

创新发展需求影响下高校美声教学改革路径

赵栎宇

四川文化艺术学院 四川 绵阳 621000

摘要:在高校声乐教育体系中,美声教学占据着十分重要的地位,也是一门具有较强应用性的音乐课程。同时在创新发展需求影响下,对高校美声教学提出许多新的要求,加强对其进行教学改革表现出较高的必要性。基于此,本文首先探讨创新发展需求影响下高校美声教学改革的意义,然后结合高校美声教学现状以及新时期创新发展需求,提出高校美声教学改革路径,希望能够更好地培养和提升学生的专业综合素质能力,为学生的音乐发展打下坚实的基础。

关键词:创新发展;高校美声;教学改革

引言:

在新时期背景下,人们提出了创新教育理念,要求培养学生创新思维,发展学生的专业能力,使之能够更好地适应社会发展的需求。而就现阶段的高校美声教学实施情况来看,普遍存在理论与实践不相融合、教学质量不高等一系列问题,不利于声乐专业学生的良好发展。对此,教师应当从创新发展需求出发,明确创新教育和美声教学之间的关联性,不断优化和改进美声教学模式,从而在丰富学生专业知识积累的同时,强化学生的创新思维,提升其核心素养^[1]。

一、创新发展需求影响下高校美声教学改革的意义

随着时代的进步,人民群众的艺术素养不断提高,以往的高校美声教学方式已经难以满足新时期发展需求,所以高校声乐教育工作者必须与时俱进,积极探索更为科学和有效的改革路径。对于美声学科而言,其教学内容将音乐、声乐、美声等艺术形式融为一体,如今这些艺术形式已经发生了极大的变化,因此高校美声教学改革显得尤为紧迫。在具体实践中,教育工作者首先需要明确美声的基本特征,全面掌握美声演唱要求和技巧,再依据现阶段高校美声教学存在的问题和不足,找到美声教学与创新教育的切入点,依托于创新发展需求,推动美声教学改革,从而切实提升教学质量和效果。

据研究可知:在美声演唱过程中,演唱者的喉头需要在保证吸气状态下,呼出气流吹响声带,使得共鸣腔能够全面、均匀的打开,从而完成音乐作品的演唱。不同于其他唱法,美声唱法最为突出的特征是构建在混合声区唱法,将假声与真声混合使用,从共鸣层面来说,美声唱法能够调动全部的共鸣腔体,所以呈现出一定的独特性。在这一过程中,需要强调的是不可使用过多的共鸣器,若使用过多的共鸣,会导致演唱显得不自然,所以必须合理把握尺度分寸。然而艺术形式并非简单的尺寸就可以衡量判定,同时在新时期背景下,产生了更为多样的艺术类别,并呈现出完全不同的风格与形式,这就要求演唱者在演唱过程中用灵敏听觉与歌唱感觉进行分辨^[2]。但是很多高校声乐教师在实际教学中依然沿用传统的教学模式,不能准确把握各种艺术类别和风格形式,学生在美声课程学习中无法合理把握与运用自己的灵敏听觉与歌唱感觉,因此需要不断创新改革,以顺应新时期的教学需求。

格形式,学生在美声课程学习中无法合理把握与运用自己的灵敏听觉与歌唱感觉,因此需要不断创新改革,以顺应新时期的教学需求。

二、高校美声教学现状分析

(一) 教学质量不高

据调查发现,在美声教学活动中,很多高校存在各种问题,教学质量不高,这就致使学生的音乐水平难以提升。主要体现为:一是,在美声唱法练习过程中,学生难以准确分辨传统唱法和美声唱法,将两种唱法相混淆,也不能掌握美声唱法的技巧,有的学生甚至无法对真假声混合进行正确处理,也不能恰当处理共鸣,从而在极大程度上限制了学生美声演唱水平的提升^[3]。二是,在美声唱法学习中,很多学生存在发音与吐字模糊的问题,尤其是初学者在演唱过程中常常出现发音错误的情况,造成这一问题的主要原因在于:学生无法准确控制气息,时常出现气息控制过度的问题。三是,在美声教学过程中,大多数教师都是照搬国外的美声教学模式,忽视本校学生的实情,导致教学内容和教学方法与学生的学习需求不相适应,这就不利于我国美声教学的创新发展。

(二) 理论与实践相脱节

在高校美声教学中,很多教师过于依赖传统的教学方式,不能将理论教学与实践教学进行有效平衡,从而导致教学质量大大降低。如:教师在实际教学工作中非常重视美声唱法的理论知识传授,并未给予学生一定的实践指导,这就不利于提升学生的美声演唱能力。同时,因为学生仅仅掌握美声方面的理论知识,不能全面掌握美声唱法技巧,造成其美声知识构成不够合理,从

