

高校声乐表演专业歌剧教学实践措施研究

陈治邦

汉口学院 湖北武汉 430212

摘要:随着教学改革事业的发展,素质教育已经成为当前教育领域的主流发展趋势。所以,在高校声乐表演专业教学中,教师必须转变传统的教学模式,做好声乐表演理论与实践教学的融合创新发展,将歌剧教学融入课程教学当中,并对融合课程内容进行科学合理的安排,提升专业课程教学质量,促进学生音乐素养的发展。因此,本文先对我国高校声乐表演教学现状进行分析,然后再总结几点歌剧教学融入声乐表演专业教学的积极意义,最后再提出几点有效的教学策略,有效推动高校声乐表演专业歌剧教学质量的提升。

关键词:高校;声乐表演专业;歌剧教学

引言

将歌剧教学融入高校声乐表演专业教学中,可以让课堂教学实践机会得到大幅增加,为学生提供更多的表演实践机会,促进学生音乐素养和表演水平的提升。所以,教师必须对歌剧教学的融合教学计划进行合理规划,提升专业课程教学质量。

一、国内高校声乐教学现状

当下,我国高校声乐表演专业教学依旧存在一些共性问题,主要是将艺术歌曲演唱和歌剧表演这两种不同类型的歌唱教学混为一谈,难以让学生完全掌握歌剧演唱和艺术歌曲演唱所需的专业音色和发声技巧,不利于学生音乐表演能力的提升。并且,目前大多高校并没有为学生提供良好的音乐学习环境,在声乐表演教学中更注重向学生传授如何提升歌唱声音质量的技巧,并不重视歌唱情绪调动、舞台表演技巧等内容的教学,难以让学生对声乐表演进行更深层的理解。我国高校的声乐表演专业教学正处于不断探索的阶段,一般综合类高校与艺术专业院校在声乐表演专业教学目标设置方面也存在较大的差异,综合类高校更倾向于培养音乐通用人才,而艺术类专业高校更倾向于培育专业的歌剧演唱人才,这就使其在课程内容和教学实践活动方面存在较多的不同,而这并没有形成协同共发展的教育观念,使得

我国高校声乐表演专业教学的培育体系还存在较大的发展空间^[1]。

二、高校声乐表演专业融合歌剧教学的价值意义

(一) 提升学生的声乐技巧

歌剧是一种拥有较长历史的艺术表演形式,它将音乐、戏剧、舞蹈和视觉艺术等艺术种类融合在一起呈现给观众,不仅可以为观众带来视觉和听觉上的盛宴,还对表演艺术家们带来极大的挑战。在高校声乐表演教学中融入歌剧教学可以对学生的艺术综合表现能力进行全方位优化,提升学生的综合素养。在歌剧学习中,学生可以结合其复杂的音乐旋律、多样化的音乐风格以及极为丰富的情感变化等特质不断提升自身的演唱音准、艺术表现节奏以及对歌唱音色的控制能力,促进学生声乐演唱技巧的提升。比如,为了更直观地向观众表现出人物角色复杂的情绪波动,学生就需要对颤音、强声、柔声等不同的音色和声音技巧进行灵活运用,提升学生的歌剧艺术表现力。

(二) 提升学生的舞台表演能力

将歌剧教学融入高校声乐表演教学当中时,教师必须意识到歌剧是一种将音乐与戏剧完美融合的艺术表演形式,不仅需要表演者拥有高超的歌唱能力,还需要其拥有生动形象的表演能力,这样才能将角色完美地呈现在观众眼前。所以,在声乐表演专业课程中加入歌剧教学时,教师必须重视舞台表现技巧地培育,让学生在在进行歌剧表演时能够对肢体语言、面部表情、与其他角色互动的能力进行灵活运用,增强学生舞台表演的感染力和表现力,让学生在舞台表演的过程中充分展现歌剧的

作者简介:陈治邦(1987.09—),男,汉族,湖北武汉,汉口学院,湖北省武汉市,硕士研究生,研究方向:声乐表演。

魅力，并推动学生舞台表演水平的提升^[2]。

（三）提升学生的综合素质

在歌剧故事中，每个角色都有着自己独特的个人魅力和故事线，想要在表演过程中充分展现角色的魅力，学生必须在课程学习过程中对角色进行深入分析，对角色的人物关系、情感变化和做事动机进行全+面剖析，这样学生才能对人物角色的心理状态和性格底色进行正确的理解，进而让学生在表演过程中为观众展现一个生动、立体的人物形象。所以，将歌剧表演融入声乐表演课程教学中时，学生就会在学习过程中不断训练舞台表演技巧和声乐技巧，促进学生声乐表演综合能力的提升，并且还能让学生在学会如何以更好的姿态去应对未来的挑战，提升学生的综合素质。

