

我国高校声乐教学中审美教育的融合路径探索

赖月娟

海口经济学院 海南 海口 571127

摘要:在我国高校声乐教学领域,审美教育的融合不仅是音乐教育的要求,也是提升艺术教育质量的关键。声乐作为一门高度审美化的学科,其教学过程中融入审美教育,能够培养学生的音乐鉴赏能力、审美情感与创造力。随着教育的多元化发展,声乐教学正逐步从技巧传授转向审美能力的培育,这要求教育者要注重声乐技能的培养,更要深入探索如何在声乐教学中实现审美教育的有效融合。因此,本文深入探讨在声乐教学中实施审美教育的融合路径,旨在通过音乐美的体验,激发学生的情感共鸣,促进其全面素质的发展,为学生的终身学习和艺术修养奠定坚实基础。

关键词:声乐教学;审美教育;融合路径

引言:

声乐教学作为高校艺术教育的重要组成部分,其内涵已从单一的歌唱技术训练扩展到审美素质的培养。在当前我国高等教育背景下,探索声乐教学与审美教育的融合路径,对提升学生的艺术修为和文化素养具有重要意义。将审美教育融入声乐教学,不仅可以促进学生艺术感知的敏锐性,还能够加深学生对声乐艺术的理解和爱好。此外,审美教育的引入也有助于构建和谐和谐的师生关系,创造积极向上的教学氛围,同时推动学生形成独立的思考和创造性的表达。因此,高校声乐教学的改革与创新,应着重考虑如何将审美素质教育融入到教学体系中,使之成为学生艺术实践和理论学习的有机组成部分。

一、审美教育在声乐教学中的必要性

1. 情感教育的深化作用

声乐作为一种艺术形式,本质上是情感表达的一种方式。它能够传递和唤起人的内在情感,通过旋律、节奏和声音的色彩,触动听者的心灵。在高校声乐教学中,审美教育的引入使得情感教育变得更为深刻和细腻,学生不仅学习到如何使用声音表达感情,而且学会如何通过音乐去感知和理解复杂的情感世界。并且,在声乐教学的过程中,审美教育鼓励学生深入探索音乐作品背后的情感背景,了解作曲家的创作意图,以及历史和文化背景下的情感表达。这样的教育过程帮助学生在学习技术的同时,也能够提升自己的情感体验和表达能力。通过对不同曲目的学习和演绎,学生能够体验到悲伤、喜悦、愤怒或是宁静等多种情感,这对于他们的情感成长和心理健康有着积极的影响。

2. 文化素养的系统构建

文化素养指的是个体对文化遗产、文化现象的理解、鉴赏及其创造性应用的能力,它不仅包括文化知识的积累,还涉及对文化价值的认识和评价能力。在声乐教学中,审美教育作为文化素养培育的重要途径,强化了学生对音乐文化深层含义的掌握和对多样文化表现形式的理解。通过声乐教学中的审美教育,学生可以接触到不同历史时期的音乐作品,包括古典音乐、民族音乐、现代音乐等,每一种音乐形式都是特定文化背景下的产物。学习和演绎这些作品,使学生得以跨越时空的界限,理解不同文化和时代的情感表达和审美追求。这样的教

学不仅增加了学生的音乐知识和艺术感受,更使学生能在更宽广的视角下欣赏和评价音乐作品。同时,审美教育强调在声乐教学中培养学生的文化自觉和文化批判能力。学生在学习如何歌唱的同时,也被鼓励去发现和探究音乐作品背后的文化意涵,如作品反映的社会问题、历史事件、哲学思想等,这有助于学生形成独立的文化见解和批判性的文化态度。

3. 终身学习能力的培养

声乐作为一种特殊的音乐表达形式,要求学生不断学习和掌握新知识、新技能,包括声音的产生、呼吸技巧、音乐理论、作品解读等。审美教育为声乐教学注入了深层次的学习动机和方法,不仅教授学生歌唱技术,更通过审美体验的培养,激发学生的学习兴趣 and 独立学习的愿望。在学习声乐的过程中,审美教育的实施帮助学生建立起对音乐美的深刻理解和长期追求,这种理解和追求超越了单纯技能训练的范畴,触及到音乐的内在价值和人类情感的普遍联系。学生在追求声乐表演的完美过程中,不断提升自己的音乐理解力,审美判断力,以及艺术表现力。这种力量不是一朝一夕可以完成的,而是需要在长期的学习和实践中不断完善和发展的能力。此外,审美教育通过提供多样化的音乐风格和文化背景的作品学习,使学生能够接触到广泛的音乐领域和不同的审美观念。这种多元文化的学习环境促进学生开阔视野,增强适应不同音乐语境的能力,培养他们在变化中维持学习热情的能力。

