

关于对音乐艺术院校声乐演唱专业艺术歌曲教学的思考

王飞

深圳艺术学校

[摘要]在音乐艺术院校长久发展过程中,结合声乐演唱这一专业体系的设置,从艺术歌曲教学入手,在课堂中要求教师能够确保作品表现的完整性,通过准确把握作品风格,采用科学教学方法,优化声乐演唱专业艺术歌曲教学活动实施成效。教师在引导专业学生的过程中,使学生能够站在正确角度,正确认识艺术歌曲的基本概念,并对该类歌曲作品的文化特征予以分析。教师需要坚持规律性的教学原则,对艺术歌曲教学方式加以完善,确保课堂实践的实效性,通过培养优秀声乐艺术人才,帮助学生奠定丰富、完善的知识基础,使其能够在声乐艺术的发展过程中,投入大量的时间与精力,为我国声乐艺术的长久化、持续化发展,提供充足的人才支持。

[关键词]音乐艺术;声乐演唱;专业教学;艺术歌曲;文化特征

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.405

一、音乐艺术院校声乐演唱专业中艺术歌曲教学的价值与意义

(一) 突出创作演唱风格,彰显时代发展特征

近现代属于艺术歌曲的主要起源时期,随着诗词作品的筛选和运用,在时代方面应追求相通性。结合艺术歌曲的创作里程,可以看出其具备鲜明的时代特点,所形成的演唱风格,需要与时代特征相一致。在对艺术歌曲进行演唱时,需要使其与现代美学特征相符合,采用以声传情的形式,将作品当中的情感,融入的声音当中,促进情感的表达,在演唱过程中,突出时代化特征。

例如:刘万农与赵元任所创作的《叫我如何不想她》,是以五声音阶为基础,融合了京剧西皮原版国门中的音调,并对该类型的进行变化,突出了鲜明的民族风格特点,其歌曲在演唱阶段,还可以彰显出时代特征。在演唱时,使受众能够感受到作品中所蕴含的真情实感,所以此曲在当时能够成名,主要是依赖时代化特征。

作家以细致化的形式,使歌曲的设置具备鲜明的主题,在设置发声方法时,应保障该类方法的科学性。在艺术歌曲演唱过程中,对其演唱方式予以改进,使该类作品的创作和演唱,都能够与时代和民族之间建立紧密联系。

(二) 强化歌词歌唱特性,突出诗情画意特点

结合艺术歌曲中的歌词设置进行探索,可以看出通常会选用著名作家,或者诗人所撰写的优美诗歌,在演唱过程中,使演唱者能够突出诗歌的韵律,并彰显出诗歌节奏的表达。在演唱艺术歌曲的过程中,从整体性的角度入手,使该类歌曲演唱突出了诗情画意的特点。

对于我国诗歌艺术来说,其中的声调设置具有独特性,在深入了解之后,可以看出其声调中存在特殊性质的节拍。在创作艺术歌曲歌词的过程中,通常会以诗词为主,由于诗词具有声调节拍等特点,所以成为了艺术歌曲歌词创作过程中的首要选择。

例如:黄自所创作的《春思曲》,其主要灵感来源是以韦瀚章的词作为主,其词作中描述景物的字句具有多样性。如:“双燕”、“花钿”、“梨涡浅”、“画栏前”等等,其词句在撰写过程中具有押韵的特点,为艺术歌曲的演唱提供了便利。

韦瀚章的词作中,以形象、生动形式,描述了“少妇”对于“丈夫”的思念,演唱者在艺术歌唱整体演唱过程中,其意境的表达具有重要作用,需要对该类表达方式予以高度重视。

二、音乐艺术院校声乐演唱专业中开展艺术歌曲教学活动的有效措施

(一) 引导学生正确认识艺术歌曲基本概念

结合艺术歌曲的基本形态,根据近现代中国所收录的西方艺术歌曲,可以看出通常是以德奥风格为主。在近几年内,音乐学者逐渐将关注目光,转移至意大利、俄罗斯、法国等欧洲国家或地区,并且投入到了该类艺术歌曲的研究过程中。

