

声乐教学中音乐审美能力的培养

陈冠六

(海南热带海洋学院 海南海口 572022)

【摘要】在声乐教学的过程中，一个演唱者审美能力的高低往往会决定其长期的发展情况，因此在开展声乐教学的过程中，就要更加重视对学生音乐审美能力的培养，从思想层面上提高学生对音乐艺术的理解与掌握，从而实现更好的教学效果。本文将就声乐教学当中审美能力培养的重要性展开研究，并以此从吸收生活内容、将乐器引入教学模式等方面进行策略的探讨，希望对相关教学工作提供一定的帮助。

【关键词】声乐教学；音乐审美；培养

The Cultivation of Music Aesthetic Ability in Vocal Music Teaching

【Abstract】 in the process of vocal music teaching, a singer aesthetic ability often determines its long-term development, so in the process of vocal music teaching, we should pay more attention to the cultivation of students' music aesthetic ability, improve the students' understanding and mastery of music art from the ideological level, so as to achieve better teaching effect.

【Key words】 vocal music teaching; music aesthetic; cultivation

DOI: 10.12361/2705-0416-04-06-87252

声乐教学是一门涉及到多个音乐门类的综合性艺术教学，因此在实际的教学工作当中，就不仅仅要求学生只掌握了最基本的声乐作品演唱就够了，还需要学生能够在歌曲的演唱过程中，通过良好的音乐审美能力，展现出丰富多彩的音乐审美素养，为自身的演唱提供更加丰富的内涵，为听者带来高质量的视听体验。为了达到这一点，就需要教师在声乐教学的过程中，注重培养学生音乐审美能力的重要性，提高这部分的教学比重，提升声乐教学的质量。

1 声乐教学当中审美能力的概述

1.1 音乐审美能力

在进行音乐审美能力培养的具体讨论之前，首先要了解音乐审美能力的具体含义。音乐审美能力，指的就是学生在声乐作品的演唱、赏析等学习过程中，培养起来的审美素养，并通过这种审美素养为今后的声乐学习与演唱提供一定的指导。其形成路径主要有三个阶段，首先是对声乐作品的欣赏阶段，学生要通过正确的方式对该作品的内容，情感等因素进行深度的理解；其次则是在对该作品的模仿性学习过程中，通过正确的声乐和演唱技巧，对该作品进行模仿学习，进一步体会其中所蕴含的审美要素；最后则是对该作品进行二次创作的阶段，学生要在完全把握该作品的基础上，根据自身的审美偏好与创作演唱技巧，创作出更具个人特色与表现力的作品。这三个步骤层层深入，学生也会在这三个阶段的层层推进当中，不断深化自身对该作品的审美与情感体验，实现审美能力的培养。

1.2 音乐审美能力的重要性

在声乐教学当中，学生的审美能力高低不仅仅关系到了学生最基本的音乐知识与声乐技巧的掌握情况，同时还会对学生综合的艺术素养，音乐水平，甚至三观都会产生深远的影响。在一部优秀的声乐作品当中，所体现的不仅仅只有单纯的声乐知识与技巧，同时表现出来的还有创作者本身的审美倾向与三观态度，这些内在的因素正是支持创作者创作出如此伟大作品的内在源动力。而这些深层次的音乐审美能力因素，对于正处在学习过程中的学生而言，无疑是十分重要且影响深远的。如果教师能够引导学生去感受学习这种内在的音乐审美要素，那么学生就能够更好的在这种情感体验的过程中建立起完善的审美的意识，提高音乐审美能力，为自己今后的音乐道路发展奠定坚实的基础。

2 声乐教学中审美能力所发挥的重要作用

2.1 深度感受音乐，融入自身情感

一部优秀音乐作品的创作，作者往往会将自己自己的情感以及个人经历都倾注其中，这些内在的情感要素是实现一部音乐作品能够打动听众的最重要的因素，而学生如果想要感受并把握住这种内在的情感要素，并结合自身的情感进行更加完美的表演呈现，就离不开音与审美能力的指导。只有演唱者本身具有较高的音与审美能力，才能在学习这首音乐的时候，把握住这种隐藏在作品内部的情感因素，然后再通过娴熟的演唱技巧，来实现对音乐的完美呈现。与此同时，在拥有了较高的音乐审美品位之后，学生还可以将自身的一些情感融入到声乐演唱当中，实现对音乐作品更高质量的表达与呈现。

