

浅谈如何成为一名优秀的歌唱演员

——以排演歌剧《茶花女》为例

张玉芳

(杭州江南丝竹南宋乐舞传习院 浙江 杭州 310000)

[摘要] 近年来“中国好声音”“声入人心”等歌唱类的节目充斥着荧屏,许多年轻的歌唱爱好者都梦想着自己能够站在舞台上成为一名优秀的歌唱演员,殊不知要想成为一名优秀的歌唱演员除了有一副天然的好嗓子这个先决条件外,还需要具备与之相关的理论素养和舞台表演相关的知识,这需要长期学习和舞台实践才能获得,笔者结合排演歌剧《茶花女》的经历,浅谈如何成长为一名优秀的歌唱演员。

[关键词] 歌唱演员;素养;茶花女;舞台实践

笔者是一名声乐唱法男高音歌唱演员,有着十几年的舞台实践经验,参与过上千场演出,主演《茶花女》《原野》《党的女儿》《一封信》《大爱慈母颂》《春暖花开》等剧目。笔者深知要想成为一名优秀的歌唱演员需要具备多方面的素养,接下来将在下文中加以简述。

一、理论素养

歌唱演员(以下简称“歌者”)除了有一副天然的好嗓子这个先决条件外还要有良好的理论素养,它包括多方面的综合理论知识,这是歌唱者必备的素养。

歌者演唱声乐作品是一种负责而综合的活动,一首声乐作品由旋律,节奏,节拍调性,调试等多方面音乐元素共同组成,我们要想完整的演绎作品的统一感与美感,就要有扎实的音乐理论知识。关于音乐理论知识,就是通过专业学习,能够较好的把握作品曲调、节奏、节拍、速度、力度、音、音色、伴奏、调试、调性等方面的问题,这是理性把握作品的前提条件和有效途径。例如,当我们拿到一份谱子,我们首先是会去读谱,读谱中就涉及视唱、节奏、音准等问题,如果这些素质不具备何谈演唱?按照国际惯例每一部歌剧的排演需要6周左右的时间,排演中有一个很重要的环节就是和艺术指挥的音乐作业,音乐作业的第一步就是唱谱子,谱子完全唱下来后才是艺术处理,才能进行风格的掌握。

笔者在排演歌剧《茶花女》中普遍发现欧洲人的理论素养比较强,比如他们的视唱能力,几乎每个人都有固定音高的概念,这个是笔者和很多人都不具备的,也是我们中国很多歌者应该加强的一项素养。笔者在读大学之前除了“艺考”前半年专门找音乐老师补习外,之前就没有接受过任何的音乐教育,所以理论素养很弱,但理论素质是可以经过后天的努力达到较高的水平,只要功夫到了自然就掌握了。歌者的理论素养从某种意义上来说是歌唱舞台表演的基石,如果这个地基打的好艺术道路会走的越来越宽广,反之,在一定时间就会形成瓶颈,阻碍艺术道路的发展。

二、歌唱技巧

歌者具备了基本的理论素养这只是基础,还要练就娴熟的歌唱技巧,歌者在演出歌剧时是不用麦克风的,歌者的声音要能穿透乐队让最后一排观众听到,所以歌者必须要有娴熟的歌唱技巧。

歌唱的乐器是演唱者的嗓子,因此,要拥有良好的歌唱乐器,首先要有健康的身体和良好的精神状态。歌唱的乐器与其他乐器不一样,譬如你想要一架好的钢琴,你可以去买,不是自己做,你可以挑选星海、聂耳、珠江等牌子的,或者你喜欢什么牌子的,就可以买什么牌子的。而歌唱乐器是长在自己身上的,一个人一辈子只有这一个嗓子,既要唱歌又要说话,作为歌唱乐器,还需要学习、运用适合自己嗓音特点的歌唱方法,用正确的歌唱训练来重新制造它,使它成为既能演唱自如,又能延长艺术寿命的歌唱乐器。如果歌唱方法不正确,嗓音使用不当,就会把歌唱乐器损坏了。如果这唯一的嗓音乐器损坏了,不可能更换新的声带,必将失掉歌唱能力,只能放弃你心爱的歌唱事业了。

