

声乐艺术中的技术与个性

——兼论高校声乐教学的改革与创新核心探究

李漫漫

(北京现代音乐研修学院 北京 100000)

摘要: 音乐艺术是反映人类现实生活情感的一种艺术。音乐艺术可以帮助学生了解自我,实现自我,成就自我,发掘艺术天赋,激发学习兴趣,激发学生们的生活热情和艺术潜能。在进行开展高校声乐教学的改革过程中,教师必须遵循对人才培养目标的新要求,在借鉴传统教学的方式上,同时对学生的自主学习要素进行重新整合,从而促进培养应用型的声乐人才。但在声乐教学的过程中,声乐艺术的个性、技术都是较为重要的,是最为关键的灵魂元素。由于我国高校在进行声乐教学的开展中,对声乐的技术性投入大量的时间,以及重视的程度较高,声乐演唱的个性是非常不容易掌握的,所以导致常常忽略了声乐教学中的声乐个性,这就造成了在声乐的教学当中技术与个性不能得到较好的平衡。因此,声乐的教学效果较差。在这近一二十年的声乐艺术发展过程中,对于检验教学成果也有很多出口及平台,无论是目前互联网的平台还是各大电视平台的声乐表演秀。本文对高校声乐教学的现状进行深入分析:声乐教学如何开展改革与创新,以及对声乐艺术当中的个性化与技术进行可行的讨论。

关键词: 声乐教学 技术 情感 个性 声乐艺术 高校教学 改革

中图分类号: G622 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.25.072

引言

高校是可以为学生们的表演感染力以及艺术的表达力进行提升的重要场所。因此社会对高校的声乐教学方式、学校实际情况、学生学习情况等加大了重视的程度。为此,高校就需要对声乐的教学模式开展创新和改革,教师们要根据这一阶段中所存在的问题,针对性地制作教学计划与教学目标,逐渐促进学生们声乐艺术的感知力、鉴赏力的提升,以及促进学生们声乐学习能力的提升。在新时代下,对高校的声乐教育来说这不仅仅是一项挑战,也是一种困难,更是发展创新的机遇。高校需要对声乐教学进行合理的创新、改革,以及积极地培养学生的逻辑、思想能力来适应时代的快速发展。

一、技术与个性在声乐艺术中的关系

1. 技术与个性之间相辅的关系

在声乐的演唱当中,个性、技术是两项最为基本的要素,只有将个性与技术相互协调好,才能在演唱时达到声情并茂的演唱状态。如果没有个性与情感的演唱,很难会让人产生共情,而没有技术的演唱,也很难让人动容。因此演唱歌曲的人要充分把握原创作者的个性,以及对技术处理起到重视,从而为听众提供艺术的享受^[1]。

2. 情感及个性是声乐艺术的魅力

一首歌的演唱常常是演唱者的内心情感的重要表达方

式。如何能提高情感表达:(1)“艺术源于生活,且高于生活”。教师在教学过程中需要让学生理解歌唱情感中思想感情是以生活为原型,以生活为依据的,从生活中提炼而来的具有典型的艺术凝聚力。(2)一个成功的演唱者是能具备吸引观众的特殊能力的,除了发挥其个人演唱技巧以外,还需要有个性的魅力及感染力,然而这来自于歌手本身的综合文化艺术素养,所以需要提高歌手本身的文化艺术修养。(3)“歌唱艺术是审美的艺术。”一个优秀的演唱者,首先必须具备一定的艺术审美的鉴赏能力,树立正确的审美意识,演唱歌曲表达中需要熟悉、分析及理解歌曲及诠释作者表达的本意,甚至升华艺术作品。除了演唱中的情感表达外,声乐艺术的个性也是尤为重要的,个性表达主要是歌曲创作者的生活感悟,每一位歌曲创作者本人所感悟的不同,就会影响音乐作品附有个性的表达。演唱当中的技术仅仅是表达情感的一种手段,但音乐作品中的个性是声乐艺术发展的硬核关键。

3. 满足聆听者的艺术需求

通过在当下类演唱比赛当中可以发现,演唱的方式是一成不变的,这对大众聆听者的艺术欣赏需求难以满足,吸引不了大众的感官。歌曲的旋律再优美,演唱者没有饱满以及丰富的情感进行演唱,大众聆听者也不能被打动。所以在演

唱者对音乐作品进行演唱时，必须要对个性的特色与技巧充分展现出来，让聆听者通过演唱者的声音就能知道是哪位演唱者，这对于演唱者的功底提出了较大的挑战。因此，高校的声乐教师要注重对学生声乐意识进行有效的教育、引导，让学生可以有效地掌控自身声乐的个性以及技术，促进演唱状态可以适应当代的聆听者对声乐艺术的需求。