2.2 培养高雅品位，树立高尚人格

在声乐教学工作的开展当中，通过审美能力的培养不仅仅能够提高学生的演唱能力，同时还可以帮助学生建立起高尚的人格特质。音乐作为一种独特的艺术表现形式，其中所展现不仅仅只有创作者本身的音乐素养，同时还表现了作者自身独特的性格特征。例如，在贝多芬很多的音乐作品当中，就体现出来那种不屈不挠，与命运相抗争的伟大情操，这种独特的人格魅力，通过音乐的形式得以让更多的人感受。除此之外，很多的音乐演唱家与创作者，正是通过对自身能力的不断突破，面对困难的勇于克服，才能够呈现出独一无二的音乐艺术作品。这些珍贵的情感与性格因素，对学生而言正是十分必要的。

2.3 辅助声乐教学，实现深度学习

声乐知识的学习，很多时候不仅仅只包含最基本的技巧学习，同时还需要在作品鉴赏，情感体验的过程中进行审美能力的培养，从而能够体会声乐作品当中更深层次的情感要素，并形成完善的人格，而良好的音乐审美能力正是保证这些教学目标能够达成的重要条件。因此，就需要教师在声乐教学的过程中，在完成了基础声乐技能的学习与掌握之后，还要引导学生进行更深层次的音乐知识学习，并在这个过程中培养学生的音乐审美能力，实现学生自身的持续成长，保证其声乐艺术道路得以长期发展。

3 当前高校声乐教学中审美能力培养的现状

3.1 忽视学生主体，学习动力不足

在当前大部分的高校声乐课堂当中，大多数教师所采用的教学模式仍旧是以教师讲述，学生亦步亦趋的跟着学习为主，这种教学模式非常类似于初高中的应试教育教学，忽视了学生在课堂当中的主体地位，对学生个人的学习情况以及审美能力培养都缺乏足够的

关注。声乐教学本身就是一个非常注重学生参与度的课堂,只有学生真正的参与进来了,才能够真正实现教学效率的提升。如果忽视学生的主体地位,单纯以教师为主的话,就难免会导致学生在课堂中越来越不认真,学习效率也会逐渐下降,相对应的声乐知识与音乐审美能力自然也就无法得到充分的掌握与提高。

3.2 教学模式单一,课堂枯燥乏味

声乐是一门非常灵活,且具有很强可塑性的教学学科,可以适应多种教学模式,但是在当前高校的声乐教学当中,教学模式却呈现出来越来越单一的趋势。一直以来,声乐教学课堂都是在教师讲解完了之后,将学生分组,然后进行组内合作联系,之后进行汇报总结演唱。这种教学模式有助于学生之间相互交流,但是时间长了,难免就会让学生感觉课堂十分枯燥乏味,对声乐的学习兴趣也会降低。除此之外,这种教学模式还缺乏及时的激励机制,来辅助学生的学习。据相关科学研究,一个人在学习过程中,如果想实现长期高效的学习,就离不开及时的激励,来作为继续学习的动力。而当前的声乐课堂,由于缺乏这种机制,难免就会使得学生在长期的学习过程中产生懈怠疲惫的心理。

3.3 缺乏情感引导,审美提升缓慢

学生音乐审美能力的提升,离不开对情感因素的掌握与表达,尤其是在教学的过程中,教师有义务带领学生去领会蕴含在声乐作品当中的情感因素,并帮助学生在领会情感的过程中,实现审美能力的提升。但是在当前的声乐教学过程中,很多教师过于片面的注重对声乐技巧的教学,而对情感因素则是一笔带过,认为学生只要勤加练习,自然而然就可以自己对其进行领悟与掌握。但是实际情况却是很多学生在这种教学模式的引导下,只注重于对演唱技巧的提升,而忽视了更高层次的情感审美要素,也只有很少一部分学生能够通过自身的练习来领会到蕴含在声乐作品中的奥妙,自然而然也就很难有效的建立起完善的音乐审美能力。

4 声乐教学中提升音乐审美能力的有效策略

4.1 吸收生活内容,培养审美能力

任何艺术形式都是对具体生活的一种再现,音乐尤为如此。音乐本身的一切内容都是通过对现实生活进行艺术化的处理所得出来的,这些与生活紧密联系的内容充满了丰富的情感要素,对学生音乐审美能力的提升有着决定性的意义。基于这一前提,教师就应当在声乐教学当中以现实生活为切入点,从音乐的根本上对学生的音乐审美能力进行培养。教师要主动带领学生去观察生活,去发现生活与音乐之间的紧密联系,并在这个过程中去感受蕴含在音乐作品当中的生活情感要素,将二者相结合,从而发现生活当中的音乐之美,以及音乐当中的生活要素,提高学生的情感感受力。