在长期研究德奥艺术歌曲时,尽管大多数基本概念已经逐渐形成,但从形态这一方面进行分析,可以看出德奥风格艺术歌曲,通常是以体现浪漫主义特征为主,并且注重对人性主题的表达,且表达形式具有深邃性,所形成的作品曲式结构,逐渐形成了严谨特性。在作品音乐语言中,结合声乐演唱技巧,借助钢琴伴奏形式,在专业演唱人员的共同塑造下,形成鲜明的艺术形象和歌曲特征。

在音乐艺术院校声乐演唱专业教学和实践活动的实施过程中,随着意大利歌曲的融入,在该类歌曲的学习和研究环节,逐渐成为了声乐演唱专业教学和实践活动中的重要组成部分。结合该类歌曲的具体形态予以分析,可以看出对于大部分意大利歌曲来说,并不能够将其归属于意大利艺术歌曲这一范畴。

例如:意大利南部地区的拿波里民歌,其风格各不相同,演唱者在演唱过程中,可以采用自由发挥的形式,对该类声乐作品进行演唱。然而,结合一般性的认知形式,在分析该类意大利歌曲时,如果直接将其纳入西方艺术歌曲范畴,在高校学生声乐教学中,会与德奥艺术歌曲混淆。

在分析西方艺术歌曲与其他风格歌曲时,由于其他风格的歌曲具有抒情性,所以在探索性质和内涵的过程中容易存在失误。在音乐艺术院校声乐演唱专业教学活动中,不利于保障艺术歌曲教学的规范性。

随着中国近代艺术歌曲的发展,从创作到演唱等环节,将带有东方音乐风格的声乐作品,逐渐渗透于中国艺术歌曲

的发展阶段,且该类作品中有着鲜明的文化特征。

例如:在古诗词类艺术歌曲演唱过程中,结合整体表现关键点,将其转移至西方艺术歌曲声音表现等角度。若受到西方古典风格演唱方式的影响,在诠释中国古代传统文化题材声乐作品时,使此类声乐教学形式,逐渐呈现出了重技巧、轻内容的不良结果。

为了从根本上改善音乐艺术院校声乐演唱专业艺术歌曲教学成效,并促进艺术歌曲教学水平不断提升,教师除了需要正确认识艺术歌曲的基本概念之外,还需要对其概念、特征等方面的内容予以深入了解,并为学生提供有针对性的引导,保障声乐演唱专业艺术歌曲教学活动实效性。

(二) 艺术歌曲歌词具有圆润特点

结合艺术歌曲中的歌词进行分析,可以看出歌词内容具有圆润的特点,在演唱旋律时存在一定的难度。歌曲中涵盖了大量的抒情元素,需要全部展现于歌词中,所以在歌词创作时,能够为作者情感的表述提供便利,使受众能够及时接收。

比如:中国诗词类艺术歌曲《花非花》,该类艺术歌曲具有简短性的特点,结合该类歌曲当中的歌词创作,可以看出其中涵盖了“朦胧之美”这一特点。教师在引导学生演唱时,应注重在表演过程中的声音转变,要求学生能够正确把握不同时代的作品特征,基于严格性与严谨性的基本要求,使学生掌握该类艺术歌曲,优化声乐演唱专业课堂教学成效。

(三) 教学中坚持规范性原则

音乐艺术院校声乐演唱专业中,涵盖了西方、中国等艺术歌曲类型,教师需要明确日常教学目标,以坚持艺术型特征为主要目的,确保学生能够正确诠释艺术歌曲中的表情术语,在声乐教学活动中,体现出规范性这一基本原则。

1. 注重作品歌曲整体体现

以歌曲作品表情术语为例,根据歌曲中所含有的符号,其主要指代的是作品中的艺术形象,并且属于情感展示方面的记号。在对声乐演唱作品予以二次创作时,作品歌曲能够具备整体体现。在近代化不断发展过程中,声乐的形式和演唱风格随之产生转变,并且朝着多元化的转变方式发展。

