

大学音乐教育专业声乐教学改革方法研究

杨圣长

湖南信息学院艺术学院, 湖南长沙, 410001;

摘要:声乐是音乐教育专业的必修课程之一,其教学效果的好坏,对学生的综合能力和专业技能培养有着重要影响。随着音乐教育改革的不断深入,社会对高校音乐教育人才提出了新的要求。声乐教学作为音乐教育专业中重要的学科之一,是培养合格音乐教育人才的重要环节。但目前高校声乐教学还存在一些问题,本文针对这些问题,结合目前高校声乐教学实际,提出了大学音乐教育专业声乐教学改革方法,希望能更好地促进大学音乐教育的发展。

关键词:大学音乐教育;声乐;问题;教学改革

DOI: 10.64216/3080-1494.25.06.020

引言

声乐是音乐艺术的重要组成部分,是人们通过歌唱进行情感表达和艺术欣赏的重要手段。声乐教学是一种实践性很强的教学活动,教师要积极采取有效措施,不断提高声乐教学水平,促使学生能够在理解的基础上,掌握基本的声乐技巧,提高歌唱能力。随着我国教育事业的发展,对高校音乐教育专业学生的要求越来越高。高校要不断更新教学理念,创新教学模式,不断提高教学质量和效率,以满足社会对音乐人才的需求。在高校音乐教育专业声乐教学中还存在着一些问题,如:声乐教学观念落后、课程设置不合理、教材选择不合理、师资队伍建设滞后等问题,下面主要分析了这些问题的原因,并提出了大学音乐教育专业声乐教学改革方法。

1 大学音乐教育专业声乐教学中存在的问题

1.1 课程设置不合理

课程设置是进行教学活动的前提和基础,是实现教学目标的关键。声乐教学要遵循科学性和实用性相结合的原则,在满足学生未来发展需求的基础上,保证学生获得全面发展。课程设置应遵循循序渐进的原则,从基础知识、技能训练和专业知识等多个方面入手,培养学生的综合能力,促进其全面发展。当前,高校音乐教育专业课程设置不合理问题比较突出,主要表现为:一是课程设置没有体现出社会发展对音乐人才的需求;二是课程设置没有体现出高校音乐教育专业的培养目标;三是课程设置没有体现出学生实际水平和实际需求;四是课程设置没有与学科发展相结合。此外,还存在着课时安排不合理、教学内容与社会需求脱节等问题。

1.2 教材选择不合理

声乐教材在高校声乐教学中起着基础性作用,同时

也是声乐教师开展教学活动的重要参考,其对教学质量和效率具有直接影响。然而,我国高校音乐教育专业的声乐教材建设尚存在诸多不足,如:教材选用不尽合理,创新性与时代性不足;教材内容陈旧,更新不及时;教材编排不够科学等。这些问题严重阻碍了高校音乐教育专业声乐教学的进步。为解决上述问题,高校相关部门应给予高度重视,设立专门的声乐教材编写部门,选用最新的优秀声乐教材进行编写,以提升声乐教材的科学性和实用性。此外,高校还可以邀请知名音乐专家学者及歌唱家参与音乐教育专业教材的编写,共同制定符合学生特点和实际需求的教学方案。同时,高校需加强与社会实践的联系,鼓励学生深入生活、深入实际进行音乐实践活动,以提升他们对音乐作品的理解能力和表演能力。

2 大学音乐教育专业声乐教学改革方法

2.1 优化教学内容和课程结构,增加实践环节

目前,高校音乐教育专业声乐教学中存在的问题之一就是教学内容和课程结构的单一。高校音乐教育专业声乐教学应以培养学生的综合素质为根本目的,在进行理论知识授课时,应增加实践课程,加强对学生的综合能力和实践能力的培养。例如,在进行理论知识讲授时,可以结合一些简单的音乐作品对学生进行歌曲演唱技巧和语言表达方面的训练,加强对学生音乐作品分析和鉴赏能力的培养;在进行声乐演唱训练时,可以增加一些声乐演唱技巧和实践训练课程,使学生在声乐演唱过程中能够运用一些发声技巧和技巧来表现自己对歌曲的理解。在教学过程中,还应增加一些实践性很强的教学环节,如小组课、合唱课等,将理论与实践相结合,提高学生的声乐演唱水平。实践课还能使学生将所学到的声乐知识运用到实际演唱中去,培养学生发现问题、