而难以培养学生的声乐综合素养,无法成为符合当下社会发展所需的声乐人才,最终影响到学生的就业^[4]。

(三) 发声技巧和艺术没有融合

对于高校美声教学而言,重点在于向学生传授美声唱法和技巧,并开发学生的艺术思维,以此来全面提升学生的声乐能力。然而就现实情况来看,很多教师过于关注发声技巧的传授,没有将艺术和美声教学进行充分融合,导致学生无法形成良好的艺术思维。而教师之所有重视美声演唱技巧的传授,原因在于其片面地认为通过让学生掌握更多的发声技巧,让学生掌握专业的美声唱法知识,才能够提升其专业水准,为学生今后的就业奠定良好的基础。但是学生的音乐艺术素养与学生的美声演唱水平存在密切联系,若教师忽视音乐艺术教育,必然无法提升学生的艺术水平,导致学生的音乐水准难以得到提升。另外,在实际的发声技巧教学中,教师往往采用以点带面的方式,指导学生采用同一种发声技巧来完成不同歌曲的演唱,这就导致学生无法掌握多种不同的美声演唱发声技巧,从而不利于提升其专业水准。

三、创新发展需求影响下高校美声教学改革路径

(一) 基于创新发展理念,构建全新的教育结构

在创新发展需求影响下,新时期大学生的人文素养正得到不断提升,而创新教育工作必然也可以在这一过程中获得人文性因素的支持。对此,在高校美声教学中,教师应当与时俱进,深刻认识和理解创新教育理念,彻底转变自身的教育观念,积极学习和接受周围的新鲜事物,将新想法、新知识、新理念融入到美声教学中,构建全新的教育结构。同时,教师需要在此基础上,确定美声课程教学的定位,创新课程设置,适当增加一些具有时代特色的教学内容^[5]。具体而言,教师首先需要明确当下社会对声乐专业人才的需求,结合教学的具体目标,来对美声教学课程进行科学设置,保证能够获得最为理想的教学效果。例如:若学生的就业方向是成为一名美声教师,教师应当重点指导学生学习基础课程与相关的练习课程,使之能够充分掌握美声学科的专业理论知识,提高学生的知识素养。若学生的就业方向是成为一名美声演唱表演者,教师应当加大对这类学生的美声演唱技能训练,注重培养和提升其舞台表现能力,从而帮助学生更好地适应竞争日益激烈的就业环境。从上述可知,针对高校美声教学课程的设置,应当充分考虑学生的未来就业发展需求,将课程内容划分成不同的模块,实现对学生个性化培养,以此来深挖学生的潜力,促进其美声演唱水平的有效提升。

(二) 创新教学模式,提升教学质量

针对大多数学生吐字和咬字不清晰、不准确的问题,在开展美声教学时,教师应当结合学生的实际状况,创新和改进美声发声教学模式,让学生能够熟练掌握气

息转换、音色转换与吐字咬字等美声的基础技能,并避免其在美声演唱中出现吐字不清晰、破音等问题。具体而言,教师应当采用针对性的教学方法,正确引导学生在美声演唱练习或是正式演出前做好开嗓准备,教会学生正确使用发声部位,能够做到胸前共鸣,并准确进行气息转换,在保护发声部位的情况下发出动听、明亮的声音。为能够有效解决大多数学生存在的吐字咬字不清晰问题,教师可以将中文汉字和美声唱法加以有效结合,充分体现出中文汉字一字一音节的发声特点,让学生借助于汉字的咬音来正确分辨韵母、声母的发声特点,从而有效训练和提升学生咬字吐字的清晰程度。需要注意的是,在吐字咬字练习过程中,需要指导学生同时呈现出字与音,以确保美声演唱过程的流畅度,避免出现卡顿情况,而在吐字训练中,要求学生必须准确掌握中文汉字的韵母发声规律,让其能够有效融合文字的发声规律和美声唱法特点,从而促使学生全面掌握美声的基础技能。

同时,在信息化时代下,各种先进的技术手段在教育领域得到广泛应用,在极大程度上改变了学生的学习模式,即学生能够借助于智能手机或是平板电脑等设备进行线上学习,并利用数字资源、音视频资源等开展相应的模仿训练,从而提高自身的美声演唱水平。基于此,在高校美声教学中,教师应当以创新发展需求为切入点,树立全新的美声教学思维,将互联网技术引入到美声教学当中,实现对教学模式的创新,例如:在“胸腹式呼吸法”的教学中,由于该章节的课程理论知识比较抽象,很多学生感觉难以理解。为能够解决这一问题,教师可采用互联网技术,通过多媒体设备播放相应的音视频,向学生展示标准的“胸腹式呼吸法”,既能够激发学生的学习积极性,还能够帮助学生更加直观地了解相关理论知识,从而逐渐掌握胸腹式呼吸方法。在上述基础上,高校可以利用互联网平台,对国内外各大高校中最为优质的美声教学资源进行收集和整理,构建数字化声乐教学平台,该平台不受到时空的制约,可以实现对美声教学资源的高效存储,从而让学生能够实时获取到所需的学习资源,教师也能够利用这一平台来丰富教学内容,制定更为有效的教学策略,以此来提升教学质量。

