

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

普通高校 声乐教学新视界

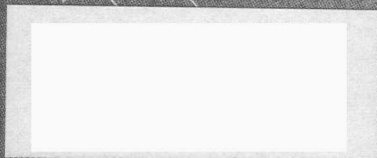
廖宁杰 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺|术|研|究|论|著|丛|刊

普通高校 声乐教学新视界

廖宁杰 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

普通高校声乐教学新视界/廖宁杰著. —北京:

中国书籍出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5068-5508-2

I. ①普… II. ①廖… III. ①声乐艺术—教学研究—
高等学校 IV. ①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 076375 号

普通高校声乐教学新视界

廖宁杰 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 毕 磊

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip. sina. com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 12

字 数 156 千字

版 次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5508-2

定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究

前言

随着我国社会对高校培养人的要求与目标的不断提升,普通高校艺术教育事业逐步得到重视与发展。近年来,在普通高校大力提倡开设艺术欣赏课程精神的指导下,音乐欣赏类的课程自然成为普通高校音乐艺术课程的主体。普通高校声乐教学虽然以其自身的学科特点和优势成为普通高校音乐艺术教学内容的一部分并得到一定的关注,但普通高校声乐教学的实施与理论研究依然处于相对薄弱的地位。

鉴于此,本书围绕普通高校声乐教学进行了分析。本书分为六章,分别分析了普通高校应用型人才培养的现状与对策,普通高校的声乐教学内容、要求、结构模式、原则与方法(包括传统教学方法与新型教学法两个方面),普通高校声乐学习者与声乐教师应具备的条件与要求,声乐分层教学与有效教学的现实意义与实施,声乐演唱理论与技巧的教学等。

本书遵循从理论到实践的建构规律来阐述,先是从理论角度入手,然后延伸至具体的实践。如第一章先是分析了普通高校应用型人才的培养现状,然后论述了普通高校应用型人才培养的对策;第四章与第五章也是先分析了分层教学与有效教学的理论知识,然后分析了它们的具体实施;在第六章又分析了声乐演唱的基本原理与呼吸、发声、共鸣的技巧,咬字吐字的技巧、舞台表演技巧等。

在全书的撰写过程中,作者参考和借鉴了大量国内外相关专著、论文等理论研究成果,在此,向其作者致以诚挚的谢意。同时

由于时间仓促、作者能力有限等原因而导致本书出现的疏漏之处,也恳请专家、读者批评指正。

作者

2015年12月

目 录

第一章 普通高校应用型声乐人才培养的现状分析与对策	1
第一节 普通高校应用型声乐人才培养的现状分析	1
第二节 普通高校应用型声乐人才培养的对策	6
第二章 普通高校声乐教学理论分析	11
第一节 声乐教学的内容与要求	11
第二节 声乐教学的结构模式	22
第三节 声乐教学的原则与方法	30
第三章 普通高校声乐教学主体对象研究	49
第一节 声乐学习者应具备的条件	49
第二节 声乐教师的综合素质要求	58
第四章 声乐分层教学的现实意义与实施	75
第一节 声乐分层教学的概念	75
第二节 声乐分层教学的现实意义	76
第三节 声乐分层教学的具体实施	78
第五章 声乐有效教学的现实意义与实施	109
第一节 有效教学理念	109
第二节 声乐有效教学的现实意义	110
第三节 声乐有效教学的具体实施	111

第六章 声乐演唱理论与技巧的教学	123
第一节 演唱的基本原理	123
第二节 呼吸、发声、共鸣技巧	134
第三节 咬字吐字技巧	152
第四节 舞台表演技巧	166
参考文献	182

第一章 普通高校应用型声乐人才培养的现状分析与对策

普通高校的声乐教育正面临由精英教育向大众教育、应试教育向素质教育的转型时期,高等教育的大众化、社会主义市场经济与文化的发展、基础音乐教育改革与发展给普通高校声乐教育的改革与发展带来的挑战,使得普通高校声乐教育改革势在必行。为此,本章节主要研究普通高校声乐教学培养应用型人才现状、优劣势以及继续向前发展的相关对策。