解决问题的能力。另外,应丰富实践课的内容和形式,增加实践课时比例,同时完善实践教学体系和考核制度,提高实践课在声乐教学中所占比例。

2.2 改进教学思路,提高教学效果

随着时代的发展,高校音乐教育专业的声乐教学方法也要不断改进,教学方法要创新,以适应时代发展的需求。在传统的声乐教学方法中,教师以自己为中心进行授课,学生被动地接受知识。高校音乐教育专业声乐教学方法主要包括三个方面:一是教师讲授法,二是启发式教学法,三是参与式教学法。高校声乐教师在教学过程中,要积极运用启发式教学法,鼓励学生积极参与到教学中来。启发式教学法就是让学生通过思考,积极思考与回答教师的问题,从而掌握学习声乐知识的方法。例如:在教学生练声时,可以通过让学生进行自我练习来进行启发式教学,鼓励学生在实践中不断探索声乐学习规律,同时在实践中发现问题并及时解决问题。除此之外,还要运用参与式教学法,引导学生积极参与到声乐学习活动中来。例如:教师可以鼓励学生将自己的声乐学习经历写成文章,并投稿到相关的专业杂志上发表。这样不仅可以提高学生的语言表达能力和写作能力,同时还可以使学生在活动中逐渐体会到学习声乐的乐趣,从而提高自己的声乐水平。因此,高校音乐教育专业声乐教师要改变传统的教学方法,采用启发式教学和互动式教学。教师可以根据学生的特点进行分组,让不同的学生选择不同的授课方式。例如,可以让小组成员共同商量讨论每个人的特点和歌唱技巧;也可以让小组成员每个人在唱歌前先做一些准备工作,如练习发声技巧等;还可以让学生上台演唱自己喜欢的歌曲等。通过这种方式,使学生之间相互交流、相互学习,从而提高了声乐教学的效果。

2.3 注重理论知识与实践知识相结合

要让学生掌握科学合理的发声方法、准确清晰的咬字吐字、丰富多变的音乐形象等内容,从而提高学生的声乐演唱水平。同时,为了丰富实践教学形式和内容,我们还应增加实践课时比例。例如在进行声乐教学时可以通过小组课、合唱课等形式让学生相互学习、相互促进。在进行小组课时,可以让学生选择自己喜欢的歌曲进行演唱,然后通过小组合作来解决在演唱过程中出现的问题。合唱课则可以让学生自由选择歌曲进行演唱并在小组中进行汇报演出。总之,通过以上措施可以提高实践教学在声乐教学中所占比例和实践性教学方式方法。

2.4 完善考核制度,培养学生综合素质

完善考核制度,对高校音乐教育专业声乐教学改革起到推动作用。声乐教师要根据学生的不同特点,采取不同的教学方法。在进行理论知识授课时,应采用灵活多样的教学方法,激发学生的学习兴趣 and 积极性。在进行声乐实践课时,可以采用小组合作式教学方法,使学生能够充分发挥自己的想象力和创造力,提高学生的音乐理解和演唱水平。在进行声乐演唱训练时,可采取一人一曲的方式,加强对学生声音运用能力的培养。此外,还应注重对学生整体素质的培养。例如,在进行声乐演唱时,可以采用分组合作演唱形式来激发学生参与教学活动的兴趣;在进行声乐演唱训练时,可采用小组比赛形式来激发学生参与活动的积极性;在进行声乐演唱训练时,还可以采用小组比赛形式来培养学生团结协作和集体荣誉感;在进行声乐演唱训练时,还可以采用小组合作形式来培养学生创新思维能力。

2.5 改革教学方法,促进学生主动学习

2.5.1 歌唱训练方法

歌唱训练方法主要包括以下几个方面:第一,呼吸训练。首先,歌唱训练的第一步就是要学会正确地呼吸。只有掌握了正确的呼吸方法,才能唱出优美动听的歌曲。其次,呼吸训练要从呼吸方法开始,掌握了呼吸方法就能够学会正确地使用气息。然后,歌唱训练的第二步就是要学会如何用声音来表达自己的情感。除此之外,还要教会学生如何把歌曲中的情绪表达出来,在演唱时要将歌曲中的情绪与情感表达出来。第二,发声训练。发声训练是声乐教学中最基础、最重要的一部分。在歌唱时要掌握正确的发声方法,同时还要注意呼吸方法、咬字吐字方法以及共鸣方法等方面。共鸣训练是使学生掌握正确地运用气息以及发声器官来表达歌曲内容的一种有效办法,同时还可以增强学生对歌曲旋律进行理解与把握能力。

2.5.2 咬字吐字

声乐表演作为一种艺术形式,其本身就是通过语言来表达情感的,因此声乐表演必须具有很好的咬字吐字能力。咬字吐字是歌唱的基础,在声乐表演中起着非常重要的作用,只有将每个汉字都咬准咬稳了,才能唱出作品的意境和情感。因此在声乐教学中必须加强咬字吐字的训练,提高学生的语言表达能力。在声乐教学中,教师必须注重学生咬字吐字能力的培养,同时还要注重学生语言表达能力的培养,这样才能使学生更好地理解作品的含义。教师在教学中可以让学生先学唱歌曲《我爱北京天安门》《走进新时代》等一些歌曲,然后让学生模仿歌曲中的字音进行练声。在练声过程中,教师可以先让学生们唱出歌词中的第一句话。学生们在演唱过

程中必须准确地咬字吐字,使声音唱出来能够清晰、洪亮、清脆、圆润。教师还可以采用让学生模仿动物发声练习来加强咬字吐字能力训练。例如:教师可以让学生们模仿猴子、老虎等动物发出声音,并要求学生们将这些动物发出来的声音进行录音和录像。这样可以使学生更加直观地了解到发声方法,从而提高自己的咬字吐字能力。