笔者已在美国演出《茶花女》期间,声乐指导根据笔者的年龄严格选择适合的角色,警告不能在相对年轻时触碰较大的角色,多唱罗西尼、普契尼的作品,如不当心就会直接毁掉一个歌唱家的艺术生涯。当红男高音考夫曼在艺术生涯初期都是在演唱莫扎特的歌剧角色,在他五十多岁时才触碰如《奥赛罗》这样的作品,所以,歌唱演员一定要保护好好自己的声音。

每个人的歌唱乐器有自己生理上的特点,唱出来的声音有不同的音质音色。要用歌唱乐器来唱歌,就要学会重新制造它、调理它、使用它、爱护它,要能够充分发挥自己歌唱乐器的最好功能,保持它持久耐用,唱得动听、感人,这就要学习正确的歌唱方法,掌握适合自己嗓音条件的歌唱技术和适合自己实际情况的歌唱训练过程,这样的歌唱训练过程,是对歌唱乐器的制作、调理和再整顿的过程。只有经过正确和良好的歌唱训练,循序渐进,才能灵活自如地运用歌唱乐器,使之更适合歌唱艺术表现的需要,发挥歌唱的艺术表现力。笔者在读大一的时候所有的歌曲都不会超过#F,坚持唱艺术歌曲,不唱大于歌唱能力的作品,到了大二下半年是才开始练习“关闭”技巧,而这个技巧的磨炼就是贯穿了整个大学阶段。

声乐技巧的学习是无止境的,但再好的歌唱技巧是从不脱离作品的,技术与作品的关系要摆得对,技术永远是内容为服务的。歌唱者在舞台上的整个演唱过程应该是一个艺术品,声音、眼神、肢体要达到和谐统一。总之,正如著名声乐教育家沈湘老师所说:“歌唱技巧是获得歌唱艺术表现力的重要手段,歌唱者必须重视技术的磨炼,以求艺术的完美”。

三、舞台实践

声乐是一个具有鲜明实践性、艺术性的艺术形式,学习声乐的最终目的是指导艺术实践的提高,笔者十几年歌唱演员生涯,深深的体会到舞台实践的重要性,特别是在排演歌剧《茶花女》之后感受更深,它是检验歌唱演员唯一的标准,对歌唱

演员的成长起到决定性的作用。

1、舞台实践对歌唱演员的意义

舞台实践可以检验歌者的歌唱技术与能力,亦可促进歌者将思想从技术转移到“表演”领域。歌者在声乐课堂上学习到的任何表演知识是抽象化的,其所接触到的艺术内容都是技巧性的、知识类别的,一旦歌者的基本技术能力、技巧的纵向发展达到了成熟高度水平,那么为了使其成为优秀的表演者,则必须透过舞台实践来推动他们歌唱艺术意识的横向发展。正所谓“伟大的艺术家来自民间”“艺术来源于生活”,脱离了艺术舞台环境的艺术并不会被大众所广泛理解与接受,而与群众紧密联系在一起“生活”才是艺术家们真正的舞台。对于每一位歌者来讲,舞台实践是他们了解观众、了解歌唱艺术的唯一途径,他们可以根据舞台反馈的信息,知晓舞台是如何与表演者完成声音、肢体的艺术加工的,亦可以透过观众的反馈信息,找到歌唱表演的闪光点 and 共鸣点,进而加工、修缮,以完美诠释。由此可见,舞台实践对歌者培养来讲意义非凡,它是将歌者从一个自然形态的原始材料过渡到技术性的初级训练阶段,最终进入艺术性的高精度训练阶段的质的飞跃过程。

2、舞台实践经验的积累对歌唱演员的重要性

舞台实践是歌唱演员的关键环节,是琴房与舞台的“纽带”。众所周知,舞台是歌唱演员最终的归宿,技术与能力和实践经验相比,拥有同样的地位,所以,舞台实践演出经验的积累对歌唱演员十分重要,具体表现为:

(1) 舞台实践经验积累能够培养歌唱演员舞台熟悉感

在艺术领域,观众透过舞台欣赏歌者表演,歌者在舞台上的一举一动在“众目睽睽”下被无限放大,如果演员舞台经验少、不熟悉舞台的话,很容易在表演中出错,如:跑调、破音、忘词等。此外,舞台周边环境包括观众席、幕后、灯光等边缘区间,这些地方在舞台实践演出时会出现观众、工作人员,干扰、影响歌者的视觉感受,所以,对舞台“动态”环境的熟悉,也是歌唱演员必须练就的一种能力。