第一节 普通高校应用型声乐人才培养的现状分析

一、普通高校应用型声乐人才培养的基础

(一)声乐表演人才培养的基础

普通高校声乐表演人才的培养目标是通过基础课教学训练,强化综合实践能力,培养既有扎实的专业基本功,又有较强的艺术表演和实践能力的合格的表演人才。

1. 优势

普通高校声乐表演专业的学生大多是经历了多年的声乐学习而考入高校的,他们的声乐演唱水平虽然不能和专门音乐学院的声乐专业学生相比,但在基本功方面比较扎实,有很大的培养

空间和进步潜力。在普通高校声乐教育中,有些声乐专业的学生经过本科四年扎实的学习,在声乐表演方面获得了较大的提高,最终跻身于专业音乐学院中继续深造,成为声乐表演方面的人才。

2. 劣势

普通高校中声乐表演专业的学生在以往的升学考试中,往往把大部分的精力都投入了技术的精炼,而在音乐素养、文化素养方面有很大的不足。

(二)声乐教育人才培养的基础

声乐教学在普通高校音乐教育专业中具有重要的地位和作用。音乐教育专业的声乐课是一门运用声乐进行音乐实践的专业基础课,我们称之为声乐基础课,是为音乐教育专业学生开设的必修课。它不仅仅是一门重要的基础课,可以提高学生基本的演唱能力;而且还是一门艺术修养课,可以培养学生音乐理解力、表现力、与伴奏配合的综合能力,为以后的音乐教育工作打下必要的专业基础。

1. 优势

音乐教育专业的学生在入学前普遍经过了视唱练耳、基本乐理等音乐基础课的学习,在音乐理论方面打下了一定的基础。在声乐学习的读谱方面、对乐曲结构的理解方面,会帮助他们尽快地熟悉歌曲的演唱。

2. 劣势

普通高校中音乐教育专业学生的声乐演唱水平各不相同,但普遍较低。演唱基本功有较大差异,其中还有没学过声乐的其他专业方向的学生。入学前以舞蹈、钢琴或其他乐器演奏考入的学生,在思想上对声乐课还不够重视。音乐教育学生的课程多,负担重,嗓音条件不太理想,这些都是音乐教育学生在声乐学习方面的劣势。

二、普通高校应用型人才培养的成就

(一)声乐表演人才培养的成就

1. 在声乐比赛中的好成绩

近年来,国内举办了许多重大声乐比赛,出现了一大批普通高校声乐人才。在各种重大声乐比赛和演出中脱颖而出的全国各普通高校的声乐人才数不胜数。此外,国际声乐艺术来华交流促进普通高校声乐教育改革与发展的新局面。例如,代表当今世界最高水平的歌唱家帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯的来华演出、意大利著名歌剧艺术大师男中音歌唱家贝基先生先后四次来华讲学、乌克兰阿列克谢叶吴娜教授来华讲座、意大利歌剧泰斗贝尔冈齐(Bergnzi)声乐大师班举办等都对普通高校声乐教育质量的提升创造了条件。

2. 中国声乐学派的形成

普通高校在培养声乐表演人才的进程中,有力地促进了中国声乐学派体系的建立与成熟。概括地讲,中国声乐学派建立的美学规范可以归纳为以下三大点。

(1)为了适应演唱各类声乐作品,提出要以科学的方法来进行发声训练,以便达到声情并茂的效果。

(2)要求字正腔圆,唱演兼具,融入文化底蕴,把握作品的风格韵味,体现作品的神韵内涵,并要继承民族演唱传统的精髓为我所用,在丰富文化底蕴、人文修养积淀的基础上,充分展现作品民族神韵。

(3)要求表演动作协调,舞台风度优雅大方达到视听效果的完美统一,并强调情动于衷,身体动作唱演协调,外在形象端庄漂亮,内在气质高雅脱俗。

(二)声乐教育人才培养的成就

在近年来普通高校声乐教育人才的培养模式下,很多高校学

生从高校毕业之后进入普通中小学任教,不仅从总体上提高了中小学音乐教育的水平,而且为从普通中小學生中选拔专业人才做出了有力推动。特别是在中小学合唱队的组织与培训方面,具有一定声乐演唱与教学能力的中小学音乐教师可以发挥积极的、正确的指导作用。

