

高校声乐课程教学实践与研究

罗拥军

四川传媒学院 四川 成都 610000

摘要: 高校声乐课程是培养声乐专业学生的重要环节,对于提高学生的音乐素养和艺术修养具有重要意义。然而,目前声乐课程的教学实践和研究仍存在问题,如理论脱离实践、教学方法单一、缺乏实践机会等。因此,本文旨在对高校声乐课程的教学实践和研究进行探讨,并提出一些建议和改进措施。

关键词: 声乐课程、教学实践、研究、学习兴趣、舞台演出

引言

声乐教学在高校音乐教育中具有重要地位,它不仅培养学生的声乐技巧,还涉及到音乐艺术指导和舞台表演等方面。然而,当前高校声乐教学面临一些问题,如声乐专业课程设置不明确、声乐艺术指导教学不够专业和舞台实践重视度不高等。本文旨在通过对现状的分析,提出相应的发展策略,以促进四川高校声乐教学的全面发展。

一、高校声乐课程的现状和问题分析

(一) 声乐课程理论与实践脱节

目前,一些高校声乐课程注重理论知识的灌输,但较少关注学生的实践能力培养。这导致学生学习了大量的声乐理论知识,但缺乏实际操作和表演能力。

(二) 教学方法单一

在声乐课程的教学中,一些老师过于依赖传统的讲授和示范方法,缺乏创新性的教学方式。这导致学生学习的效果和兴趣不高。

(三) 缺乏实践机会

由于大多数高校声乐课程缺乏实践机会,学生很难将理论知识与实际操作相结合。他们缺乏在真实舞台上表演的机会,无法获得宝贵的舞台经验。

二、高校声乐课程教学实践与研究

(一) 重视对音乐作品的深入了解

1、了解词曲作者和创作背景

当我们拿到一首作品时,并不是直接对着曲谱开始唱,首先要了解歌曲创作的历史背景、分析歌词、以及感受作者的意图,因为词曲作者创作都会受到时代背景的影响,只是有的比较明显,有的比较隐晦,因此要想真正领会作

品自身的思想,就必须深刻了解作品的时代背景以及创作意图。

2、分析曲式结构

很多刚接触声乐的人认为只有钢琴作品才需要曲式分析,实际上在声乐作品中曲式分析也是十分重要的。曲式分析可以分出歌曲的段落,更加清晰地认识到各个乐段之间的联系,也可以帮助我们理解不同段落的不同情感以及在歌唱时如何细腻的处理歌曲,因此分析歌曲的还是十分必要的。

3、理解作品情感

一名优秀的歌唱家在演唱歌曲是能够引起观众共鸣的,它要求演唱者深入了解作品的情感,然后全身心投入体验作品所要表达的情感。再决定要用什么样的情绪、什么演唱气势、什么声音色彩、力度去演唱。在歌唱时要尽量多使用技巧,表演要层次分明,用心去解读音乐。而技巧只有在拥有丰富的情感的基础上才能得到展示,要想灵活使用技巧首先就必须有正确的情感体验。

(二) 声乐教师与艺术指导教师共同教学

声乐教师和艺术指导教师共同进入课堂,进行声乐艺术指导的教学是非常有益的。通过两位教师的共同教学,可以为学生提供更全面、综合的声乐艺术指导,具体措施如下:

声乐教师负责声音技术的训练。声乐教师在课堂上可以针对学生的声音技术问题进行讲解和训练,他们可以教授正确的发声技巧、呼吸方法、共鸣调整等,帮助学生建立良好的声乐基础,声乐教师根据学生的水平和需求,设计并组织各种练习和技巧训练,以提高学生的声音技术水平。

艺术指导教师负责提供关于歌唱语言、作品风格和情感表达等方面的指导。艺术指导教师通过介绍不同类型的音

乐作品和艺术风格,帮助学生理解作品的内涵和情感表达方式。他们可以对歌词进行解读,讲解作品的背景故事和艺术特点,引导学生准确地传达歌曲所表达的情感和意境。此外,艺术指导教师还可以对学生的语言发音、音乐表现力、舞台形象等方面进行指导,帮助他们塑造出更具个性和魅力的表演风格。

通过声乐教师和艺术指导教师的共同教学,学生能够同时受益于技巧与情感双效合一的指导意见。他们可以在掌握正确的声音技巧的基础上,更好地理解和表达音乐作品的艺术内涵。

(三) 采用科学的声乐训练方法

1. 气息训练

呼吸是指横隔膜向内外扩张时产生的运动,它的最基本的作用就是保持人体的正常运作,但对于演唱者来说除了最基本的呼吸作用,另一个就是歌曲演唱的重要保证。要是演唱者无法完美的掌握呼吸,那就意味着演唱者无法完美展现自己的嗓音,展现自己想要表达出来的歌曲感情,也就更不可能在演绎歌曲的时候表现艺术性演唱。因此,不管那种形式的演唱最重要最基础的一定都是科学的呼吸方法,科学的呼吸方法对声乐演唱有着如虎添翼的功效,而且种类繁多,比如肋间肌式呼吸、胸式呼吸、腹式呼吸以及锁骨式呼吸等多种不同的呼吸方法,当然也有将胸腹式联合起来的呼吸方法。