笔者在排演歌剧《茶花女》中,有一位美国男中音在剧中演我父亲,他年龄已经是60多岁,早就是西雅图歌剧院的驻院演员,演出经验十分丰富,已经演出过上百场歌剧《茶花女》,可他依然在表演之前,也要熟悉舞台、进行多次排练后再正式表演。

(2) 舞台实践经验积累有利于增强歌唱演员的自信心

“掌声”对于每一个歌唱演员来讲是至关重要的,他们之所以能够为表演而刻苦训练、潜心钻研,其中最突出的原因是他们希望被认可、被欣赏。早期,作为初学者的学生根本无法体会来自舞台下观众的喝彩声、鼓舞声,因为舞台实践少,开始舞台实践后,歌者与观众的心理距离被拉近了。观众的鼓励,会使歌者的信心大增,更加自信、自如的站在舞台中央表演,将自己所学、所领悟到的艺术完完全全的加注到表演中。同时,人们经常会对自己常见、常训练、常做的事物存在莫名的安全感,这种心理感觉来源于“熟悉”环境,歌唱演员亦是如此,一旦他们透过舞台实践演出,熟悉了舞台环境、熟悉了观众的反馈、熟悉了歌唱艺术表演的每一个步骤,其自信心自然会树立起来。

笔者在排演歌剧《茶花女》初期遇到了很多困难,没有信心把剧演好,导演把笔者最容易出问题的地方反复在舞台上练习,不断鼓励,慢慢的树立了自信,而这个信心的建立直接影响了正式演出的效果。

(3) 舞台实践经验积累考验歌唱演员的应变能力

舞台实践演出是一次成型的,它允许任何突发状况的发生,在教学中,声乐老师更愿意让学生多接触舞台的原因,就是训练他们的应变能力,使其能够有能力面对任何突发状况,如:舞台上灯光突然灭了、有情绪激动的观众干扰表演大喊大叫、与自己共同表演的对手突然发生忘词、笑场、出现失误、突然摔倒了等等。这些看似不易出现的问题,常会突发,如果歌唱演员处理不当,则会造成整场表演的失败。舞台实践可以将“突发事件”带到歌唱演员面前,让他们设身处地的感受舞台窘迫环境和压力环境,促使、推动其做出正确、科学、合理的反应,以削弱突发事件对表演的影响。

综上所述,经验积累是舞台实践最终的目标,舞台经验对歌唱演员舞台应变能力、号召力、感悟能力、表达能力有很大帮助。舞台实践演出途中,歌唱演员接收到的信息是多元的,从多个渠道汇聚到舞台中央的信息资源,会使歌唱演员进入一个全新的表演环境,与日常训练、教育不同,这个环境客观、逼真、充满着不确定性,对歌唱演员来讲是技术能力、心智意识的不小磨炼。

3、舞台实践经验的多少对歌者表演的影响

不同歌者在舞台实践过程中积累的经验不同,所以他们在舞台实践中学到的知识、感悟到的思想也存在较大差异。但随着舞台实践的次数增多,其舞台经验会愈加丰富,这是准确无疑的。随着舞台实践次数的增多,歌唱演员会获得不同体验,亦可以说,在舞台实践演出初期,他们每次的感受和领悟都是不同的。对于大部分

歌者来讲,舞台实践次数越多,其效果作用越明显,舞台上积累的经验对歌唱演员的帮助越大。

每个歌者都是不同的个体,他们对待歌唱艺术的态度、看法不同,这导致他们看待舞台实践的想法也不尽相同。有的歌者会认为,经历实践演出,自己便可以成为真正的歌唱演员,与观众近距离接触,享受他们赞赏的目光和鼓励,但有的歌者会惧怕、自卑,他们会认为自己还没有具备充分的能力和技术,完成在舞台上的表演,从而束手,甚至于对舞台产生厌恶情绪。为此,歌者要充分珍惜在小舞台上的锻炼,笔者在做歌唱演员的初期每年有上百场进社区,下基层的演出,这样的演出观众一般很宽容,偶尔容忍歌者犯在舞台上犯错误,所以要积极参加这类的演出,这是最佳的锻炼机会。没有田间地头的演出,哪能有剧院殿堂的辉煌?这也是笔者在排演《茶花女》后最大的心得。舞台实践是歌唱演员成功的平台,是检验歌手唯一的标准。

