

高校声乐表演教学困境及创新路径研究

夏邦泓

(重庆人文科技学院, 重庆 401524)

摘要:声乐教学在我国各大高校的普及程度越来越高,为我国培养了更多音乐人才。在新时期背景下,声乐教学活动需要进一步提升教学质量,在原有的基础上创新教学方式。为此,高校声乐专业课程的教师需要积极地进行研究,总结现阶段教学中存在的问题,为创新教学方式提供方向。基于此,本文就声乐表演课程教学中的困境进行了总结,并在此基础上提出几点创新性的教学路径,以期为高校声乐表演课程的教师提供一些参考。

关键词:高校;声乐表演;教学困境;创新路径

DOI: 10.12373/xdhjy.2022.02.4402

随着社会经济的不断提升,人们所追求的事物也在不断变化中,从之前强调物质生活,到现阶段对精神生活的渴慕。这样的变化使得我国的声乐迎来了新的发展,进而影响到了高校声乐表演专业的教学活动。同时受我国教育事业改革的影响,声乐教师需要采取一定的措施,借此优化声乐表演专业的教学活动,为我国的声乐领域输送更多高质量的声乐人才。

一、高校声乐教学中存在的困境

在过去的教学模式下,声乐教学取得了一定的进步。但随着社会的发展,人们对人才的标准发生了变化,使得高校的人才培养工作需要做出调整。这样,就使得高校声乐课程的教学模式逐渐显明其在提升教学质量方面存在的制约性。因此,要想进一步提升声乐表演课程的教学质量,还需要我们充分了解现阶段面临的困境。

(一)声乐教师的综合能力有待挖掘

在教学活动中,教师是重要的角色,直接影响着教学质量的高低。在过去的声乐教学中,受各种因素的影响,教师的专业水平和教学能力受到了一定的限制,久而久之导致他们形成固定的思维模式,忽略了深入探究声乐教学的重要性。比如,与现阶段的教学活动相比,过去的声乐教学只是简单的乐器,也没有信息化的教学设备。在这样的教学条件下,声乐教师只能根据实际情况,尽量缩减课堂中所呈现的内容,以教学单一、简朴的方式开展声乐表演教学。再比如,当时社会对声乐人才的要求也不高,在进行表演的过程中,观众数量也没有那么多,此外观众对音乐的认知也比较有限。在这样的情况下,教师在培养学生的过程中,难以将教学目标放在更高的标准下。总之,在一定的社会背景下,教师的综合能力会被抑制住,长此以往教师也就忽略了自身所具备的教学潜力。为此,高校声乐教师需要积极地跟上教学事业的改革步伐,积极地提升自己在教学中的综合实力。

(二)学生自身存在的问题

我国的音乐领域正处在蓬勃发展的阶段,让越来越多的学生对声乐产生了浓厚的兴趣,进而愿意走进高校的音乐学院进行学习。这部分学生中,有的是出去爱好、兴趣,有的则是将其作为梦想,坚定相信自己一定能够做好等。但是,声乐表演不同于其他的专

业学科,靠着勤奋与努力,便可以在成绩上看到起色。声乐表演还需要学生考虑自身的声音条件,认真考量一下自己是否适合声乐领域。声乐需要反复的练习,练习的过程比较单调乏味,很多学生在真正了解之后,才发现“台下一分钟,台下十年功”的不易。同时,学生在学习过程中,也就逐渐没有热情了,需要教师进行督促。但是,声乐表演也不能完全看天分,学生自身存在的特点,也正好是声乐表演所需要的独特性。因此,在教学过程中,教师还需要针对每一位学生的独特性,帮助他们找到自己在声乐领域的闪光点。在这个过程中,学生会处在心理上的过渡期,给声乐表演的教学活动带来一定的困难。这个过渡期,部分学生会出现不愿意表达自己、畏惧声乐发声和畏畏缩缩的问题,让整个教学氛围出现不积极、不热情的情况,还需要教师做出科学的引导,帮助他们正确看待自己在声乐领域的价值,避免将错误的标签帖子学生身上。

(三)声乐人才培养理念有待改善

在教学事业不断发展的当下,高校在人才培养理念上需要进一步调整。在提升声乐教学质量和人才质量的要求下,鲜明的高校在育人目标和育人过程中的问题。一方面在人才培养目标上,现阶段高校的声乐表演专业无论在培养声乐人才,还是在培养声乐演员上都存在定位不明确的问题,不能为教师开展教学活动提供明确的方向指导,最终导致学生所掌握的声乐知识局限在表层,限制了他们进一步深入探究声乐表演的热情。另一方面,由于育人目标不够明确,导致现今阶段的声乐教学活动不注重培养学生的理念,使得我国的声乐领域不具备创新性发展的动力。声乐教学活动的开展方式,比较注重教师的引导,然后安排学生进行试唱。大部分学生的思维停留在模拟阶段,教师的引导与激励也知识停留在浅层次的提醒上。这样的教学局面,使得声乐教学活动比较机械,难以培养学生的声乐素养。

二、高校声乐表演教学中创新性路径分析

在制定创新性的教学策略之前,高校教师需要以现阶段存在的问题为基础。以存在的问题为出发点,才能保证创新性教学路径的有效性。为此,笔者就教师自身、学生自身以及人才培养理念上存在的问题提出几点优化策略:

（一）全方面提升教师的综合能力

首先，学校层面需要注重声乐教学中的师资力量，做好人才引进工作，为声乐表演专业注入新的活力。其次，学校还应该为教学实力不高的教师提供自我提升的机会，比如可以安排经验丰富的声乐教师，给他们提供教学帮助，也可以邀请更高学府的声乐教师进行教学讲座，提升本校声乐教师的整体教学水平。最后也是最关键的，声乐教师自身需要积极地进行自我提升，从珍惜学校给予的提升机会开始，认真对待每一次的提升机会。此外，教师也需要从内在调整自己的人才培养理念，将育人工作当成自己应肩负起的社会责任，将学生的未来发展与自己的价值挂钩，并以此为动力，突破教学活动中的种种限制，将更先进的教学理念运用到声乐表演教学中，让自己的教学活动时刻处在社会发展的前沿。

对此，声乐教师可以从三个方面入手：其一，教师尽量多地将自己的专业知识和演唱实践分享给学生，让课堂教学活动不再局限于教材内容，同时教师自身也不断提升和丰富自己的专业水平和表演经验，为拓展声乐教学内容做好前提准备。其二，声乐教师可以从提升自我形象开始，一个人魅力传递出声乐表演所独有的美感，让学生从内心深处爱上声乐表演，提升学生在听课时的认真程度，促进声乐教学效果的提升。其三，便是调整自己的教学理念，主动深入学习相关的人才培养理念，使其与学科内容紧密关联，给学生呈现更加先进的声乐课堂。

（二）丰富教学方式，深化学生对声乐的认识

针对现阶段学生中间存在的问题，教师可以通过创新教学方式，让教学活动变得多元化，为带领学生深入了解声乐知识创造条件。此外，丰富的教学方式，也有利于提升声乐表演教学活动的吸引力，让学生愿意参与到声乐知识的学习中，进而使他们热爱这一课程的教学活动。在当下社会背景下，高校的声乐教学活动可以借助更多的教学设备，实现教学活动的多元化，帮助学生更好地理解声乐知识，培养他们的声乐思维。这样，能够进一步帮助学生明确自己的学习目的。此外，教师也可以进行分层教学，更好的落实因材施教，让存在学习差异的学生获得相应的声乐学习内容。

比如，现阶段大部分高校都实现了多媒体教学。教师可以在教学活动中借助这一先进技术，将声乐教学内容以音频或动态图片的方式进行表达，这样有利于给学生留下深刻的印象，降低学生进行声乐练习的难度。此外，教师还可以借助网络学习平台，给学生提供声乐表演的学习资料，为他们的自我提升提供保障。除了便利的网络科技之外，现阶段的舞台表演机会也比较多，教师可以抓住各种学校的活动，积极地为学学生创造实践环境，提升学生的心理素质，使他们在进行声乐表演时能够保持稳定的状态。借助各种教学方式，教师可以将声乐表演更全面地呈现在学生眼前，使他们拥有更多进行自我定位的机会。同时，在各种教学环境下，教师拥有更多渗透声乐表演知识的机会，能够帮助不同阶

段的学生进行自我优化。比如在进行实践表演时，学生会表现不一样的问题，这时教师就可以针对心理素质不好、舞台肢体语言欠佳或者声音动作不协调的学生进行针对性教育，以此让声乐教学活动实现创新性发展。

（三）培养具有创新意识的声乐人才

当前教育背景下，高校的声乐教学活动需要充分体现其在德智体美方面的教育作用，为全面培养高素质人才贡献力量。对此，高校应该进一步将人才培养规划落实到学科教学中，帮助教师明确声乐人才培养工作的核心内容，为社会培养更加符合当下时代需求的优秀声乐表演人才。基于此，声乐教师需要在教学中，需要调动学生的自主性，使他们通过学习专业知识并结合自己的理解，对声乐内容进行创新。教师可以鼓励学生，在起初阶段通过模仿大师的演唱风格，体会乐曲演唱过程中的声音、形体以及心理的状态，在此基础上融入自己的理解和风格，尝试对声乐表演进行创新，使自己呈现出来的声乐作品具备独特性。同时，教师可以鼓励学生吸收我国优秀的传统声乐或民族音乐，帮助学生寻找更多的表演支撑点，在不断地尝试中找到适合自己的表演风格。在这样的引导中，教师需要帮助学生认识到，课堂所传递的重点不在于方式方法，而是一种探究的思维，以此鼓励学生自发地寻找提升途径，使自己养成终生学习的意识。此外，教师需要在教学过程中，以激励和鼓舞学生为主，使他们获得进行创新的自信和热情，在其遇到困难的时候给予适当的引导，提升他们解决问题的能力 and 感悟声乐艺术的能力，借此实现培养声乐学生创新意识的目的。

三、结语

总而言之，现阶段高校声乐教学中依然存在一些问题，这些问题给过去的人才培养工作起到了一定的促进作用。但是，高校教师需要意识到，教学活动需要随着社会的发展进行调整，需要自身的教学理念保持与时俱进的状态，这样才能让声乐表演教学活动保证质量。基于此，教师需要明确自身肩负的人才培养责任，在教学活动中不断突破自我、创新教学方式，发挥学生的自主探究能力，为声乐领域的创新性发展提供人才动力。

参考文献：

- [1] 龙沛，廖舒文. 高校声乐表演艺术教学改革的方法分析 [J]. 艺术家，2021（09）：52-53.
- [2] 石磊. 数字化技术背景下声乐教学模式创新研究 [J]. 音乐生活，2021（01）：59-62.
- [3] 张双瑶. 高校声乐教学中的审美教育渗透策略 [J]. 戏剧之家，2020（32）：85-86.

重庆人文科技学院艺术学院院级项目研究成果，项目编号：CRKYS202107，项目名称：高校声乐表演教学问题及创新策略研究。