

高校声乐教学审美教育途径

贡 飞

四川文化艺术学院 四川 绵阳 621000

摘要：高校声乐教学审美教育途径探索聚焦于课程体系优化、教学方法创新、实践平台拓展及教师队伍建设。通过融合美学理论于技术训练，创新互动式教学激发审美体验，搭建广泛实践平台强化艺术实践，以及提升教师审美教育能力，全方位促进学生审美素养与声乐技能并进，培养具有深厚艺术底蕴的声乐人才。

关键词：高校声乐教学；审美教育；教育途径；审美素养

1 高校声乐教学中审美教育的理论基础

1.1 审美教育概述

审美教育，亦称美育，是教育领域中的一个重要分支，旨在通过艺术和美学的教育手段，提升个体的审美感知能力、审美鉴赏能力和审美创造能力。它强调通过美的形式和内容，陶冶学生的情操，培养高尚的道德品质，激发学生的创新思维和创造力。在高校声乐教学中，审美教育不仅是传授声乐技巧的过程，更是引导学生发现、欣赏和创造声乐之美的过程。

1.2 声乐艺术的美学特征

声乐艺术作为音乐艺术的重要组成部分，具有独特的美学特征。第一，声乐艺术通过声音这一特殊媒介，传达情感与思想，其美学特征体现在声音的美妙与情感的表达上。声音的美妙不仅在于音色的纯净、音域的宽广和音量的控制，更在于声音中所蕴含的情感力量，能够触动人心，引起共鸣。第二，声乐艺术的美还体现在歌词的文学性与音乐性的完美结合上，歌词作为声乐作品的重要组成部分，通过语言的韵律、节奏和意象，与音乐旋律相互呼应，共同构成作品的审美价值。第三，声乐艺术还具有表演性和创造性的美学特征。演唱者通过表演技巧的运用，将声乐作品的美妙之处充分展现出来，在演唱过程中不断创造新的艺术形象，使作品焕发出新的生命力。

1.3 教育心理学视角下的审美教育

从教育心理学的角度来看，审美教育在高校声乐教学中具有独特的意义和价值，审美教育有助于激发学生的学习兴趣 and 动力。通过审美教育，学生能够感受到声乐艺术的美妙与魅力，从而产生浓厚的学习兴趣和热情，进而主动投入到声乐学习中去。审美教育有助于提升学生的自信心和表现力^[1]。在声乐表演中，学生能够通过审美教育的指导，更好地掌握表演技巧和情感表达方法，从而在舞台上更加自信地展现自己的才华和魅力。

审美教育还有助于培养学生的创新思维和创造力。在声乐作品的创作和演绎过程中，学生需要不断发挥想象力和创造力，将个人的审美体验和感受融入到作品中，从而创造出具有独特魅力的艺术作品。这种创新思维和创造力的培养，不仅有助于学生在声乐领域取得更好的成绩，更有助于他们在未来的生活和工作中发挥更大的潜力。

2 高校声乐教学审美教育现状分析

2.1 当前声乐教学模式分析

当前高校声乐教学模式多元并存，但总体上仍侧重于技能传授与理论知识的学习。传统的教学模式往往强调声乐技巧的精确掌握，如呼吸控制、发声方法、共鸣运用等，这些无疑是声乐学习的基础，在强调技能的同时，部分教学模式可能忽略了审美教育的融入，导致学生虽能唱出准确的音符，却难以深刻理解和表达声乐作品的艺术内涵。近年来，随着教育理念的更新，越来越多的高校开始尝试将审美教育融入声乐教学中，通过欣赏分析经典作品、探讨音乐风格与流派、以及引导学生参与创作等方式，增强学生的艺术感知力和创造力。

2.2 学生审美素养现状

当前高校声乐学生的审美素养呈现出参差不齐的现状。一方面，部分学生对声乐艺术有着浓厚的兴趣和高度的热情，他们不仅积极学习声乐技能，还主动探索各种音乐风格，努力提升自己的艺术鉴赏能力和审美能力。这些学生能够较好地理解和表达声乐作品的情感与意境，展现出较高的审美素养。另一方面，也有部分学生由于基础薄弱、兴趣不足或缺乏引导等原因，对声乐艺术的审美价值认识不足，仅将学习视为技能的堆砌，忽视艺术修养的提升。这部分学生往往难以深入理解作品背后的文化内涵和艺术特色，表演时缺乏感染力和表现力。