在戏曲界常常使用到腹式呼吸方法,其主要讲究“丹田气”的运用,对于为什么要运用丹田气,戏曲演唱者更主要考虑的是唱念做打几个方面角色的要求,因为戏曲舞台演出的特点,所以对于他们来说“腹式呼吸”的用气方法最符合他们,这种呼吸方法能够让他们在做各种规定动作的同时完成歌曲的演唱。而我国民族音乐歌曲的唱法,更多的是利用横膈膜支撑的呼吸方法以及胸腹式呼吸方法,这几种方法也是为了在歌曲演绎时能够更完美地将真假音组合起来,从而达到更好的表达出歌曲中细腻的一面,使情感把控,更加得心应手。

因此,演唱形式的不同决定着呼吸方法选择的不同。教师应该严格要求学生用科学的呼吸方法来演唱,老师要帮助学生找到符合自己演唱的呼吸方法,如果他们要是不能够正确用气来演唱歌曲,在演唱时出现声音沙哑、破音、气息不足等问题。要立即让其停止演唱,并对其呼吸和方法及时改

正。在进行声乐训练前要先灌输给学生人的声带就是一件精美细腻的“乐器”这个理念,保证学生能够对自己有一个正确的认知,在进行科学的呼吸训练时,为了能够正确的感受到后腰和背部给予支持的这个概念,可以通过让学生弯腰吸气、搬动钢琴等方法来实现。如果要进行关于横膈膜的训练,可以运用狗喘气、顿音、跳音等方法来进行锻炼。总得来说每一种科学的训练方法都是可以让我们的演唱更加出色的,因为每个人对呼吸的理解都是各不相同的,所以那种方法更适合就要靠老师建议和学生自己来分辨。

2. 哼鸣带字训练

哼鸣训练是一种常见同时非常实用的科学训练方法,它能更容易的让学生找到歌唱时发音咬字的位置与正确歌唱时腔体的感觉。在哼鸣训练时要加上 mi-ma-li-la 这个音,并保持这四个发音都是在一个位置,长此以往的练习可以大幅度提高高校学生的演唱水平。

(三) 实践与舞台经验的提供

为了培养学生的舞台表演能力,有必要加强舞台实践教学,并采取以下措施:

首先,将学生按照声音特点进行模块化教学,如歌剧模块、艺术歌曲模块和民歌演唱模块等,根据学生的兴趣和潜力进行分类。针对不同模块的学生,进行有针对性的舞台实践教学。其次,声乐教师参与学生的排练过程,对他们的形体、舞台表现力、团队合作和音乐表现力等方面进行指导和辅导;在排练中引导学生正确运用声音技巧,并注重表演的整体呈现;指导学生如何利用身体语言和面部表情来增强表演的艺术效果,以及如何与其他演员、乐团或合唱团进行良好的合作。

为了使学生有更多展示自己艺术才能的机会,学校可以积极组织学生参与各类演出和舞台活动。这些活动可以包括学校内部的音乐会、剧院演出,以及与外部机构或社区合作的公开表演等。通过这些实践机会,学生将有机会在真实的舞台环境中展示他们的声乐艺术成果,从而获得有效的经验和锻炼。学校可以定期地组织音乐会或剧院演出,邀请校内师生、家长和其他观众参与。学生可以在演出中,选择合适的曲目,展示他们的声音技巧和艺术表达能力,同时获得观众的认可和鼓励。其次,学校可以与外部机构或社区合作,如当地剧院、音乐团体或文化中心的合作演出,或者是参加音乐比赛和艺术节等。这样的机会将为学生提供更广阔的舞

台，面对更多不同的观众和评委，锻炼他们在不同场合下的表演能力和应变能力。

通过加强舞台实践的教学，并结合模块化教学、教师参与排练指导，可以有效提升学生的舞台表演能力。学生将能够在实际的演唱环境中应用所学的声音技巧，展现出专业水平的舞台表现力，学会如何与观众建立联系，如何运用表演技巧和情感表达来打动观众，以及如何应对演出中可能出现的挑战和压力，并逐步发展出个人的艺术风格和独特性，这将为学生未来的艺术发展打下坚实的基础。

（四）开通线上音乐鉴赏类课程教学

相对于其他学科而言，音乐学科的网络教学优点更为明显：首先，音乐课上使用的视听资料，易于通过网络传播，其形式的丰富性、活跃性可以激发网络课堂中的学生的兴趣。其次，以各种在线平台为依托，结合丰富的网络课程资源，音乐鉴赏类课程任课教师所采取的教学模式也是形式多样的。视频直播、语音直播、录播回放、多媒体课件、聊天室等手段的运用，任课教师可以通过不断的探索和学生的反馈及时调整改进，摸索出属于自己的具有独特风格和特点又

受学生欢迎的教学模式。此外，开展线上音乐鉴赏类课程的教学还有节约教师时间和精力、方便学生学习、提高优质教学资源利用率等优势。

结束语

高校声乐课程的教学实践与研究在当前阶段面临诸多问题与挑战，但也有可改进的空间。通过注重理论与实践的结合、多样化的教学方法、实践与舞台经验的提供以及加强教学研究，可以提高声乐课程的教学质量和学生的综合素质。只有不断探索和创新，才能使高校声乐课程教学更加适应社会需求和学生发展的要求。

参考文献：

- [1] 张宇. 高校声乐课程教学问题及对策研究 [J]. 音乐研究, 2018(3): 56-60.
- [2] 王敏. 高校声乐课程的教学设计与实践 [J]. 音乐教育, 2017(5): 78-82.
- [3] 李飞. 高校声乐课程设计与创新探索 [J]. 音乐艺术, 2016(2): 42-47.