4. 社会实践能力的提升

声乐教育不仅涉及技巧的培养,更包含了通过音乐表演参与社会实践、体验生活、表达情感、传递文化的综合过程。审美教育通过培养学生对音乐美的感知、理解和创造,促使学生将艺术视角和感悟应用于社会实践中,从而实现个人价值和社会价值的双重提升。在声乐教学中融入审美教育,能够帮助学生深化对声乐艺术在社会交往中的应用理解,培育学生将艺术知识转化为社会服务的能力。这不仅体现在传统的舞台表演上,也体现在音乐教育、文化推广、社区服务等广泛领域。学生通过参与这些活动,能够增强自我表达和公共表达的能力,提升自己在实际社会环境中的沟通和协作技巧。此外,审美教育在声乐教学中的实施,还促进学生发展对社会现象的敏锐洞察力和批判性思维。音乐作为社会脉动的反映,使学生在学习和表演过程中能够触及社会问题,激发学生思考并参与到社会议题的讨论和反思中。这种能力对于未来的艺术家来说极为宝贵,因为学生的艺术实践和创作不仅是个人技艺的展示,更是对话社会、影响社会的有力方式。

二、高校声乐教学中审美教育的融合路径

1. 融入历史文化教育

声乐教学不仅仅是教授学生如何唱歌,而是要让学生了解声乐在不同文化和历史背景下的发展,以及音乐是如何反映出—个时代的社会情感和审美趋势的。通过将声乐放在宽广的历史文化背景下来学习,学生能够更全面地理解和感受音乐,进而提升自己的审美和艺术鉴赏能力。历史文化教育在声乐课程中的体现可以从多个维度进行。首先,是曲目的选择,这些曲目不仅涵盖了从古典到现代的广泛时期,还包括了不同地区的音乐风格。每一首歌曲都被当作一扇窗口,通过它学生可以观察到该时代的人的思想、情感以及审美标准。其次,在学习每一个声乐作品的同时,深入探讨其背后的文化意义和历史故事。例如,讲解一首歌曲时,教师会介绍它的创作背景,包括作曲家的生平、作品的创作动机以及当时的社会状况。这样的教学不仅仅是关于音乐的,而是一个多维度的文化和历史的叙述,让学生能够在学习声乐的同时,增加他们对于音乐作品的深层次理解。此外,声乐教学还应该包括对民族音乐的教育。民族音乐是一个国家文化的重要组成部分,它反映了一个民族的历史、传统和情感。通过学习民族音乐,学生不仅能够增强对本国文化的理解,还能够对比不同文化之间的音乐特点,从而培养出更为全面和国际化的审美视角。最终,通过声乐与历史文化教育的融合,高校声乐教学不再是孤立的艺术技能训练,而是变成了一个全面发展学生审美鉴赏能力的过程。这种教育方式使得声乐教学更加丰富和有深度,帮助学生在未来的学习和生活中,能够持续地从音乐中获得启发和享受,培育出终生受益

的艺术情操。

2. 提升情感表达训练

声乐教学融合审美教育,重点在于提升情感表达训练,确保学生能够在歌唱中传递出丰富而深刻的情感。情感表达训练不仅关系到歌唱技巧的提升,更关系到学生能否在音乐中展现出真实情感和艺术表达的深度。在这一过程中,课程设计需结合声乐演唱的基本要求,将情感体验和表达作为学习的核心内容。教师在教学中首先将声乐练习与作品的情感背景相结合,让学生在掌握声乐技术的同时,理解和体验歌曲的情感内涵。在教学活动中,教师通过讲述其创作背景,解析作曲家的情感世界,引导学生进入作品的情感层面。练习中,学生被鼓励用自己的理解和感受去解读歌词,通过模仿情感丰富的声乐表演,培养情感投入和表达的能力。进一步的训练中,教师应用各种方法来增强学生的情感表现力。如通过情景模拟训练,让学生在特定情境下模拟演唱,例如,在学习战争题材的歌曲时,创设战争场景的背景音效和视觉素材,使学生能够身临其境地感受和表达作品的情感。在这种模拟训练中,学生不仅学会了如何将个人情感与音乐融合,更学会了如何在演唱中控制和调整自己的情感。此外,教师在课堂上经常组织开放式讨论,让学生分析并分享自己对于特定作品的情感理解和表达方式。这种互动式学习使学生能够在交流中发现自我表达的不足,从而在同伴的启发下找到更为合适的情感表达方法。为了更深入地提升情感表达训练,教师还应引导学生进行自我探索,识别和表达个人在日常生活中的真实情感,然后将这些情感转化为音乐表达。这种方法通过日常情感的觉察和音乐表达的练习,提高了学生的情感认知能力和艺术创造力。在教学实践中,还包括声乐作品的创作,鼓励学生创作属于自己的歌曲,将个人的故事和情感编织进音乐之中。这种创作活动不仅提高了学生的音乐创作能力,更加深了他们对音乐情感表达的理解。总体而言,通过提升情感表达训练,声乐教学中的审美教育得以深入学生的心灵,不仅提高学生的演唱水平,还促进学生作为艺术家情感和审美能力的全面发展。