另外,为促使学生更好满足新时期社会对声乐人才的需求,在开展高校声乐教学活动时,教师应当关注学生个体的具体情况,采用合理的教学语言与教学方法,引导学生大胆追求自身的艺术表现,指导学生进行高质量的美声演唱,鼓励学生进行个体表演的二次创作。对此,教师需要深入分析每个学生的美声基础、技术发挥的优势、演唱特点等,然后遵循因材施教的原则,制定个性化的教学方案,尽可能采用通俗易懂的语言,保证

学生能够准确地从教师的语言中掌握美声学习的要求,明确自身在美声演唱中的角色定位,还能够深刻领悟音乐作品所蕴含的思想感情和文化内涵,以此来切实提升学生的美声演唱水平和能力。

(三)有效结合理论与实践,拓宽学生的音乐视野

纵观国外高校美声教学可知,在具体实践中,教师不仅重视向学生传授美声方面的理论知识内容,还非常重视学生的歌唱、发声等方面的联系,要求学生可以做到理论和实践的有效结合,以此来拓宽学生的音乐视野。对于一名专业的美声演唱者而言,既要掌握专业的理论知识,还需要通过一系列的实践训练来提升自己的专业水准。因此,在高校美声教学改革过程中,应当立足于创新发展需求,在校内开展各种各样的美声演唱比赛,或是鼓励学生参加校外的音乐比赛、音乐艺术实践活动等,让学生在具体的实践中不断积累美声演唱经验,从而促进学生的专业成长和美声艺术造诣的发展。主要做到以下几点:一是,高校应当积极借鉴国外先进的美声教学模式与教学理论,以日本高校美声教学为例,强调情感与技术控制,我国高校可以依据学生的学情进行引入,有效结合先进的理论和教学实践,进一步改进美声教学的演唱方法、训练方法等。二是,高校应当加大对美声教师的教育培训力度,不断提升教师的教学能力、专业能力和综合素质,使之能够善于采用个性化、多元化、合理化的教学方法,引导学生更加高效、高质量的

学习美声知识和技能,从而培养出更多优秀的音乐人才。三是,在鼓励学生参加各种实践活动的同时,教师应当给予学生更多的专业引导和建议,以促进学生的健康成长。

(四)重视美声演唱技巧和艺术之间的有效融合

美声是一门高雅的艺术形式,因此在开展高校美声教学活动时,教师必须重视美声演唱技巧和艺术之间的融合,既要向学生传授美声演唱技巧,还需要加强对学生的音乐艺术的培养。具体而言,教师首先需要明确美声教学技巧性和艺术性之间的联系,充分融合艺术性教学和技巧性教学,以此来有效提高学生的音乐综合修养。对于以往高校美声教学中“重技巧、轻艺术”的问题,教师需要明确学生当下对美声教学知识的掌握程度,制定合理的技巧性与艺术性教学融合策略,让学生能够在掌握美声演唱技巧的同时,能够全面理解音乐作品的艺术内涵和情感,从而在演唱过程中准确表达出作品的意境与思想感情,提高自身和作品之间的情感共鸣。另外,在选择音乐作品时,教师可以适当引入我国传统的民族声乐作品,此类作品的内涵丰富,题材广泛,涉及到诸多的演唱技巧,以《青藏高原》为例,教师可引导学生采用混声唱法来练习演唱这首歌,既能够有效训练学生横膈膜的力量,还能够让学生掌握挑音、颤音等多种发音技巧,再在此基础上,带领学生分析这首民歌的创作背景、思想情感等,让学生在情感层面上得到熏陶,进而全面提高学生的美声演唱水平与艺术审美水平。

结 语:

综上所述,就现阶段高校美声教学实施情况来看,普遍存在教学质量不高、理论与实践相脱节、发声技巧和艺术未融合等诸多问题,这就不利于学生的专业成长,制约了学生未来的就业和发展。对此,在开展美声教学活动时,教师应当基于创新发展理念,构建全新的教育结构,结合具体的教学目标和学生的学习需求,积极创新教学模式,并提高对理论与实践相结合的重视程度,进一步拓宽学生的音乐视野,促进美声演唱技巧和艺术之间的有效融合,同时提升学生的美声演唱水平与艺术素养,从而显著提高高校美声教学质量,提升学生的专业水平和就业能力,更好地适应新时期社会对声乐人才的创新发展需求。

参考文献:

- [1] 代凌. 浅析新时期高校美声教学发展与创新路径[J]. 戏剧之家, 2020, (16): 152.
- [2] 曾霞. 高校美声教学发展与创新路径的思考[J]. 山西青年, 2019, (19): 297.
- [3] 朱冬晖. 新时期高校美声教学发展与创新路径的思考[J]. 黄河之声, 2018, (13): 121.
- [4] 刘丽艳. 基于“美声大众化发展”背景下高校美声声乐教学创新的思考[J]. 中国艺术家, 2018, (01): 242.
- [5] 马兵. “美声大众化发展”背景下高校美声声乐教学的创新路径分析[J]. 艺术评鉴, 2017, (16): 76-77+108.