（四）提升学生的音乐理解能力

在歌剧当中不仅有着十分复杂的音乐结构，其故事内容也十分丰富，对表演者的音乐素养和理解能力都有着较高的要求。所以，将歌剧表演融入声乐表演专业教学当中时，教师就能带领学生对乐曲的结构、旋律与和声的关系、故事情节与音乐的配合、如何转换情感表现等内容展开深入分析，增加学生对音乐结构及其情绪表达的理解和应用，有效推动学生音乐表现能力和音乐审美水平的提升，将学生培养成为更加全面、更加专业的音乐表演艺术家^[3]。

三、高校声乐表演专业中歌剧教学有效策略

（一）制定合适的教学计划，激发学生学习兴趣

在高校声乐表演中融入歌剧教学，为了充分发挥出融合教学的实效，教师必须结合声乐表演专业和歌剧演出教学间的共同点和互补点设计合理的教学计划，借助歌剧教学有效提升声乐表演专业教学质量，促进学生音乐素养的提升。所以，教师可以将声乐表演理论知识教学与歌剧排演实践活动进行紧密结合，真正做到理论与实践相结合，全方位展开学生音乐表现和音乐技巧的培训。如，在课堂教学中向学生传授声乐技巧时，教师就可以为学生播放相对应的歌剧演出片段进行分析教学，让学生在观看视频的过程中了解这种声乐技巧在实际演出时的应用途径和应用表现，提升学生对声乐技巧认知的同时，还能增加学生对声乐技巧的应用能力。同时，教师还可以举办声乐表演和歌剧融合教学的讲座活动或者研讨会，让高校教师在行业专家的经验分享与交流中逐渐深化自身对歌剧与声乐表演专业间联系的认知，进而为教师制定科学有效的教学计划提供有效帮助。比如，

学校可以邀请行业著名的歌剧演员前来讲学，向学生和教师分享自己多年来的表演新的和经验，增加师生对歌剧表演的认识；同时，学校还可以组织学生前往歌剧院进行参观，让他们亲自观看歌剧演出，切身体验歌剧表演的魅力，以此来增加学生对歌剧学习的兴趣和学习动力^[4]。

（二）注重角色扮演教学

角色扮演是歌剧教学的有效途径之一，它的教学应用可以让学生的课堂参与度得到显著提升，并且还能推动歌剧教学有效性和教学质量的发展。所以，教师在展开角色扮演教学时，需要先结合学生个人特点对歌剧表演角色进行合理分配，充分挖掘出学生的表演潜能，让学生的各项能力在角色扮演的过程中得到有效发展。同时，教师还需要为学生留够充足的时间进行表演前准备。比如，教师可以向学生介绍歌剧作品的基本内容、对表演内容进行深入分析、向学生阐述表演要求等，这些教学准备工作可以让学生自己的角色扮演活动形成较强的自信心，提升课堂教学效果。

以《狮子王》歌剧教学为例，教师可以先为学生播放同名影视作品，结合影视资料让学生对自己所扮演角色的性格、人物形象等方面进行基础了解，引导学生独立思考自己应当采用怎样的办法进行角色扮演。同时，教师还可以向学生呈现《狮子王》歌剧表演现场视频，让学生在观看视频的过程中增加学生进行角色扮演的动力。这种利用角色扮演教学活动引导学生参与到歌剧表演过程中的方式可以充分调动学生学习积极性，并让学生对歌剧的魅力有着深刻的认识，为学生声乐表演能力的提升奠定良好的基础。

（三）展开形象塑造教学

在高校声乐表演教学中融入歌剧教学时，为了让学生将角色生动形象地表现出来，教师需要重视形象塑造这部分的教学，让学生运用灵活的肢体动作、面部表情和语言歌声来为观众展现出生动立体的人物角色，并为观众带来良好的视听体验。在传统的声乐表演教学中，教师并没有将声乐知识和表演知识系统地展现给学生，所以学生的歌剧表演能力较差。所以，在融合教学过程中，教师不仅需要向学生传授系统性的声乐知识和演唱技巧，还需要注重形象塑造教学，为学生舞台表演能力的提升提供良好的基础。