三、普通高校应用型人才培养的弊端

(一)人才培养目标错位

从整体来看,我国的普通高校声乐教育落后于专业音乐教育。历史的惯性使得普通高校声乐教育依然借鉴专业音乐院校的教育模式,以培养“高、精、尖”的歌唱演员为教学目标。此种目标见效快,影响力大,学生、教师比赛获奖是普通高校音乐系乃至整个学校出名的前提。教育部对普通高校评估的指标里面就有具体的评估指数要求。因此,学校为了追求良好的教学效果及名气,于是将那些获奖学生的成果作为声乐教育重要的评估指标,并且学校还制定相关文件。

针对以上现象分析:学校鼓励学生参加比赛获奖本是激励学生专业进步、提高、完善专业技能的有力措施,但是如果过分要求,反而起到了相反的效果。这就造成学生一入学专业汇报期间,教师之间疯抢专业技能素质较高、通过训练后能够在比赛中获奖的学生,能够得到“好”学生的教师自然很高兴,给学生制定不同层次的目标,两三年之内要让自己的学生能够获得国家级、省级、市级的不同程度的奖励。可是大部分嗓音条件一般,文化素质较好,或者是嗓音条件不好,基础较差的同学就被忽略,大大挫伤了技能程度一般的大多数学生的积极性,从长远看,人才培养也是不成功的。

笔者认为,学校以学生的获奖成绩来检测学生的实践能力并不是错误的做法,但不能以偏概全,毕竟能够参加比赛并且获奖

的学生是少数的,因为声乐这门技术性学科受先天素质、嗓音条件的限制特别明显,学生本来没有好的嗓音条件,如果教师就往死胡同逼,后果肯定不堪设想。这种做法与普通高校声乐教育的培养目标的“普适性、复合型”远远背离。普通高校声乐教育目标主要是培养基础音乐教师,而声乐演唱、表演技能技巧是必不可缺的,同时他还需要全面发展的教师。

(二)培养方法陈旧

就声乐教育领域来说,声乐学科主要表现为歌唱理论在与时俱进的同时,还要不断丰富新知识、新内容,要摒弃那些不科学的发声技巧,并且还要在前人的理论基础上不断加深研究。而目前的声乐教育教学依然是“琴房封闭式”教学,以灌输式、认同式、封闭式的知识、技能传授为主,以“教师、琴房、教本”为中心,一架钢琴,一本教材,一面镜子是声乐教学的全部家当。教师既要给学生范唱、声乐伴奏,还要滔滔不绝地针对学生出现的问题经验式地讲述、指点,缺乏直观形象化的效果。除了重点技能性的问题外,没有过多的时间广泛涉猎相关声乐教学信息,仔细推敲教学步骤和授课方法,又加之普通高校招生规模的扩大,使得师生比越来越大,在没有切实可行的现代化教学技术手段帮助的情况下,而仅靠教师目前的教学方式在有限的教学时间内对声乐知识、技能问题进行传授、讲解,是难以让学生短时间内较好地掌握好声乐专业知识、技能技巧。目前的声乐教学方法和手段呆板单一、陈旧落后,有很大的局限性,学生在教学中的主体作用不能得到充分发挥,难以提高学生的专业综合素质,促使学生的歌唱技能、声乐理论知识、节目编导与声乐教学等综合能力共同发展,不能够适应社会对艺术人才综合素质与能力多元化的要求,严重影响普通高校声乐教育的教学质量和人才培养质量。

(三)评价体系工具化严重

当代,许多普通高校声乐教学考试基本只是强调声乐作品的

演唱技能技巧的评价,以演唱成绩作为学生最后的声乐考核成绩,根本不注重学生学习声乐的态度、目的,平时课堂的表现程度、参与课堂的积极性、课下的实践练习及参与教师相关科研课题的程度等,而这些恰恰是学生形成综合声乐能力的具体体现,是普通高校声乐教育评价的重要依据。