通过上文对舞台实践演出重要性分析可知,在琴房里培养歌者不是能力培养的全部,歌者最关键的还是要看实践演出经验的积累。舞台实践是歌唱演员成功的

平台与环境,歌者在舞台实践中反复磨炼自己,并根据观众的反馈、舞台效果的对比,调整自己的舞台表现。如此一来,歌者便有机会、有机会从实践中找出自己欠缺的问题和能力缺陷,实践演出是歌者成长的实际需要,其重要性不言而喻。

四、结语

一名优秀的歌唱演员需要具备多种素质,并要把这些素质在舞台实践中进行修缮,以达到和谐统一。早在魏晋时代,《世说新语》中有“丝不如竹,竹不如肉”的说法,这“丝”指管乐器,“肉”指美妙的歌喉,从古至今,歌唱都是一件美好动人的事情,让我们多多培养各方面素养,登上舞台实践之翼,飞向心中的艺术殿堂!

参考文献

- [1]肖黎声.声乐理论基础.上海音乐出版社.2009
- [2]沈湘.沈湘声乐教学艺术.上海音乐出版社.1998
- [3]杨红梅.浅谈歌唱演员的基本演唱技巧.《戏剧之家》2016
- [4]田文冰.浅谈歌唱者应具备的五种艺术素养.《文艺生活·文海艺苑》2009

“00后”大学生视角下管理学课程创新教学策略研究

何军¹ 尹锋占² 尹香琰³

(1.河南理工大学 河南 焦作 454003;

2.广东华成新材料有限公司 广东 中山 528400;

3.河南理工大学 河南 焦作 454003)

【摘要】管理学是以组织中的人类活动为研究对象,通过对管理活动的研究,探讨其内在的规律,上升为理论后,再以此指导管理实践的综合性交叉学科。如今,“00后”已经成为大学校园的主力军,他们身上同样有着与以往年轻人不同的气质,对于高校管理学课程教学的需求也有所不同。笔者针对“00后”大学生群体的性格特征、管理学课程特点及管理课程教学现存问题进行了探究和分析,并结合2020年疫情期间的管理学课程教学过程实际,提出了高校管理学课程教学的创新策略,为高校培养出更高层次的管理人才提供了依据。

【关键词】“00后”大学生;管理学;创新教学策略

一、引言

管理学是一门科学,更是一门艺术。管理中只有长久的题目,而没有终局的谜底。不管是企业、组织或社会,唯有持续发展,才能历久弥新,而发展则必须依靠科学管理和创新。对于高校管理学课程教学而言,更是如此,高校作为培育管理人才的摇篮,其管理学课程教学更应当随着高校学生的时代更迭而持续创新。深入分析当下学生群体的心理与需求,以此来课程教学的创新和改进,培养出能够学以致用,适应迅速发展的信息社会、知识经济时代和全球化浪潮现实需要的应用型高级管理人才是教学的关键。

二、管理学课程教学现状综述

知识经济时代下,各行各业的核心理念、管理渠道和管理方式都发生了翻天覆地的转变,高校应提高管理专业的教学质量顺应社会的需求,然而受传统教学方式的影响,高校管理学课程教学仍然存在着不少的问题。传统的管理学课程讲授注重理论轻视实践,课堂一味地讲述课程理论枯燥乏味,学生只是被动接受,即便内容掌握牢固,无非是考好成绩,却很少懂得学以致用^[1]。传统的管理学课程考核范围不够全面,忽视对学习过程的关注和评价,不利于激发学生对学习过程的动力,不能很好地实现培养目标。

三、管理学课程教学面临的挑战

(一)“00后”大学生群体个性化特征显著

新时代、新背景下的“00后”大学生,有其自身独有的特征。他们思想观念多元化,接受新鲜事物能力强,具有强烈的“自我”意识,勇于表达和坚持自己的意见,综合素质较高,学习能力较强,但合作意识薄弱^[2]。面对个性化特征如此显著的“00后”大学生,管理学课程传统教学简单粗暴式的“授之以鱼”“填鸭式”“灌输式”等教学方式忽略了学生的自身需求,很难激发学生学习的兴趣、调动学习的积极性。

