

论声乐教学中学生情感与审美能力的培养

金香玉

鞍山市现代服务学校

[摘要]声乐课程是培养学生艺术审美的重要途径。声乐作为一种艺术表达形式,把语言和音乐相结合,用意境的美感表达思想内涵,以此促进学生艺术素养的有效提升。为了更好的培养学生的声乐学习能力,教师在教学中要不断提升自身的教学水平和职业能力,通过对学生的审美能力和声乐情感的培养,提升学生的艺术表达能力。同时学生也要不断练习,在实践中实现自身情感的提升,实现对声乐情感的领悟,从而提升艺术素养。本文对声乐教学中学生情感和审美能力培养的措施进行了分析研究,以作实践参考。

[关键词]声乐教学;情感培养;审美能力培养

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.564

引言

声乐艺术不是简单地语言和音乐的结合,其中蕴含着作者丰富的情感,所以为了在演唱时将作品背后潜藏的情感完美的表达出来,需要演唱者拥有良好的审美能力和丰富的声乐情感,并在演唱前对作品进行不断地揣摩和分析。所以教师在教学过程中要注重学生对声乐学习的情感和审美能力的培养,只有不断提升学生的领悟力和审美能力,才能使学生在声乐演唱中准确把握情感,实现情感的完美再现,从而感染观众,实现自身声乐表演能力的提升。

一、学生情感和审美能力在声乐教学中的重要性

(一)在声乐教学中情感培养的重要性

音乐教育是以培养学生审美意识,提升审美能力为一种的审美教育。在审美教育中,最为核心的因素是对音乐的情感教育,音乐以动听的歌声、优美的旋律表达其中的情感,引发学生心中的共鸣,实现“以情感人,以美育人”的审美教育。

1、深化对音乐的理解,在体验中感受音乐

作者在创作时为每首声乐都赋予不同的内涵并通过变换的曲调把其中饱含的思想表达出来。学生在声乐学习中只有深化对每首声乐的了解,才能感受到其中的情感,在情感的表达中展现音乐的灵魂。情感是音乐的另一种表达。情感表达也是提高声乐表演技能的必然要求。声乐作为一门综合艺术,需要学生理解并运用情感抒发作者的思想,从而在学习时对音乐产生共鸣。因此教师可以带领学生在旋律中体验情感。例如:经典的声乐曲目《七子之歌》,学生在学习时除了旋律、音准以外还要关注这首歌背后的故事,通过带入情感,理解音乐背后作者想要表达的振兴中华、收复失地的思想内涵,把其中的爱国之情通过音乐表达出来才能让学生感受到乐曲中作者的渴望。只有让学生体验音乐情感,加深对情感的理解和感受,才能更好的培养学生的声乐知识和技能。

2、在声乐情感教学中促进学生的个性发展

教师在声乐教学中引导学生积极参与声乐学习的实践,通过实践加深自己对声乐的认识,从而获得在声乐情感和技能上的个性发展。好的声乐演唱需要真挚的情感、娴熟的技术、准确的音调。将这些因素融合于一个整体,才能使其成为完美的艺术。而其中情感则需要教师在教学中的不断引导,学生积极参与到课堂教学活动中,以此获得个性化的声乐情感体验。例如:在《保卫黄河》这一曲目,教师在教学前要引导学生了解作品的背景和创作情感。这一作品创作于抗日战争时期,其中以黄河做比喻,表达了抗日战争时期中华儿女不屈不挠的奋斗精神,以昂扬的斗志向敌人发出战斗的警号。师生在共同在深入分析作者表达的情感后,教师在教学中要把这种不屈的精神通过声乐表达出来,让学生从音乐的情感中感受到英雄的力量,学生在进行自我实践时,通过情感的学习获得声乐的个性化发展,加深对声乐的理解,不断提升自我的声乐情感审美。

不断提升自我的声乐情感审美。

(二)审美能力的重要性

1、提升声乐学习效率

首先,声乐的学习极具技巧性,良好的审美能力是学生学好声乐的重要条件。教师在教学中加强对学生的审美能力的培养可以加速学生对作品的理解和认知,对学生学好声乐打下坚实基础。学生自身的审美能力有一定的提升后,在面对声乐作品时,可以充分料理界其中蕴含的情感和表演的技巧,并且通过审美判断,也能及时了解自身的不足,实现自我完善,从而实现有效的声乐学习,不断提升自身的艺术水平。其次,在教学过程中,教师可以引导学生对不同流派的作曲家的音乐进行分析,使学生系统的体验声乐的意境、情感,通过潜移默化的审美培养,促进学生自身对声乐的独特理解,在对声乐审美中实现自身审美能力的提升。最后,学生在学习声乐时,通过不断提升自身对作品情感和美感的判断能力和审美能力,从而提升声乐学习的领悟力,提高自身学习声乐时的效率。

2、提升审美体验

在声乐教学中,审美能力的培养不仅能促进学生声乐学习的领悟力,还能提升审美体验。声乐的学习本质上是一种对艺术的追求和音乐美的实现。所以在教学中声乐和审美的结合是实现有效教学的基础。学生受自身成长和兴趣爱好的影响,对美的认知不同,这也形成了多种意识形态的美。这种审美水平的多样化促进学生在声乐学习中形成不同的审