例如，在课堂教学中，教师可以为学生播放经典的歌剧作品《蝴蝶夫人》，并让学生在观看过程中对该作品的创作技巧和演员塑造人物的表演技巧进行总结分析，

让学生深刻意识到拥有良好的人物形象塑造能力对自身歌剧表演能力和音乐素质提升的重要性。同时,教师还可以结合现代互联网技术向学生展示歌剧作品的创作背景、时代特色等相关知识,增加学生对歌剧中人物形象和行为处事逻辑的了解,有效提升学生塑造人物形象的能力,促进学生音乐表演综合素养的发展。

(四) 传授表演技巧

在高校声乐表演专业开展歌剧教学时,教师必须重视表演技巧教学的作用,当学生拥有较高水平的表演技巧时,就能加深学生对人物以及故事的理解,让学生对歌剧人物进行生动形象的表演,提升歌剧表演的舞台表现力。并且,当教师在课堂教学中向学生传授高水平的表演技巧时,学生就能在表演过程中结合自身掌握的声乐知识对表演技巧进行灵活运用,提升学生舞台表演能力的同时,还能让学生对歌剧表演的魅力有着更深刻的认识,增强学生的学习动力。但是,在具体的教学实践过程中,教师必须结合具体的歌剧作品来向学生一一展示表演技巧,这样才能让学生在实践活动中灵活运用这些技巧丰富自己的人物形象,促进学生表演能力的提升。

以《费加罗的婚礼》为例,教师可以先为学生展示同一角色在不同阶段时面部表情的变化,并带领学生分析此刻该人物做出这种表情的含义,让学生对展现不同表情丰富人物形象的表演技巧有着更深刻的了解。同时,教师还可以结合具体的歌剧表演片段来为学生展示肢体动作、手势语言等表演技巧教学,让学生了解这些语言技巧在推动故事情节发展、丰富人物形象方面的作用。还可以在教学结束后为学生提供实践演习的机会,让学生亲自感受这些表演技巧在实践中的应用效果,有效提升学生的歌剧表演能力。

(五) 训练学生的音乐感知能力

在高校声乐表演专业中,学生大多数时间都在进行声乐表演训练,并且教学时所用的教材是基于西方音乐理念编写的。所以,将歌剧表演融入到声乐表演教学当中可以增强教材理论知识实践训练的有效性和适配性,并且还能让学生在学习中对中西方声乐表演中的不同点有着更深刻的认识,有效提升学生的音乐感知能力。并

且,在当下文化大融合的背景下,高校声乐表演专业必须重视对学生音乐感知能力的培育,只有这样才能增加学生对音乐内涵及其情感表达的理解,促进学生音乐素养的发展。同时,教师还可以在课堂教学中选择一些具有难度的歌剧作品展开教学,让学生对音乐作品中复杂的情感和人物形象进行全面、深入的剖析,促进学生歌剧表演能力的提升。

例如,教师可以在课堂教学中选择《蝴蝶夫人》与《江姐》这两个各具中西方特色的歌剧作品进行对比教学,让学生在观看视频的过程中对中西方音乐剧的表现形式、音色展示、音调转变等特色进行对比分析,增加学生声乐乐理知识积累的同时,还能让学生形成多元化的音乐思维,促进学生音乐综合素养的发展^[5]。

结束语

综上,在高校声乐表演专业教学中,为了进一步提升学生的音乐素养和舞台表演能力,教师可以融合歌剧教学进行课堂教学优化创新,并且从人物形象塑造、表演技巧、音乐感知能力等方面制定合理的教学计划,增加学生对歌剧表演学习的兴趣。此外,还能让学生在学習实践中不断丰富自身的乐理知识、表演技巧、音乐理解和感知能力,促进学生音乐综合素养的发展,并为高校声乐表演专业教学的可持续发展提供有效支持。

参考文献

- [1] 刘阳琼, 李燕. 浅谈湖南高校红色歌剧教学与传播[J]. 大众文艺, 2024, (16): 111-113.
- [2] 金展伊. 歌剧表演融入高职声乐课程的教学策略——以民族歌剧《沂蒙山》为例[J]. 黄河之声, 2024, (13): 108-111.
- [3] 王涛. 高校声乐教学中开展歌剧排演训练的价值和路径[N]. 河南经济报, 2024-07-06 (010).
- [4] 李丽娟. 高校声乐表演专业歌剧教学实践措施探究[J]. 大观(论坛), 2024, (05): 142-144.
- [5] 郭星辰. 歌剧表演艺术对声乐技巧提升的影响分析[J]. 艺术品鉴, 2024, (15): 156-159.