(二)传统管理学课程理论与实践脱节

管理学作为实践性社会科学,决定了其课程在教学中要兼顾科学性与实践性。其课程内容呈现出典型的理论性与抽象性特征,另一方面,管理学课程设置目的决定了授课对象一般都是低年级学生,而大一、大二学生普遍缺乏组织管理实践,在企业管理经验或实践管理经验上基本为零,无法体会理论产生的具体背景,也很难构建管理理论知识在实际场合的具体应用,教学缺乏实践性与启发性。

(三)管理学课程教学与考核方式单调

在管理学课程的教学过程中,授课教师更多的偏向讲述经典的管理学案例,学生们即便明白和了解其整个过程的评述和解析,也只是了解了过去的一个案例而已,社会在不断地发展变化,管理的实际需求和理论知识之间也会不断产生相应的变化。此外,大多数管理学课程教学考核内容过于单一,考核方式以考勤成绩、平时作业和期末闭卷考试的终结性评价为主,忽视了对学生在整个课程中的努力和学习效果的关注和评价。

四、管理学课程教学的创新策略

(一)多样自主式课堂合作

“00后”大学生的思维独特、创新能力强,信息获取快,单纯的多媒体讲授并不能有效地将理论应用于实践。授课教师需要精心设计、合理规划,结合专业性进行实践教学设计,使学生变被动为主动,实现自主课堂,加强学生合作观念和自主学习能力。以学生为中心、以任务驱动和问题解决为学习策略、以自主协作为学习方式,鼓励学生大胆发言、团队合作、思维碰撞,组间合理分析,师生相互交流,更好地让学生理解知识、掌握知识,营造一个积极向上的多样自主式学习氛围,满足学生个性化需求。

(二)校企合作中实践育人

管理学大师德鲁克在《管理学必须实践管理》中提出,任何一种知识,只有当它能够应用于实践,并改变人们的生活时,这种知识才会有价值。在新时代信息化的背景下,管理学课程应注重理论与实践相结合,注重创新思维和能力培养,以此为专业核心能力的培养奠定基础。顺应信息化技术蓬勃发展的趋势,构建高校与企业之间的有效交流平台,授课教师邀请作为企业管理人员的校友为学生开启企业课堂,组织相应的实践交流活动,让学生们畅所欲言,表达心中想法,由企业校友的解答帮助学生走出思维的误区,传输丰富的实际管理经验,加强对学生的启发和引导。

(三)线上线下联动式教学

信息化背景下,线上线下联动式教学模式将现代教育技术与传统教学深度融合。线上教学中信息反馈及时、节省精力,但依据2020年疫情期间线上教学情况的调查反馈中,学生们也明显体会到了单一线上教学的不足之处,监管弱化,与授课教师互动频次减少,课堂问题交流不及时等。因此,疫情结束后可据此采取线上与线下课堂相融合,实现多元化的教学方式,线上平台发布课程资源,线上问题反馈,线下课堂解答。考核时采用线上、线下相结合多元化评价方式,增加过程性考核的比例,将学生线上学习时长、随堂测试的成绩、网上讨论区的提问或相互答疑、课堂上团队协作的任务完成情况等列入过程性考核的范畴。

五、结束语

高校学生群体的时代特征、网络经济时代背景,使得高校及教师不断创新教学方法和教学模式,不仅可以有效推进高校教学改革的发展,而且对于性格特征显著的“00后”大学生的个性化培养非常有意义。疫情期间,高校教师利用网络课堂,使管理学课程教学更加新颖,学生可以身临其境,主动性强的学生可以通过自主学习接受大量的管理学知识,这对于提高管理学课程的实效性同样具有很大的帮助。随着时代的发展和不断创新,高校的管理学课程教学将变得更加具备生动性和多样性。

参考文献

- [1]苏晓洲.“互联网+”背景下的管理学课程创新教学研究[J].当代教育实践与教学研究,2018(08):34-35.
- [2]张映彬.“00后”大学生思政教育工作探析[J].红河学院学报,2019,17(03):121-123.