2.5.3 作品的选择和分析

在声乐教学过程中,教师要注意选择合适的作品,因为不同类型的作品会产生不同的音乐效果,例如:声乐演唱技巧、歌曲情感表达以及艺术表现等方面都会有所不同。因此,教师在选择声乐作品时,要根据学生的实际情况进行选择。在进行声乐作品教学时,教师可以先让学生对作品进行简单了解,然后再对其进行分析与鉴赏。在此基础上,再让学生选择自己喜欢的歌曲进行演唱。例如:在教学《故乡的云》时,教师可以先让学生对该歌曲进行简单了解,然后再让学生根据歌曲内容演唱该歌曲。这样不仅可以使学生对作品有一个初步的认识,而且还可以培养学生的演唱能力和理解能力。

声乐作品的分析,可以有效地帮助学生更好地理解 and 掌握作品的内涵与情感。在进行声乐作品的分析时,教师要通过科学合理的方法对作品进行分析,在对作品进行分析时要充分体现科学性 and 艺术性,并从各个角度对作品进行全面地了解。例如:在进行声乐作品的演唱前,教师可以采用多种形式对歌曲进行介绍,让学生充分了解歌曲创作背景和作者,并通过了解作者的生平、创作风格、创作理念等,来更好地理解和掌握歌曲。在演唱前可以先让学生用自己的声音来试唱一下,然后根据学生试唱的情况再进行调整。在学生演唱后要鼓励学生积极踊跃地参与到教学活动中来,充分调动学生的学习积极性。在教师教授声乐作品时要充分尊重学生的主体地位,将学生放在第一位。通过鼓励、引导、启发 and 帮助,使学生能够积极地参与到教学活动中来,从而提高音乐教育专业声乐教学质量。同时,还可以利用多媒体等教学工具对教学内容进行讲解,从而使课堂变得更加生动、直观 and 形象。

2.5.4 情感表达

教师还要注意引导学生正确对待演唱技巧与情感表达之间的关系。只有通过正确处理演唱技巧与情感表达之间的关系,才能使声乐表演更加生动形象、富有感染力。在演唱过程中,教师要引导学生把情感融入音乐之中。此外,教师还要引导学生对作品进行分析和鉴赏,使学生充分体会到歌曲所表达的情感。通过教学实践证明:声乐教师通过这种方式可以提高学生对声乐作品的

理解能力和演唱能力,使学生在学习过程中更好地掌握声乐技巧与情感表达之间的关系。

2.5.5 气息训练

气息是声乐中的重要组成部分,没有良好的气息支撑,就无法实现声乐作品的高质量演唱。在声乐教学中,气息训练是一个重要的环节,教师可以通过各种形式进行气息训练。在传统的声乐教学中,教师通常都会让学生用深呼吸的方式来练声。这种方法虽然能够有效地锻炼学生的气息,但是其存在一定的弊端。因为深呼吸会使学生不自觉地形成憋气的习惯,久而久之就会导致学生呼吸不畅,进而影响到学生学习声乐的兴趣。所以,在声乐教学中,教师应该提倡使用小呼吸来进行气息训练。小呼吸是指通过调整口腔内部和胸腔内部来改变气道容量和吸气量的方法。由于小呼吸能够使学生保持最自然、最放松的状态,所以在声乐教学中经常被教师采用。例如:教师在教学《梁祝》时,就可以先让学生练习“开”字,然后再引导学生练习“关”字和“合”字。通过这两个字的练习,不仅可以让学生体会到小呼吸方法与技巧在声乐学习中的作用,同时还能够使体会到气息控制在声乐学习中的重要性。此外,教师还可以引导学生进行一些有趣的气息练习方法。例如:在进行《故乡》这首歌时,教师可以引导学生进行闻花香、闻鲜花等练习来进行气息训练。通过这样的训练方法可以使学生轻松地掌握科学合理、灵活运用气息技巧。

3 总结

总之,高校音乐教育专业的声乐教学是一门实践性很强的学科,在进行教学时要注意合理运用科学的教学方法和手段,并加强与学生之间的沟通,引导学生树立正确的音乐学习态度,激发学生学习声乐知识的兴趣,进而提高声乐教学质量。

参考文献

- [1]王珊.探讨大学音乐教育专业声乐教学改革[J].农家参谋,2020,(17):191+198.
- [2]李雯.大学音乐教育专业声乐教学改革与思考[J].中国文艺家,2017,(09):163-164.
- [3]李文红.探究大学音乐教育专业声乐教学改革[J].时代教育,2016,(07):230+241.
- [4]辛兆义,张艳.大连大学音乐教育专业声乐教学改革的思考[J].边疆经济与文化,2009,(05):168-169.
- [5]陈盈盈.大学音乐教育与专业教育的融合发展[J].戏剧之家,2023,(36):112-114.

作者简介:杨圣长(1971-),湖南怀化人,男,副教授,本科,研究方向:音乐表演。