

声乐教学中审美教育的融合路径探索

豆慧

新疆建设职业技术学院，新疆乌鲁木齐

摘要：声乐教学中的审美教育是培养学生艺术鉴赏能力、塑造音乐审美情趣的重要环节。当前很多高校的声乐教学过于注重专业知识的传授，忽视了对学生审美能力的培养。此外，教学模式也较为单一，限制了学生的审美发展。鉴于此，主要探讨声乐教学中融合审美教育的路径与策略，旨在提高学生的审美水平和综合素养。

关键词：声乐教学；审美教育；融合路径

中图分类号：J616

文献标志码：B

文章编号：2097-308X(2023)01-0113-03

声乐教学的目标不仅仅是培养学生的演唱技巧，更重要的是培养学生的艺术修养和审美能力。然而，当前很多高校的声乐教学存在过于注重专业知识传授，而忽视对学生审美素养的培养。因此，探索声乐教学中融合审美教育的路径具有重要的理论和实践意义。

1 声乐教学中审美教育的基本现状

1.1 注重专业教育，忽视审美教育

当前的声乐教学普遍偏重于专业技巧和表演能力的培养，忽视对学生音乐鉴赏能力和审美情趣的培养，导致学生在音乐欣赏、解读和创作方面的理解和体验不够深入。在声乐教学中，专业技巧和表演能力是非常重要的，对培养学生的唱功和舞台表演能力至关重要。然而，仅注重这些方面的培养会使学生对音乐的内涵和艺术性缺乏深入的认识，学生可能会把唱歌当作一种技巧训练，而忽略了音乐作品所要传达的情感和意义。

1.2 教学模式单一，审美培养受限

当前的声乐教学模式普遍存在单一性问题，很多教师注重传授专业知识和技巧，而忽略了对学生审美培养的需求。这种单一的教学方式可能导致学生对音乐的理解和欣赏能力受到限制，不利于学生独立思考能力和创造力的发展。传统的声乐教学更多地依赖于课堂讲解和指导，缺乏灵活多样的教学手段和资源。教师通常会以讲解乐理知识、演示正确的发声技巧和进行集体练习为主要教学方法。虽然这些方法对教授

基本概念和技能是有效的，但却无法真正激发学生的审美意识和表达能力。缺乏多样的教学资源 and 互动形式也是制约审美培养的因素之一。很多学校或培训机构的声乐教学设备和资源有限，导致学生在接触和感受不同类型的音乐作品时受到局限。此外，与音乐家和其他学生的互动机会也相对较少，无法进行深入的讨论和交流，限制了学生的思维拓展和音乐理解的丰富度。

2 声乐教学中审美教育的融合意义

声乐教学一直注重学生的技巧和表演能力的培养，然而过度强调技巧和表演能力往往忽视了学生的音乐鉴赏能力和审美情趣的培养。这种现象导致学生在音乐欣赏、解读和创作方面缺乏深入的体验和理解。因此，在声乐教学中融入审美教育具有重要的意义和价值。

2.1 丰富声乐专业教学内容

融合审美教育可以为声乐教学增添新的维度和内容。除了传授演唱技巧和舞台表演技巧，引入审美教育可以帮助学生理解音乐背后的情感、文化和艺术内涵。通过音乐欣赏、音乐史和音乐理论等相关课程的引入，学生可以更好地了解不同时期和不同作曲家的作品，培养对音乐的欣赏和理解能力，同时结合文学、艺术和哲学等跨学科内容，有助于学生拓展思维，提高审美素养。这样一来，声乐教学将更加全面和丰富，为学生提供更广阔的音乐视野和学习平台。

2.2 提高学生综合能力素养

融合审美教育不仅有助于声乐专业知识的学习，

作者简介 豆慧，女，新疆乌鲁木齐人，硕士研究生，助教，主要研究方向为音乐教育。

还能够提高学生的综合能力素养。审美教育强调的是感知、体验和分析能力的培养,这对学生的音乐创作、演唱和表演能力都具有重要的促进作用。通过音乐作品的欣赏和分析,学生可以学会品味音乐,提高审美水平。同时,审美教育培养学生的情感和表达能力,使他们能够更好地理解音乐作品的内涵,并且能够将其融入自己的演唱和表演中,进而全面提升学生的艺术表达能力和综合素质。