笔者认为,这种单一的评价方式是一种只重结果不重过程、内容方法片面性的定性评价方式,容易造成两极分化:一方面容易挫伤嗓音条件一般,但理论基础较好的声乐学生的积极性和主动性,导致他们不思进取的懒惰心理;另一方面也会导致声音条件较好的学生沾沾自喜,演唱水平及综合素质的提升较慢。这是因为仅仅“唱”这一项目标就应包括声乐生理、心理基础理论知识;呼吸方法、咬字共鸣;不同类型、不同风格的歌曲的艺术处理;学生的各种表演形式的演唱、舞台表演实践能力等内容。如果只是以单一的评价方式,则最终导致普通高校学生综合声乐能力的下降,难以适应社会的发展和需要。再说,学生综合声乐能力的提高是一个循序渐进的过程,声乐教学目标、内容、方法都有一定的阶段性,每个阶段都有相应具体的教学目标、内容,忽略目标、内容的阶段性,有可能出现因每个阶段的基础不牢导致“拔苗助长”的现象。比如学生为了取得较理想的成绩,本科四年只唱一两首歌曲,应付考试;还有的学生基本功如气息、咬字、共鸣等还没有掌握好,就唱高难度的咏叹调、歌剧之类的作品等,违背声乐教育教学规律,这种做法更是不可取的。

第二节 普通高校应用型声乐人才培养的对策

一、声乐表演人才培养的对策

(一)注重音乐基础的提升

在声乐训练的过程中,要强调学生对音乐基础课的学习,特

别是要认真学好基础乐理、视唱练耳及作品分析和钢琴等基础课,才能推动声乐学习,加快声乐训练的进展,更好地演唱声乐作品的规格和表达声乐作品的思想感情。

(二)注重表演实践经验的积累

声乐表演专业的学生需要有丰富的表演艺术实践,不然尽管声乐基本训练再优秀,而没有临场的面对听众的表演实践,也不能显现出真实的教学效果。因此,如何把声乐表演实践真正落到实处,是实施声乐教学计划的重要内容。

表演实践课形式应该是多样的,一般歌曲的表演,不管是独唱、重唱、对唱,还是组唱、表演唱等其他题材或体裁的作品,应该都要有一定比例的表演实践教学计划。

除了常规的教学演出,声乐教师应创造机会,让学生多接触社会,多做一些与音乐相关的田野调查、义务演出。培养学生以强烈的责任心去体验生活中的各个细节之美。在此基础上进行总结,提高艺术水平。这样的源于生活又高于生活的艺术表演,能让学生在表演学习的同时也学会了做人做事,进而让学生明白“台上一分钟,台下十年功”的真正含义。

(三)歌唱技巧与艺术表现相互促进

在提高学生歌唱技巧的同时,要加强学生对声乐作品的理解、分析、处理和表现能力。把歌唱的技巧作为表现歌曲思想感情的手段,把歌曲的艺术处理与表现作为歌唱的最终目的,使声与情完美地结合。并通过对学生在歌曲艺术处理与表现上的训练,提高他们在发声基本功、歌唱技巧、声音运用、咬字吐字、传情达意及乐感等方面的综合能力与艺术修养。从而在教学中形成歌唱技巧与艺术表现有机结合、相辅相成的教学格局。

二、声乐教育人才培养的对策

(一)理论上的对策

1. 综合化普通高校声乐教育内容体系的构建

综合化普通高校声乐教育内容体系的构建需要全面培养声乐教育工作者的综合素质能力,如培养教师的声乐理论知识,演唱技能技巧以及对德、育、智体系的完善等。另外,在现实化的社会中,普通高校声乐教育内容还要考虑当前教育发展所需要的人才以及学生发展的需求等。