4.2 借助声乐技巧,提高审美能力

声乐技巧的学习本身,就是一个进行音乐审美能力提升的最直接途径。而想要发挥这一途径的作用,就必须对传统的声乐教学模式和内容进行创新,在其中融入更新更多的审美观,从而将声乐作品当中的情感更好的表达出来。例如,在一首声乐作品的教学过程当中,除了进行最基本的声乐技巧教学以外,还可以在这种演唱方

式的基础上,进行规律性的总结与拓展,引导学生进行更加丰富的唱法进行演唱尝试,来感受这种不同唱法当中所蕴含的技巧与情感差异,丰富学生的审美体验,提高音乐审美能力。

4.3 融入乐器教学,塑造多样审美

乐器本身在整体的音乐教学当中都扮演着非常重要的角色,不同乐器所带来的不同音乐审美体验非常适合让学生去感受不同的情感,并在这个过程中培养起更加丰富多样的审美感受。例如,教师可以指导学生根据不同的曲目,根据自己的理解,来选择不同的乐器进行尝试性的演奏,在强化学生对乐器掌握的同时,也考验了学生对声乐曲目以及乐器本身的理解。不同情感基调的乐曲,如果选择与之音色情感相对应的乐器的话,就可以产生事半功倍的效果。例如,学生在学习演唱《花非花》的时候,就可以选择如古筝以及笛子这些符合歌曲情感意境的乐器进行演奏,从而将乐曲的情感更好的表达出来,而在这个过程中,也可以极大的强化学生对乐曲本身的理解,提高了音乐审美素养。

4.4 强化音乐鉴赏,夯实审美基础

除了需要实例的音乐练习,音乐鉴赏学习也是提高学生音乐审美能力的重要途径。对于音乐鉴赏,在刚开始的阶段,学生可能会因为鉴赏能力不足等情况,无法有效的对乐曲进行鉴赏学习,这个时候就需要教师耐心地向学生进行音乐讲解,从乐曲地背景知识到创作者本身的情感要素,都要引导学生进行充分的学习,从而在这个过程中不仅仅能够了解到这首音乐的基本知识,同时还可以掌握正确的音乐鉴赏方法,之后随着数量的不断积累,量变引起质变,学生自身就可以进行音乐鉴赏,从而有效的提升自身的音乐审美水平。

4.5 创新教学模式,提高学习效率

随着新课改的不断推进,对于声乐教学也提出了跟高的要求,需要教师对教学模式本身进行一定的改革创新,从而更好的服务于学生本身。想要进行有效的教学模式改革,就必须确立学生在课堂中的主体地位,根据学生的个性与具体情况进行声乐教学。例如,针对不同程度的学生,教师就要因材施教,对学习程度比较好,声乐技巧掌握娴熟的学生而言,就可以引导其进行更深层次的教学,去感受蕴含在声乐作品当中的情感要素;而对于那些程度较差,连最基本的声乐技巧掌握都不是很熟练的学生,教师就要对其进行基础强化训练,切不可直接进行更高层次的教学,以免由于基础薄弱而陷入到自卑的心境当中。

5 结语

总而言之,在声乐教学当中培养学生的音乐审美能力是至关重要的,不仅仅能够强化最基本的声乐学习内容,同时还可以帮助学生去培养起更高质量的音乐素养,树立起高尚的人格。而这就需要每一位声乐教师在日常的教学工作当中,以学生为主体,并对教学内容和模式进行针对性的改革创新,从而帮助学生逐步提高音乐审美能力,在声乐学习道路上获得更好的发展。

作者简介:陈冠六(1976.12—),男,海南儋州人,副教授,研究方向:音乐学。

【参考文献】

- [1] 曹蕾,郭民建.论声乐教学中音乐审美能力的培养[J].当代音乐,2021(7):40-42.
- [2] 徐青.声乐教学中情感与音乐审美能力的培养分析[J].北方音乐,2020,(21):209-211.
- [3] 林霄.论声乐教学中情感与音乐审美能力的培养策略[J].极光,2019(11):175-176.
- [4] 闫佳伟.声乐教学中情感与音乐审美能力的培养分析[J].北方音乐,2019,39(11):202-203.