2.3 提高声乐教师教学水平

融合审美教育还能够提高声乐教师的教学水平。教师是学生学习音乐的引领者和榜样,他们的教学水平直接影响着学生的学习效果。在声乐教学中融入审美教育,声乐教师需要更深入地理解音乐的内涵、风格和技巧,提高音乐鉴赏能力和审美情趣。这将使他们能够更好地引导学生学习,指导学生进行音乐欣赏、解读和创作,从而提高教学的成效和学习的质量。

3 声乐教学中审美教育的融合路径

3.1 课前:明确教学目标,优化教学内容形式

3.1.1 培养学生对不同曲风和时期音乐的欣赏能力

教师可以引导学生聆听不同曲风和时期的声乐作品,如古典、民歌、流行等,让他们感受不同曲风音乐所传达的情感和艺术特点。目标可以是让学生在课程结束时能够辨别不同曲风音乐的特点,并表达出对这些音乐的认识和理解。

3.1.2 提高学生对音乐表达及音乐情感的理解能力

通过对音乐作品的分析和讨论,教师可以帮助学生深入理解音乐的表达方式和情感内涵。例如,教师可以选择一首感人的艺术歌曲,与学生一起分析歌曲的词曲编排、演唱技巧和情感表达等要素,让学生能够体会到音乐是如何通过声音、节奏和情感传递信息的。

3.1.3 拓展学生的音乐知识和背景

声乐教学不仅仅局限于技巧的训练,还应该包括音乐史、音乐理论等相关内容。教师可以引导学生了解不同时期的音乐特点、作曲家的生平和创作背景等信息,从而加深对音乐的理解和感受。教师可以选取一首经典的艺术歌曲《Ave Maria》来分析,可以向学生介绍这首歌曲的创作背景和音乐特点,如该歌曲源自拉丁圣歌中的一部分,曲调优美动听,表达了内心祈祷的情感。然后,教师可以与学生一起分析歌

曲的曲调结构、旋律线索、情感表达等要素,帮助学生更好地理解这首歌曲,并通过声乐技巧的训练来演绎出歌曲所传递的情感。

3.2 课中:坚持兴趣引导,培养学生审美兴趣

3.2.1 兴趣引导

根据学生的兴趣和偏好,设计丰富多样的课堂活动,激发学生对音乐的兴趣。

在组织音乐会观摩方面,教师可以带领学生前往音乐厅、剧院等专业场所,观看专业歌手的演唱会或合唱团的演出。

参与音乐节也是培养学生对声乐兴趣的重要途径。音乐节通常会组织多种音乐表演,包括声乐比赛、独唱演出、合唱比赛等。教师可以鼓励学生积极参与其中,让他们亲自感受和体验不同类型的声乐演出。例如,在一个流行音乐节上,学生可以参加流行歌曲翻唱比赛,并选择一首自己喜爱的歌曲进行演唱。通过参与音乐节,学生通过与他人比较与交流,不断提高自己的演唱水平和艺术表达能力。

在学院演出方面,学校或音乐学院通常会举办各种音乐活动,如学生音乐会、音乐剧演出等。教师可以组织学生参与这些演出,让他们有机会在舞台上展示自己的才华。例如,学生可以参加学生音乐会,演唱自己喜欢的声乐作品,如歌剧中的经典咏叹调或民族歌曲的改编演唱。通过学院演出,学生们可以锻炼舞台表演能力,展示自己的音乐技巧,并得到观众的赞赏和认可。

3.2.2 合理运用多媒体技术

通过利用多媒体技术,教师可以向学生展示丰富多样的音乐作品和经典演唱,或者介绍作曲家、音乐风格等相关信息。这样做可以使学生们直观地感受到音乐的魅力和艺术性,从而增加他们对声乐的兴趣和热情。

教师可以通过多媒体或投影仪播放一些歌曲的演唱视频,如《我和我的祖国》《茉莉花》等,学生可以领略专业歌手的精湛演唱技巧和情感表达,感受音乐带来的强烈冲击和情感共鸣。同时,教师还可以配合视频介绍这些歌曲的背景故事、音乐风格以及其中蕴含的情感和意义。通过多媒体展示和解说,学生可以更好地理解和欣赏这些声乐作品,并