2.3 教师审美教育能力评估

教师作为声乐教学中的关键角色，其审美教育能力直接影响着学生的艺术成长。目前，高校声乐教师的审

美教育能力参差不齐。一方面,许多资深的声乐教师具备深厚的艺术功底和丰富的教学经验,他们不仅擅长技能传授,还能够通过自身的艺术感悟和审美体验,引导学生发现美、欣赏美和创造美。这些教师往往能够运用多种教学手段和方法,激发学生的学习兴趣 and 创造力,提升学生的审美素养。另一方面,也有部分教师可能因专业背景、教学理念或教学资源等限制,在审美教育方面存在不足。他们可能过于注重技能训练,忽视了审美教育的重要性;或者虽然意识到审美教育的重要性,但缺乏有效的教学策略和方法,难以达到预期的教学效果^[2]。

3 高校声乐教学审美教育途径探索

3.1 课程体系优化:构建审美教育为核心的教学框架

在高校声乐教学的改革中,课程体系优化是推进审美教育深入实施的关键一步。传统的声乐课程体系往往偏重于技术训练和理论知识的传授,而忽视了对学生审美能力的培养。为了构建以审美教育为核心的教学框架,高校需对声乐课程进行全面审视与调整。应增设审美理论课程,如音乐美学、艺术概论等,为学生奠定坚实的理论基础,帮助他们从理论层面理解声乐艺术的美学价值。可开设经典声乐作品赏析课程,通过分析不同历史时期、不同风格流派的声乐作品,引导学生深入挖掘作品中的情感表达、艺术特色和文化内涵,提升他们的审美鉴赏能力。还应加强跨学科课程的融合,如将文学、历史、哲学等相关学科的知识引入声乐教学,拓宽学生的知识视野,促进他们形成多元的审美观念。

3.2 教学方法创新:激发审美体验与创造力

教学方法的创新是提升声乐教学审美教育效果的重要途径。传统的声乐教学方法往往采用“教师示范-学生模仿”的模式,这种模式虽然有助于学生掌握基本的声乐技能,但容易忽视学生的个体差异和审美体验。为了激发学生的审美体验与创造力,教师应积极探索和实践多样化的教学方法。例如,采用“翻转课堂”模式,让学生在课前通过视频、音频等多媒体资源自主学习声乐知识和技巧,课堂上则侧重于讨论、交流和创作,鼓励学生发表自己的见解和感受,培养他们的批判性思维 and 创新能力。教师可运用情境教学法,通过模拟音乐会、歌剧表演等场景,让学生在真实或接近真实的情境中感受声乐艺术的魅力,激发他们的表演欲望和创造力。还可引入项目式学习法,让学生围绕某个声乐作品或主题进行深入研究和实践,通过团队合作、资料搜集、作品创作等过程,全面提升他们的审美素养 and 综合能力。

3.3 实践平台拓展:强化审美教育的实践环节

实践是检验审美教育成果的重要标准。为了强化声

乐教学中审美教育的实践环节,高校应积极拓展实践平台,为学生提供更多的展示和锻炼机会。一方面,可加强校内实践基地的建设,如建立声乐艺术工作室、录音棚等,为学生提供专业的排练和录制条件,让他们在实践中不断磨练自己的声乐技能和表演能力。同时,可定期举办声乐比赛、音乐会、艺术节等活动,为学生搭建展示自己才华的舞台,激发他们的参与热情和创造力。另一方面,高校还应积极与校外文化机构、艺术团体等建立合作关系,组织学生参与社会演出、文化交流等活动,让他们在实践中感受声乐艺术的社会价值和影响力,还可鼓励学生参与声乐作品的创作和改编,通过实践中的探索和创新,不断提升他们的审美素养 and 创作能力。

3.4 教师队伍建设:提升教师的审美教育能力

教师队伍建设是高校声乐教学审美教育成功的关键。为了提升教师的审美教育能力,高校应采取多种措施加强师资队伍的建设。加强对教师的专业培训,定期组织教师参加国内外声乐教学研讨会、工作坊等活动,让他们了解最新的教学理念和方法,拓宽他们的知识视野和教学思路。可邀请知名声乐艺术家、教育家来校讲座或授课,为教师提供近距离学习和交流的机会^[3]。应建立科学的教师评价机制,将审美教育成果纳入教师考核体系,激励教师重视审美教育的实施 and 效果。还应鼓励教师积极参与科研工作,通过科研项目和论文发表等方式,不断提升自己的学术水平和教学能力。高校还应加强师德师风建设,引导教师树立正确的教育观念和职业道德观念,以高尚的师德风范 and 精湛的教学艺术赢得学生的尊敬 and 爱戴。

