

高校音乐教育视野下的歌剧表演实践教学分析

刘 慧 张 政

中南民族大学 湖北 武汉 430074

【摘要】：通过对高等学校，因为教育与歌剧表演的课程进行相关联合，通过声乐教学课程与科技实践课程相结合，激发学生在音乐教育的理论知识和表演课程的学习兴趣，加强学生的舞台表演能力和歌剧创新能力以适应当代社会对于复合型艺术人才的需求。本文首先对声乐表演专业歌剧实践教学的进行分析，并对目前课程教学过程中所存在的问题进行全面阐述，并提出了相应的解决措施。

【关键词】：音乐教育；歌曲表演；实践教学

Analysis of Opera Performance Practice Teaching from the Perspective of College Music Education

Hui Liu, Zheng Zhang

South-central University Hubei Wuhan 430074

Abstract: By institutions of higher learning, because education related to the course that opera performance, through the combination of vocal music teaching course and practice course of science and technology, stimulate students in music education theory knowledge and acting class learning interest, strengthen the students' ability of stage performances and opera innovation ability to adapt to the contemporary social demand for art talents. This paper first analyzes the opera practice teaching of vocal music performance specialty, and comprehensively expounds the existing problems in the course teaching process, and puts forward corresponding solutions.

Keywords: Music education; Song performance; Practice teaching

根据《中国中长期教育改革和发展规划纲要》文件中明确指出，为“适应国家和区域经济社会发展需求，建立动态调整机制，不断优化高等教育的教学结构，优化学科专业、课程、类型、教学结构，促进多学科交叉融合。”为音乐发展提供复合型、技能型音乐人才，进而推动音乐产业链发展。并且，由于声乐教学的课程开展难度系数相对较高，对老师和学生的教学过程有着极高的要求，如果在声乐表演教学过程中，由于老师缺乏实践教学的经验或轻视实践教学的课程应用，就会降低格局整体的表演效果，使得预期效果无法达到。声乐表演在一定程度上具有一定的表演要求，需要学生将歌剧中的内容内容和歌唱形式淋漓尽致地传达出来，如果想达到这个要求，就需要学生进行多次在实践过程中的教学应用演练，加深学生对歌剧深层次上的理解，实现最终的声乐理论知识与表演技巧的完美结合。

1 声乐表演专业与歌剧腔结合到实践教学重要性

1.1 实践教学过程的重要性分析

1.1.1 声乐教学与表演专业的有效结合

声乐表演专业歌曲的实践教学内容是非常重要的。通过对于声乐表演专业歌剧的实践教学，可以从真正实现专业歌剧实践教学的效果最大化展示，并在这一过程中进行对错误的不断纠正、个人能力的不断提升。声乐艺术作为一门表演艺术，对于其中的声乐表演是声乐表演专业歌剧中的主要特点，在高校进行声乐表演专业歌剧的实践教学具有重要意义，不仅能够锻

炼学生的舞台表演能力，还能提升自身的声乐表演专业性。在进行实践教学的过程中，教师可以及时地发现学生声乐表演过程所存在的问题，进而提出相应的解决方式，这对于传统教学方式而言是无法实现的^[1]。

1.1.2 歌剧的二次创作带来的良好事业发展

将我国优秀的民族歌剧进行二次编创，为观众打造良好的视听感觉，将传统文化以新形式再次展现到大家面前。通过顺应时代发展进行对传统格局的新改革，不仅可以提高观众对我国民族歌剧的进程了解更传播了我国传统文化的戏剧传播提高了国民文化修养。并且，在进行二次改编的过程中，可以将其角色设定更贴合于学生的实践演出上，使学生在初次实践表演上可以取得较为满意的舞台效果，激发学生对于音乐实践教学过程的体验兴趣，进而促进音乐改革规划的未来发展。

2 丰富音乐的内涵

2.1 强化民族音乐的教学体验

中国民族歌剧教学是高校民族声乐教学课程中的重要一项，由于部分学生对于民族歌剧的接触过少，甚至出现完全没有接触过情况，导致对中国民族歌剧教学难度上有待加强。并且，由于部分高校的音乐储备量不够完善，进而影响了对学生的声乐教学课程的完整性，为使对于音乐教学课程的教学内容达到满意度，民族声乐的学习体验是必不可少的^[2]。因为教师可以通过让学生进行民族声乐歌舞的实际演出进行实

践,让学生融入到歌剧表演的实践过程中,用实际探求的方式去更多地了解民族歌剧,培养学生的自主性以及对中国民族歌剧的兴趣,并积极开展相关的民族歌剧展示活动,让学生对中国民族歌剧有更深入的了解,进而将歌剧表演时间教学贯彻到整个教学过程中。