4. 丰富声乐的多样性

在演唱歌曲表现中，声乐还具有融合性，信息技术的高速发展，让更多西方的音乐文化与高校的声乐教学相融合。因此声乐的演唱方式就变得多样性，同时演唱者演唱的个性、技术日趋凸显，让演唱的效果与音乐作品的表现力越来越符合演唱种类的多样性。

二、高校声乐教学中的问题

1. 传统声乐教学的模式需创新

声乐教学不像器乐教学那样直观，学生只能通过聆听教师的演唱和从教师的教学方法及语言表达中去理解发声的原理和琢磨歌唱的技巧模式，同时声乐是高校教学的重要学科与内容，高校也非常重视这一学科的发展，因此投入了较多的财力、人力、物力，但因为各种因素的影响，造成声乐教学的理念、模式较不完善。而在声乐教学中，甚至有部分教师直接引用其它院校教师的教学模式，没有对声乐教学中特殊性与独特性进行重视。随着高校的教学不断进步与深化，声乐教师的教学模式、手段需要进行创新。但因为声乐教师长期沉浸在一种教学方式中，导致大多数声乐教师不能突破传统的教学理念。由此可见，部分高校声乐教学的方式创新还存在较多的问题，以及传统的声乐教学方式还没有得到有效的改善^[2]。

2. 高校声乐教学硬件不完善

高校声乐教学的工作中主要重视培养学生的基础知识，而基础知识是需要硬件条件的。大部分的高校在选择教材这一方面都有一些主导倾向问题，所以在教学过程中存在运用某些不规范、不与时俱进的教材直接影响着教学的效果与质量。

三、高校声乐教学改革与创新措施

艺术和技术是声乐的两项基本要素。而对音乐作品的感悟与理解的深刻程度直接影响音乐作品呈现的是否完美。所以在高校教师进行声乐教学时，需要采取有效、积极的措施来培养学生声乐的技术和个性^[3]。

1. 声乐教学要重视学生的个性潜质

想要对高校学生声乐的水平进行提高，就需要教师在日

常的声乐教学当中，针对不同学生的不同特点运用不同的方法挖掘其个性的潜质。

①个性不同的学生需要不断提升审美认识，完成更高阶的水平认知去提升不同的个性化定制。

②个性常规的学生需要找到适合该学生的个性化意识，去激发个性的发展及释放自我的天性。

③个性及强的学生需要平衡技术与个性的着力点，在不断完善技术的过程中更好的展现自己的个性魅力。

由于每一位学生都具有普不同的审美意识，然而在艺术表达演唱歌曲的行为意识里，审美起到了决定情绪及表达个性的主要核心，所谓审美且不论高雅及平庸，而是能够有理论及意识上的修养，所以学习及培养审美意识是每一个学生对于个性化的学习更好地宏观调控。在这个教学过程中，教师要及时给予一些有效的引导，让学生对作品进行了解、认识。除此之外，教师要对学生的个性给予尊重和肯定，通过适当的方法合理对学生进行有效的引导。

2. 加强声乐的实践教学

真正的歌唱艺术源自于舞台同样它也是属于舞台艺术。歌曲的演唱是展现给观众的，也是由观众来决定歌曲所展现的艺术价值的。“高处不胜寒”只有理论的教学是片面的、是不迎合当下市场的教学，所以高校需要加强实践教学，以及重视实践与理论教学的有效结合，促进学生对专业技能、专业知识加强掌握以及可以得到有效的巩固。同时声乐教师还要对学生进行自主创新能力的提升，并结合声乐实践加强培养，让学生的专业技能和专业知识更加扎实。教师还应多去鼓励学生参加各种网络平台比赛与直播，从而去展现自我演唱个性的表演。很多有造诣的歌手及著名的艺术家，就是在累积完善了音乐知识理论后，在不断的实践过程中从而逐渐的对音乐和演唱有了自己独特的感受及见解，从而真实又深情的还原了歌曲及音乐本身的情感表达，使得每一位听众都能感同身受，引起共鸣。这便是每一位演唱者应该去学习或者最终应该去完成的终极目标，演唱者应该更加懂得如何向听众传递有效的情感，更加正确的有意识的去理解歌曲本身，并且准确无误的完成歌曲的情感表达。只有在多次的反复的实践过程中才能真正找到演唱的自我，准确的表达。实践出真知，才是我们精益求精的学习及最终的教学目标。