4 高校声乐教学中的应用实践

4.1 审美教育在声乐演唱训练中的具体操作

在高校声乐教学中,审美教育不仅仅是一种理论灌输,更是贯穿于演唱训练全过程的实践指导。具体操作上,教师应引导学生深入理解作品背景与情感内涵,在准备一首声乐作品时,不仅要教会学生正确的发声方法和技巧,更要引导他们查阅相关资料,了解作品的创作背景、作者生平、时代特征等,从而把握作品的情感基调。通过这一过程,学生能够更加细腻地感知音乐中的情感变化,使演唱更加生动感人。注重声音美感的塑造,在演唱训练中,教师应强调声音的美感与表现力,而不仅仅是音准和节奏。通过调整呼吸、共鸣、音色等要素,使声音更加圆润、饱满、富有感染力。鼓励学生尝试不同的声音处理方式,如强弱对比、快慢变化等,以丰富演唱的表现力,增强审美效果。强化舞台表现力的培养,舞台表现力是声乐演唱中不可或缺的一部分,

也是审美教育的重要内容。教师应通过模拟舞台表演、形体训练等方式,帮助学生掌握舞台上的肢体语言、面部表情和眼神交流等技巧,使他们在演唱时能够全身心地投入,展现出最佳的艺术状态。

4.2 案例分析:优秀高校声乐教师的审美教育实践

以某知名高校的一位声乐教师为例,她在审美教育方面有着丰富的实践经验和独到的教学方法。在教学过程中,她始终坚持“以情带声,声情并茂”的教学理念,注重培养学生的情感表达能力和审美感知能力。她不仅会详细讲解作品的情感内涵和艺术特色,还会通过示范演唱、分段练习等方式,引导学生逐步掌握演唱技巧和情感表达方法。她还善于运用多种教学手段和资源,如多媒体教学、网络音乐资源等,为学生提供丰富的学习材料和视听体验^[4]。她经常组织学生观看国内外优秀声乐表演视频,引导学生分析演唱者的声音处理、舞台表现等方面的特点,从而提升学生的审美鉴赏能力和创作灵感。在她的指导下,学生们不仅在声乐技能上取得了显著进步,更在情感表达和审美感知方面有了质的飞跃。他们的演唱不仅技巧娴熟、声音优美,更能够深刻传达作品的情感内涵和艺术魅力,赢得了师生们的广泛赞誉。

4.3 利用戏剧表演、视听材料等多元途径进行审美教育

为了进一步提升高校声乐教学的审美教育效果,教师可以积极利用戏剧表演、视听材料等多元途径进行教学实践,戏剧表演作为一种综合性的艺术形式,能够为学生提供更加丰富的审美体验和学习机会。教师可以组织学生参与声乐剧目的排练和演出,通过角色扮演、情感交流等方式,让学生深入体验作品中的人物情感和故事情节,从而提升他们的审美感知能力和情感表达能

力。视听材料如音乐视频、纪录片等也是进行审美教育的重要资源,教师可以通过播放经典声乐作品的视频或纪录片,引导学生观察演唱者的表演细节、声音处理等方面的特点,同时分析作品的情感表达和艺术特色。这种直观的学习方式能够帮助学生更好地理解作品的内涵和价值,激发他们的学习兴趣和创造力。教师还可以利用现代科技手段如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,为学生创造更加沉浸式的学习环境。通过这些技术手段,学生可以身临其境地感受声乐作品的魅力,从而提升他们的审美体验和学习效果。

结束语

高校声乐教学审美教育途径的多元化实践,不仅丰富教学手段,更深刻影响学生的艺术成长。通过持续优化教学体系,创新教学模式,拓宽实践渠道,并强化教师队伍建设,致力于培养出具备高度审美感知力与卓越声乐表现力的新时代艺术人才,为声乐艺术的传承与发展贡献力量。

参考文献

- [1]王炳心.高校声乐教学审美教育途径[J].戏剧之家,2024(17):100-102.DOI:10.3969/j.issn.1007-0125.2024.17.034.
- [2]刘佳.高校声乐教学审美教育途径探究[J].当代音乐,2022(6):30-32.DOI:10.3969/j.issn.1007-2233.2022.06.011.
- [3]徐铭键,杜慧秋.论声乐教学中审美意识的培养[J].艺术科技,2022,35(22).DOI:10.3969/j.issn.1004-9436.2022.22.074.
- [4]李湘兰.高校声乐教学中的审美教育渗透研究[J].艺术评鉴,2022(10):107-110.