从中汲取灵感。

除了演唱视频，教师还可以通过多媒体展示音乐作品的曲谱、歌词和分析解读等。例如，教师可以使用幻灯片或电子白板展示一首著名的艺术歌曲的曲谱，并结合学生的声乐技巧进行讲解和演示。通过对曲谱的解读和分析，学生们可以更好地理解音乐作品的结构、旋律特点和情感表达方式，从而在演唱中更加准确地传达出作曲家想要表达的情感。

3.2.3 互动式教学

教师可以开展小组讨论活动，让学生就特定的音乐作品、演唱技巧或艺术问题展开互动探讨。例如：教师可以安排学生分成小组，讨论一首艺术歌曲的诠释方式及表达的情感。小组成员可以根据自己的理解和感受进行深入的思考和交流，并在讨论后向全班呈现自己的观点和见解，进而培养学生的思辨能力和表达能力，丰富他们对音乐作品的欣赏和理解。此外，教师还可以组织合唱演绎活动，让学生共同参与声乐表演。例如，教师可以选取一首合唱曲目，指导学生进行合声排练和演唱，在合作演绎的过程中，学生需要相互配合，培养团队协作能力和集体凝聚力。通过合作演绎，学生不仅可以提升自己的合声技巧，还可以感受到群体合作所带来的音乐魅力。

3.3 课后：重视实践活动，加强声乐情感体验

课后教师应重视实践活动，通过实践来加强学生的声乐情感体验和音乐情感表达能力。实践活动可以包括组织学生参与音乐剧、合唱团、乐队等演出，为他们提供更多的舞台表演机会。通过这些实践活动，学生可以将他们在课堂上学到的理论知识与实际演唱相结合，更好地理解和表达音乐的情感。

以经典声乐作品《越人歌》为例，教师可以引导学生聆听这首歌曲，并带领他们分析曲调的变化、旋律的起伏、歌词所表达的情感等要素。然后，教师可以组织学生进行小组合作，让他们选择并演唱这首歌曲中的一小段，或是自行编写歌词以表达自己的情感。通过这样的实践活动，学生们可以亲身体验音乐情感的表达过程，并将自己的情感融入演唱中。

除了实践活动，个人练习也非常重要。教师应该鼓励学生进行个人练习，培养他们对音乐的投入和独立思考能力。教师可以为学生提供个别指导和反

馈，帮助他们发现自己演唱中存在的问题，并提供改进的建议。通过个人练习，学生们可以加强声乐技巧的训练，提高个人艺术表达能力。此外，教师还可以鼓励学生积极参与各类音乐比赛和评比活动。参与这些比赛和评比可以为学生提供展示自己才华和技艺的机会。通过比赛经历，学生可以进一步提高自己的声乐水平，并获得专业评委的反馈和指导，激发学习热情，从而成为更自信和成熟的音乐表达者。

4 结束语

高校声乐教学中融合审美教育对培养全面发展的声乐人才具有重要意义。教师应明确教学目标，注重兴趣引导，重视实践活动，促进学生审美素养和综合能力的提升，为培养出具备艺术修养和专业才能的声乐人才奠定坚实的基础，进而为我国高校声乐教育发展做出更大贡献。审美教育强调培养学生对音乐的感知、欣赏和评价能力。通过审美教育，学生可以学会准确地感受和分析音乐作品，理解其内在的情感表达和创意构思。审美教育不仅能够让学生更好地解读和演绎音乐作品，还能够培养学生的艺术鉴赏力和审美情趣。在一堂声乐课上，教师可以引导学生分析一首经典的歌曲，从旋律、和声、歌词和表演等方面进行深入探讨。通过理论知识和实践经验相结合的方式，学生可以更加全面地理解歌曲所蕴含的情感和意义，学会如何欣赏和评价音乐，以及表达自己对音乐作品的看法和感受，拓宽音乐视野，激发创造力和想象力。通过学习丰富多样的音乐作品，学生可以接触到不同类型的音乐，增强对艺术多样性的认识，学会欣赏各种音乐形式，包括古典音乐、民族音乐、流行音乐等，进一步丰富自己的艺术体验，进而培养创造力和个性化的表达能力。

参考文献：

- [1] 何学范. 高校声乐教学中审美教育的渗透[J]. 长江丛刊, 2018(25):68.
- [2] 吴洋. 对声乐教学中审美教育的实践探究[J]. 黑龙江教育(理论与实践), 2019(5):56-57.
- [3] 郑莲. 高校声乐教学中审美教育的渗透分析[J]. 丝路视野, 2018(35):229-230.