3. 注重教学的科学性

在声乐教学改革与创新中，教师要通过对学生进行充分的了解，掌握学生个性、学习等方面的情况，结合实际针对性的实施教学措施，既要呈现出理论知识，还要突出实践的

特色,让学生成为教学主体,对学生发声、唱功的技巧进行正确的引导。教师可利用现代化信息技术教学,通过多媒体互联网等直播平台展示音频、视频、五线谱等科学教学,让学生可以较为生动、直观地进行学习。①教师的语言要更加形象化,结合医学及人体构造或者生活化语言更具有科学依据。②运用身体触感及人体运动状态提高科学性。③演唱视屏及发声位置视屏内容的补充及多方面的身临其境更全面的学习。理论及科学的完善结合从而使得学生学习声乐演唱的过程中理论更加多元及饱和更富科学性。

4. 实行多样化的教学

教师需要和学生及时沟通、交流,以及组建有效的教学活动,开展以歌会友、校园好声音、大学生名声大赛等活动来客观反映教学成果,并对学生进行相应的引导,增强学生对声乐演唱的技巧及个性化能力的掌握程度。在这一过程中,教师既能和学生建立友好的感情,还能激发学生对学习的兴趣和学生的自主学习意识,逐渐的建立出良好的学习环境与学习的理念。教师要在声乐教学创新中创建多样化的教学模式,丰富学生们的眼界,从而让学生对经典的音乐作品进行评鉴与观赏,为学生扩展思维,为今后音乐创作奠定基础。随着现代科技的高速发展,无论是网络平台教学,还是大量声乐演唱数字媒体视频及各种平台手段的不断更新,都为新式教学提供了更好的方式方法^[4]。

5. 量化相关的音乐曲目

“读万卷书,行万里路”有了量的积累才有质的飞越,量化是一个为了更高技术手段的进阶的全新世界。高校声乐教学的改革与创新要在各方面、不同角度积极地进行,要全面地培养学生,不能运用传统简单的教学模式进行教学,这一模式会影响高校以后的教育工作的开展,从而不能取得较好的教育效果。高校声乐教学应根据不同的音乐进行量化整合,在多方面进行声乐教学的全面提升,以及增加整体的成绩,在这一过程中,还会收获不一样的教学效果,同时也不会对教学产生消极的影响。高校在教学中要全面地积累量化曲目,慢慢积累音乐歌曲的数量,使学生可以接触到各种风格的曲目,促进学生音乐素养全面提高,为学生提供更多的唱歌方法、技巧,奠定唱歌的良好基础。学生在量的累积过程中也更加会意识到合适自己的音乐风格及演唱能力,不能做“井底之蛙”片面的去理解自己的学习能力,在量的累积

过程中更完善了自我学习意识,让学生会更有自信对自我更加了解。所谓见多识广,也就是这个道理。

6. 树立学生的教学目标

(1) 宏观把握,微观入手,更加细致的处理教学问题,找到大方向调整小细节。

(2) 教学目标应有一定灵活性。

(3) 教学目标应有层次性。

(4) 教学目标应有一定可操作性。

(5) 从心理与行为结合角度设立教学目标。

结语

综上所述,目前的高校声乐教学中还存在诸多的问题,这就需要教育工作者对教学工作要开展创新、改革,但这一项工作是循序渐进的,教师要有较高的心理素质,并不断提升自身能力,积极转变思想观念,从而制定完善、合理、科学的教學理念。同时对自身综合的素质进行提升,适应社会的发展以及社会的需要,利用数字媒体信息技术教学深入探索新的教学方式,推动高校声乐教学的改革与创新。除此之外,高校声乐的教学课程有较强的专业性,其表演的意义和表现的形式都有艺术的赏析性,是声乐高校较为重要的教育学科之一。声乐艺术的个性、技术是演唱者对声乐艺术是否可以充分展现的重要因素。声乐教师在教学时要对教学的方式进行改革创新,增强高校的声乐艺术的教育质量,实现高校声乐艺术的个性、技术教学水平的全面提升。

参考文献

- [1]王韬.浅议声乐艺术中的技术与个性——高校声乐教学的改革与创新探析[J].北方音乐,2020(18):184-185.
- [2]唐禹.当前高校声乐教学改革与创新的有效途径[J].当代音乐,2018(05):30-31+34.
- [3]宋晓晨.声乐艺术中的技术与个性——兼论高校声乐教学的改革与创新[J].北方音乐,2018,38(06):189.
- [4]贾娟娟.当前高校声乐教学改革与创新的有效途径分析[J].黄河之声,2017(14):42.

作者简介

李漫漫(1986.8—),女,汉族,本科,湖北宜昌,北京现代音乐研修学院,初级职称,研究方向:教育教学。