2.2 丰富声乐教学的课程内容

面对当今社会对于歌剧表演时间教学的鼓励,教师应对教学内容进行丰富。随着我国对民族文化保护的日益增强,民族歌剧作为传统音乐文化的独特代表作品,更应当与歌剧表演实践教学相融合。一方面,将民族音乐进行传承,另一方面,可以通过对于歌剧表演实践教学的过程中对广大观众进行文化传播。在实践教学过程中,丰富声乐教学的内涵和对人文的具体形式内容进行编排演绎,根据不同地域的文化特征,展现其独特的艺术魅力,增强学生对于民族声乐的学习兴趣。在编排过程中,可以让声乐作品更贴近于实际,让学生们更好地去接受、理解和学习。接受来自音乐不同方面的融合,进而促进学生的实际接受能力和自我表现能力。

3 歌剧排练与声乐实践教学之间的联系

3.1 提高声乐演唱技巧的手段和方式

在进行高校的音乐教学过程中,授课讲师需要将歌曲的角色与人物的特点及创作的历史进行三方面的内容进行对学生的课程讲述,加强学生对于课堂知识的了解,辅助他们进行歌剧的排练与实践^[3]。例如,在进行音乐教学实践选取的民族歌剧《江姐》作品中,需要对《江姐》的创作历史背景进行讲述,确定剧情风格,并强调,戏曲中的戏剧文化通过段落式的唱功来进行,对江姐这一歌曲角色的诠释和演绎,这部分作品还运用了肢体技巧和字正腔圆的唱法,通过学生进行对人物特点的语调,于是语气的转场变化展现出那个时代歌剧江姐面对特务头子威逼利诱下不服软的英雄气概,进而强化学生在实践过程中。的个人能力提高和素质培养。

3.2 高校声乐教学中的应用课程

在高校声乐教学中的应用课程上,通过对歌剧表演教学的不断实践中进行对学生的演绎方式以及舞台表现力的全面素质提高和强化,对于小剧场、小品创作等演出形式上,针对不同的表演需求,进行层次的细化、演出方式进行多元化的教学课程安排,以舞台表演为主体进行对学生整体素质的培养。根据不同人物角色的特点及形体关系进行相关技能人员的分配,让学生可以熟练掌握演绎技巧并融入感情进行实践演出。在学生第一次进行实践演出前,高校应进行心理辅导课程的设置,克服学生在初次登台前的紧张情绪,保证登台后的舞台演出效果,使学生对于表演经验、歌剧表演实践打下良好基础。在实践表演结束后,教师需要进行对学生的综合情况评价,进行对表演内容进行相关教学引导,并鼓励学生在探索歌剧表演和实

践的过程中,学习音乐的相关内容^[4]。

4 不同歌剧的类别与特点

4.1 歌剧的相关历史

4.1.1 歌剧的主要形式

歌剧是通过演员进行唱歌为主要表达形式的戏剧形式。第一部歌剧是诞生于1597年的《达芙妮》,剧中共有一个序幕和六个场景组成。并且,歌剧是建立在音乐基础上的独立个体,以音乐和戏剧为主要表达形式,与舞蹈、诗词相融合。在音乐教育上,就需要对学生的教育上融入文化知识理念,进行艺术熏陶、技能训练,才能最终将歌剧表演顺利地顺利完成。

4.1.2 歌剧的种类

歌剧的种类包括正歌剧、喜歌剧、大歌剧、小歌剧、轻歌剧、室内歌剧、配歌剧、音乐、喜剧等等,通常由表演者进行有咏叹调、合唱、间奏、曲重唱、舞蹈场面等进行与歌剧表演形式的结合。有时戏剧表演还涵盖有念白和朗诵。由于歌剧表演实践教学中所涉及的专业面较少,就需要我们对歌剧的种类进行逐个详细的学习,并在学习中,需要老师将各个形式的专业知识进行对学生的传授。使得学生对于歌剧文化有着更深的了解。

4.2 典型歌剧的主要类别

4.2.1 正戏剧

正戏剧是出现最早的,在17,18世纪开始广为流传。其中多以神话传奇故事和古代英雄事迹为原创进行创作的歌剧内容。表演的展示内容较为严肃,在表演上通常在幕与幕之间进行穿插的形式表演,由极具个性的序曲进行开场。通常以快、慢、快的三段形式进行演出。通常在戏剧的歌剧表演上以宣叙调和返始咏叹调交替演唱,而重唱和合唱需要的较少。这对于学生而言,需要着极强的变动能力和应对能力,对于专业素质的要求也相对较高,并且在演出过程中还需要舞蹈的相融合,才能将戏曲表演得淋漓尽致。