美体验。声乐的学习需要对作品情感准确把握,学生的审美能力能有效促进学生情感的领悟,使学生更好的掌握审美规律,提升声乐学习的能力。

二、在声乐教学中培养学生情感和审美能力的有效途径

(一) 培养学生声乐审美能力的措施

声乐审美能力是发现美、懂得美、实现美的过程,同时也是艺术理性和审美感性的统一。学生审美能力的培养不能靠被动的灌输,而是需要教师引导学生自主学习、自我提升,在师生的共同努力下,实现审美能力的进步。

1、提升教师的教学水平和审美能力

教师作为教学过程中的主导者,其审美水平直接影响学生的审美能力的提升,因此,教师要先提升自身的审美能力,再对学生加以引导。在教学中,教师要对自身声乐教学时的发声严格控制,时刻保持声音线条的纯正;在理论学习时,对于声乐的乐谱、词曲的背诵教师要深入研究后,再引导学生实现更深层次的理解,对课堂教学质量做到严格把控。教师也要提升自身的教学审美能力,积极创设课堂教学情境,感染学生的情感,在实践中提升学生的审美能力。除此之外,教师也要提升自己的专业技能,在面对不同背景、情感、风格的声乐作品时,要求教师具有专业的声乐教学能力,对不同的作品有自己独到的见解,并能在教学过程中通过通俗易懂的方式传授给学生。因此,教师要具有专业的声乐教学技能。教师可以通过声乐培训、自我学习、请教询问等多种方式提升专业素养,通过深入研究多种类型的声乐作品,不断提升自身的专业素养和职业技能,在教学中促进学生的声乐审美能力提升。

2、提升学生的审美水平

学生审美能力的提升除了受教师的教学影响外,还受到学生自身审美水平的制约。因此,教师在声乐教学中要激发学生的审美情趣,让学生通过生动的课堂教学感受声乐的魅力,通过对声乐作品背景及情感的领悟,激发学生的声乐情感,从而调动学生学习的积极性,使其在更深层次领悟声乐中的美感,提升自身的审美水平。在教学演唱中,教师对学生的演唱技巧也要做好把控,加强声乐教学实践,为学生学习声乐做好正确的示范,逐渐培养学生形成正确的审美,在实践中加强对审美的提升和修正。除此之外,学生也可以通过声乐词曲的不断研究,提升声乐的审美水平。学生在进行演练时,通过对作品背景和表达情感的了解,在头脑中进行丰富联想,实现场景和情感的跨越结合,从而实现审美意象的构建,从意境和思想上提升审美水平。

三、培养学生声乐情感的有效措施

(一) 引导学生熟悉和分析声乐作品

声乐演唱是表演的艺术,同时也是对原作品的二次创作。学生用不同的情感演唱声乐作品时,会使同一种思想产生不同的感染效果。因此,学生在学习时要想更好的表达作品的情感,就要更加深入的了解和分析声乐作品,不断丰富

自身的情感,最终在演唱时对作品思想实现精准把握。在教学中,教师要引导学生认真体会歌词的含义,有感情的大声朗读并分析作者在每段表达的情感递进和转折。除了词曲的情感以外,还要掌握语句中的语气、语调等的细微差异。在演唱中,细小的语气、语调变化都能对作品情感的表达产生影响。学生在熟悉词曲后,教师要带领学生进行情感分析,历史背景和情感是影响声乐演唱艺术表现的关键。在分析作品时,学生对作品的情感进行不断揣摩,带入情境角色从而产生对声乐歌曲的个性化情感,在把握主题的前提下,实现生动的演唱。

(二) 加强表演训练,在实践中培养声乐情感

学生的声乐情感不能只靠理论学习,在读歌词、分析语句情感时,学生对情感的理解多为语言结构的美感,要想提升学生对声乐的情感理解和表达,需要在实践中不断培养和磨练。教师要引导学生在演唱时集中注意力,只有真正投入到声乐的演唱中,才能在演唱的细节中实现情感的表达。在演唱时,曲调的节奏、语气和情感都体现在每一节音符上,学生通过大量的表演练习可以加深对声乐作品情感的理解和细节的把握,在表演中培养声乐学习的情感。学生的声乐情感也需要在练习中不断带入情境,在不同的作品中根据要表达的情感加入其特有的人物特点或者地方特色,在实践中不断琢磨作品的人物心理活动,不断提升自身的声乐表达能力和情感的培养。

四、结语

综上所述,声乐是一门追求美、表现美的艺术,教师通过对学生的审美能力和情感的培养,提升学生演唱时的情感表达,形成良好的艺术素养。在培养学生审美能力时,教师从自身和学生两方面着手,发挥好教学过程中教师的主导作用,尊重学生的主体地位,通过双方的共同进步,实现学生审美水平和能力的提升。在培养学生声乐情感时,教师则可以带领学生进行歌唱实践和作品分析,只有真正理解作品的意境和思想才能使形成丰富的声乐情感。

参考文献

- [1]许育宁.论声乐教学中情感培养的重要性及策略[C]//.2021年科教创新学术研讨会论文集(第三期).[出版者不详],2021:61-63.
- [2]陈立黎.声乐教学中的情感引导[J].艺术评鉴,2021(11):166-168+172.
- [3]陈丹丹.中国民族声乐情感表达的培养——评《声乐教学艺术》[J].领导科学,2020(03):127.
- [4]张艺.浅谈小学声乐教学中情感培养的策略[J].天天爱科学(教育前沿),2019(11):27.
- [5]朱海龙.声乐教学过程中情感培养的探索[J].黄河之声,2019(16):118.
- [6]李茜.中学声乐教学过程中情感培养的探索[J].新课程(中学),2019(06):93.