3. 开展多样化演出实践

声乐教学活动的实践性特征为高校审美教育提供了生动的教学场景。为了将实践性质融入声乐教学,教师需创造多元的演出实践环境,让学生在真实的艺术体验中提升审美和表演能力。实践活动不仅限于校内表演,还应拓展到校外专业舞台,与社会实践相结合,使学生在不同的演出环境中学习和成长。音乐理论的学习在实践中得以深化,学生通过参与校园歌唱比赛、合唱团、音乐剧制作等,将理论知识与实际表演相结合,不仅锻炼声乐技巧,还学会如何将音乐理论融入到演唱中,创

作出具有深度和广度的音乐作品。在这一过程中,学生的审美能力、艺术理解力和创造力得到了实质性的提升。同时,高校组织校园文化节和主题音乐会,为学生提供展示的平台,这些活动不仅是技能展现的舞台,更是个人艺术风格形成和审美能力提升的重要途径。学生可以在这些活动中尝试不同音乐风格和表演形式,从古典到现代,从独唱到合唱,实践中的多样性使学生对声乐艺术有更全面的认识。在学生投入演出实践的同时,教师的角色转变为指导者和反馈者至关重要。教师需要对学生的演出进行现场指导,提供专业的技术指导,如声音的运用、舞台表现等,并在演出后给予及时的反馈和建议。教师的这种指导和反馈能够帮助学生在实践中发现问题,改进演唱,增强自信心。此外,高校声乐教学还应注重与外部艺术团体和专业舞台的合作,通过实习、访学等方式,让学生有机会接触专业的声乐表演,观摩和学习专业艺术家的表演,拓宽学习视野和实践范围。这种专业级的实践不仅提升了学生的表演水平,还加深了学生对声乐艺术的理解。

4. 强化跨学科联合课程

声乐作为表演艺术的一种,其教学不应仅限于传授技巧和歌曲,而应包括与文学、历史、戏剧、舞蹈和视觉艺术等多个学科的相互渗透和综合发展。跨学科联合课程设计,让学生在声乐学习的同时,接触和学习其他学科的知识,这样的学习环境能够激发学生的创造

性思维和深层次的文化理解。具体来说,声乐与文学结合的课程可以从解读歌词文本开始,深入探讨歌词中的文学意象、语言特色及其表现的社会背景。在学习艺术歌曲时,教师可以先对歌曲中的诗歌进行文学分析,让学生理解诗歌的情感和意境,再将这些理解转化为音乐表达。通过这种方式,声乐的学习变得更加丰富和生动,学生在声乐训练中获得的不仅是歌唱技巧,更是对语言 and 文化的深入鉴赏。历史与声乐结合的课程则要求教师将音乐作品放置在它的时代背景中进行讲解。学生通过学习一部歌剧或一首歌曲背后的历史故事,能够理解音乐如何反映时代风貌和社会变迁。这种历史文化教育不仅加深了学生对声乐作品的理解,还使学生能够从更宏观的角度理解音乐的社会价值。戏剧和舞蹈的融合课程则更加注重表演实践,学生在声乐学习中要参与到角色扮演、场景设计和舞台表现中,这些活动要求学生如何如何将声乐艺术与表演艺术相结合,创造出综合的艺术效果。在这个过程中,学生不仅要掌握音乐的节奏和旋律,还要学习如何通过身体语言和表情来加强音乐的情感传达。视觉艺术与声乐结合的课程让学生在声乐训练中,了解音乐与视觉艺术如绘画、雕塑的联系。教师可以让学生探讨某一画家的作品和某一音乐家的作品之间的相似性,让学生在课堂上分享他们的发现和感受。这种跨艺术的联合课程,能够帮助学生建立起音乐与视觉艺术之间的联系,拓展学生的审美经验和创作灵感。

结 语:

通过声乐教学,学生不仅能够掌握专业的歌唱技巧,更能在音乐的学习和实践中深化自己的文化理解,提升情感表达和社会实践的能力。高校声乐教学创新需要建立在对历史文化的深刻洞察、跨学科知识的广泛涉猎以及艺术实践的充分体验基础之上。如此,学生将在追求声乐技艺精进的同时,拓展其审美视野,培养成为具备深厚文化底蕴和高雅艺术修养的未来艺术家,进而推动音乐艺术的持续繁荣和社会文化的全面进步。

参考文献:

- [1] 滕金雨.我国高校声乐教学中审美教育的融合路径探索[J].戏剧之家,2023,(17):190-192.
- [2] 毛人婕.审美教育在高校声乐教学中的融合[J].黄河之声,2020,(07):86.
- [3] 翟诺.审美教育在高校声乐教学中的融合[J].黄河之声,2020,(07):93.
- [4] 王周秀.高校声乐教学中审美教育的渗透路径[J].当代音乐,2020,(04):15-16.

作者简介:赖月娟,女,汉,广西壮族自治区北海人,硕士,教授,研究方向:声乐表演教学。