4.2.2 喜歌剧

喜歌剧又称为谐歌剧,盛行于18世纪。题目的选择内容都来自于生活,音乐风格诙谐幽默。它通常表现人物所熟悉的日常生活场景和现实故事情节。剧情具有喜剧特性,结局大多以团圆和胜利作为结尾。音乐轻松欢快,给人以放松心情去观看。但对于这种剧目而言,要求学生有坚实的台词功底和表演能力,不应出现台词缺失而造成整个表演局面尴尬的情况。同时,也要求对学生的心理素质进行不断强化,以应对特殊情况的出现。

4.2.3 大歌剧

大歌剧是流行于法国19世纪上半叶时期的一种歌剧形式,通常是以严肃的歌剧表演形式进行演出。他通常指的是大型歌

剧场面的演出,选择内容大多以历史悲剧进行选材,穿插芭蕾、大合唱、大乐队等形式进行的宏大局面进行表演。这需要学生的心理素质和表演能力够强,面对大场面时保证思维的平稳,不出现紧张的情况。

4.2.4 小歌剧

小歌剧在不同世纪的表演形式存在不同,在17,18世纪时为歌唱剧、民谣歌曲、滑稽剧进行演出,在19世纪时引入舞蹈、对白、歌唱的插入进行舞台的效果演出。需要我们的学生具备创新能力和舞台把控能力,才能将表演进行得更加精彩,打动观众的眼光。

4.2.5 轻歌剧

轻歌剧的表演范围较为广泛,通常指的是通俗易懂、选材较为简单的表演内容,通过抒情进行表演的歌剧对白的选取和制作,也相对的靠近于我们的日常对话,给人以轻松愉悦的感觉。与此同时,也要求作为学生在表演上应更加自然,并在不断的时间学习中学习更多的表演内涵。

5 歌剧实践教学的进行策略

歌剧表演是一种以歌唱为主导的表演艺术形式,它的舞台设计、音响效果、人物矛盾与冲突、人物之间的思想碰撞,往往对观众群体可以产生出巨大的视觉冲击与听觉冲击。相较于传统意义上的舞台演出、单一演唱会或者音乐会而言,歌剧的音乐效果传达力要更强烈。歌剧通过演员进行对所扮演的人物

角色进行揣摩,通过对扮演的人物心理,并投入自己的真情实感,进行相关情节的表演实践内容。演出在很大程度上可以通过演唱技巧和自身的情感来进行对声乐演唱,并通过自身进行对舞台的实际把控。在学生进行歌剧表演实践过程中,通过了解不同形式的声乐唱法,对应的声乐表演能力进行相关的学习和实践,在很大程度上可以提升学生的个人综合能力。在进行歌剧表演实践教学的过程中,通过教师训练学生的音乐感知,形成性思维。通过融入歌剧片段进行实际演唱的形式,培养学生的音乐感知能力。在歌剧角色的表演形式上,学生通过对学生所扮演角色进行结合当时的时代特点以及角色的心理和思维进行融合,在进行切合实际的歌剧演绎,进而达到对于教学过程中未涉及的部分进行自我学习。

6 结语

综合上述内容,歌剧表演实践教学是在进行高校音乐学习过程中不可缺少的重要组成部分。“歌剧赏析与实践”同样也是教学过程中所应该涉及到基本课程,提高高校声乐教学的质量,增加学习形式和内容的丰富性,增强学生对所演绎作品的背景知识了解和角色的个人思维认知。将表演形式以及表演过程中所涉猎的内容,通过教师的讲解来使学生在实践过程中不断吸收并提升他们的个人综合能力。并且在教学和舞台实践中,不断的探索与应用,提高声乐教学的专业性和科学性,促进我国高等音乐教育水平的歌剧表演实践教学的课程推广。

参考文献:

- [1] 王洪涛.普通高校音乐教育转型发展背景下的歌剧表演实践课程教学研究[J].戏剧之家,2021(12):2.
- [2] 王家伟.新文科视域下高校音乐表演专业创新创业实践教学模式研究[J].赤峰学院学报:汉文哲学社会科学版,2022,43(2):4.
- [3] 闫娜.“歌剧赏析与实践”在高校声乐教学中的探索与研究[J].2020.
- [4] 陈丽丽.多元智能视野下高中音乐与戏剧表演的教学实践[J].2020.

作者简介:姓名:刘慧,出生年:1968.5.7,性别:女,民族:汉族,籍贯:甘肃,现所任职单位:中南民族大学,邮编:470000,职称:教授,学历:研究生,研究方向:音乐职务:无。

第二作者:张政。