普通高校声乐教育内容体系构建应遵循以下几点原则。

(1)方向上,普通高校声乐教育内容体系应当符合普通高校音乐教育声乐人才的培养目标,教学内容要体现音乐教育专业声乐综合能力的培养方向,同时还要体现出能够把音乐知识形态转化为声乐教育形态的特点。

(3)内容上,将声乐教育与综合人文社科素质教育及普通普通高校教育结合起来。同时,应当符合声乐艺术的基本特征和内在的知识结构关系。

(3)结构上,实现声乐教育课程体系的整体优化,建立各主要课程的内在逻辑体系和横向、纵向的沟通与联系。

(4)过程上,声乐教育课程体系的设置与课程开课顺序应符合音乐教育声乐学科规律,遵循由浅入深、由易到难、循序渐进的学习原则。

(5)功能上,具有培养学生知识、能力、观念、素质、品格、个性、兴趣与声乐教育知识技能协调发展的整体效用。

(6)目标上,要区分普通高校音乐教育专业学生与专业音乐院校学生在声乐课程设置与教学内容上的区别和不同要求,将普通高校音乐教育专业学生培养成为既有扎实的声乐基础理论又有综合文化、艺术修养的适应当今社会需求的复合型、应用型、创

新型声乐人才。其总体目标应该是建立一个蕴含现代声乐教育思想,培养具有“综合素质高”“专业基础扎实”“教育实践创新能力强”的声乐教育人才的课程体系。

2. 普通高校声乐教育多元化评价体系的构建

普通高校声乐教育评价是检验普通高校声乐教育质量和教育效果的重要依据。声乐教师的“教”的评价,我们更注重教师是否能把最佳、有效、实用的教学方法融于声乐教育的内容传授过程中,是否把培养学生的学习能力、实践创新能力等综合能力的培养放在重要地位,是否注重挖掘教学过程中的具有开拓性的有价值的问题和知识点,教学中是否能够面向全体学生,运用启发式教学法,师生的交流是否体现互动,信息的沟通是否能够体现多向性等方面,对教师的声乐教育评价做到客观公正。

“管”主要强调声乐教育的课程设计的是否符合声乐教育的培养目标,声乐教育的教材的选用和内容的编制是否能够反映声乐教育当前改革的导向,是否能够体现学术前沿,声乐教育课程的实施是否配备了有责任、有热情、有能力承担的优秀师资,教学资源是否有完备的图书、音像资料,学生的管理与分配是否合理、有效,课程实施中发现的新问题是否能够得到及时有效的处理和解决。我们都采用发展性评价,及时分析课程管理的情况信息,客观描述课程管理的优点和存在问题,促进课程教学质量的提升。

(二)实践中的对策

拓宽实践声乐教育教学的多元渠道,提高学生的社会化能力。针对普通高校音乐院校生源状况、就业需求、社会服务,培养具有“理论基础——能力培养——综合运用”三元结构的完型人才,使他们在舞台实践、专业拓展、艺术鉴赏、服务社会等声乐活动中提交其范唱、表演、讲授、创编、辅导等综合声乐能力。我们拟采取确立理念、构建体系、增加创新内容、改革考核方式等措施架构实践方案。具体讲,树立“三元结构”(基础实践教学——专

业实践教学——综合实践教学)的普通高校声乐教育实践教学理念;在此指导下,以实践创新能力和创业能力培养为核心,声乐教育按照 DRPP(Director—艺术指导、Rehearse—课外排练、Performance—舞台表演、Practice—社会实践)为主线划分实践模块,整合实践教学资源,构建了三层次(基础型、综合型、创新型)、四模块(艺术实践排练模块、舞台表演实践模块、素质与能力拓展实践模块、艺术欣赏实践模块)、三结合(基础理论教学和舞台实践有机结合、课外排练与艺术实践有机结合、校内教学和社会服务有机结合)的声乐教育实践教学体系;增加综合性、设计性、创新性实践比例,丰富声乐教育实践教学内容,注重声乐教育实践教学内容与艺术的结合,注重教育实训与实践项目的结合,不断融入声乐教育学科科研成果;积极开发有代表性的校外实训基地,有效发挥其辅助声乐教育实践教学的功能。