在艺术歌曲声乐教学活动实施过程中,教师和学生逐渐接受了该类转变形式,在歌曲的演唱阶段,可以根据自身想法,对作品中的内容予以表现。但对于受众来说,容易受到演唱者的误导。

由此可以看出,该类艺术歌曲表现形式,与艺术原本的淳朴格调不相一致,甚至会违背艺术歌曲本身所存在的形式,无法促进精神内涵的表达。

2. 坚持艺术歌曲原本速度

从艺术歌曲的规范性这一原则入手,要求教师能够严格遵循规范性原则,正确理解作品中的表现术语,尊重艺术歌曲的发展和表达,将其作为古典与现代音乐区分过程中的重点内容。

例如:从力度处理这一方面入手,对于不同时代所创造

出的作品来说,其力度表现具有差异性。教师需要引导学生正确理解艺术歌曲,并基于不同的时代背景,注重在力度方面的表现。总之,在运用艺术歌曲表情术语时,需要与当时作者所处时代背景建立紧密联系,保障艺术歌曲表情术语运用合理性,引起教师和学生的高度重视。

再比如:教师在引导学生理解艺术歌曲速度时,应对“度”予以正确把握,保障“度”这一定位的准确性。在日常教学过程中,教师引导学生正确理解作品的时代背景,并分析创作该类作品时作者的思维方式。在声乐演唱教学实践课堂中,教师需要严格坚持艺术歌曲原本的速度,避免随着时代的持续变化,对作品的速度予以改变。

(三) 明确艺术歌曲文化特征

在音乐艺术院校教师引导声乐演唱专业学生解读音乐作品时,不仅需要分析不同艺术风格属性,还应对相关属性之间的差异进行探究,结合整体艺术特质,分析其中的共性特点。

根据音乐艺术院校音乐教育中的声乐教学,该类专业教学活动具备系统性的特点,为了引导学生真正掌握艺术作品,教师需要在日常教学过程中,引导学生认知德奥艺术歌曲,分析希望浪漫主义时期的社会背景,从社会意识形态指导、艺术审美观照等多个方面,结合大多数西方艺术种类之间的相关性,基于共性特征质角度,引导学生对其认知并了解。

例如:教师在日常教学过程中,首先可以引导学生分析浪漫主义时期这一背景,结合德奥艺术歌曲在整体艺术风格中的表现特质,可以看出该类艺术歌曲,通常是借助作品艺术形象,呈现出个性化的情感表达。从“人生”、“幸福”、“命运”和“希望”等多个角度,彰显出作品中的无限向往。结合演唱技巧,对其中的情感予以诠释。

教师在引导学生正确认识艺术歌曲作品时,需要为学生提供有针对性的声乐演唱方法,使该类演唱技巧能够符合作品的艺术风格。在中国艺术歌曲教学活动的实施过程中,随着艺术歌曲的创作和发展,所形成的作品类型具有多样性。

三、结束语

在艺术歌曲长久发展过程中,逐渐彰显出了独特的艺术魅力,并且受到了音乐界和教育界的高度重视。在高校声乐演唱教学活动实施过程中,突出了艺术歌曲教学资源的开发价值,教师在合理应用艺术歌曲时,能够助力声乐演唱和声乐教学活动的顺利开展,突出艺术歌曲的传承价值。教师在引导学生演唱艺术歌曲时,应在课堂中由教师带领学生,分析作品的时代背景,使其掌握该类作品的风格特点,对作者的真实生活环境有着深入了解,进而才能够利用真挚的情感,引导学生掌握正确的艺术歌曲演唱方法,促进学生的情感表达。

参考文献

- [1]宋波.中国艺术歌曲的演唱与教学[J].当代音乐,2016(9):52-53.
- [2]王晓迪.黄自古诗词艺术歌曲演唱研究[D].山东师范大学,2015.