用情感、多媒体、基本技巧等方法来进行系统的教学,还要注意培养学生的自信与创造性,因此,在以后的教学计划中,也要注重这一点。在高校进行美声教学时,运用多种教学手段,可以有效地激发学生的学习兴趣,充分发挥学生的主体性。多元教学法是指教师指导学生,在教师的指导下,使学生充分发挥自己的主体性,使学生能够更好地进行美声学习。通过完善教学模式,可以切实提高美声教学的效率。

参考文献:

- [1] 徐启翔. 高校美声唱法教学实效性提升对策探讨[J]. 2020.
- [2] 黄品铭. 新时期加强和改进美声唱法教学的思路及对策研究[J]. 才智, 2012(21):1.
- [3] 常云云. 关于高校教育中美声唱法的教学研究[J]. 北方音乐, 2016(9):1.
- [4] 黄媛媛. 美声唱法发展现状与教学策略——评《美声唱法教学多视角研究》[J]. 中国高校科技, 2021(8):1.
- [5] 刘金柱. 高校音乐教育专业声乐教学中的唱法探究[J]. 青岛职业技术学院学报, 2014, 27(1):4.
- [6] 宋珍欢. 高校音乐教育专业声乐教学中的唱法探究[J]. 卷宗.

作者简介:郭斯娴(1995.06),女,汉族,安徽,研究生,助教,重庆对外经贸学院,声乐教学。