

个性化教育视野下高校声乐教学改革探索与思考

揭晓旭

江西科技师范大学

摘要:在素质教育改革不断深化的背景下,各校纷纷制定新的学习目标,教师和学生也面临着新的教学和学习任务。在这种新形势下,教育界越来越重视学生的综合素质和能力培养。同时,最新的教育学大纲也强调关注学生的个性发展。因此,大学的歌唱教学应根据时代发展要求进行主动变革。在遵循一般教育规律的基础上,应更加注重发展学生的个性,充分挖掘每个人的潜力和发挥个人特点,从而实现整体提升。个性化声乐教学的最终目标是培养具有创造力的学生。

关键词:个性化教育;高校;声乐教学改革;探索与思考

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.02.238

在大学声乐教育改革中,我们强调个性化的教育方式,旨在为学生创造一个宽松、活泼的歌唱学习环境。在体验与创造的过程中,我们应引导学员充分发掘自身潜能,提升对审美的判断和对乐曲的驾驭能力。在实施教学改革时,我们应明确声乐培养的目标,并营造一种社会化的唱歌学习氛围,以激发学员的潜能和创造性,进而提升他们的音乐素养。

一、个性化教育的基本内涵

个性化教育就是在注重于学生的个性发展、生理特点、特长爱好、性格特点等方面,采取有目的的教学方法,使学生的潜能得到最大限度地发挥出来,从而使他们在某一专业的课程上取得更好的成绩。在大学的歌唱教学中应用个性化教育方法,要求教师首先深入了解学生的特殊才能和兴趣性格特点,进而根据其优势进行因材施教。通过制定个性化的声乐学习任务和认知环境,最大限度地发挥学生的长处和才能,促进其声乐水平的提升。

二、科学定位,合理预设个性化教学目标

马秋华教授,这位备受尊敬的女高音歌唱家与声乐教育家,曾深思熟虑地指出:“一旦教师发现了一个极具潜力的学生,首要任务是帮助学生找到自己的定位。这不仅涉及学生的个人特点,如外貌和性格,更关乎他们声音的独特性。我们要细致地观察并理解学生的冷淡或热情态度,同时提醒他们充分展示自己的个性。针对学生的兴趣、形象、气质以及发声结构等,教师都应有全面的了解。在此基础上,应以科学的发声训练为指导,精心挑选曲目,并针对学生的语言、风格和形象进行个性化指导。这样的全方位训练将有助于学生在艺术的道路上更好地发展。”

(一)突出个性,因材施教

音乐课程的核心挑战在于如何根据学生的个体特性进行有针对性的教学。在开展系统性的培训之前,教师需深入了解每位学生的专业基础、性格特征、习惯以及声音条件等,全面掌握他们的实际情况。基于这些具体信息,教师需灵活调整教学方法,为每位学生量身定制训练和发展计划。需要强调的是,了解学生的个体特性并非一蹴而就,这是一项细致且需持续投入的工作。在音乐教学中,教师需从气息控制、元音与辅音的选择、练声曲目以及歌唱曲目等多个方面设定明确的教学目标。并且,教师应根据每位学生的实际情况,制定个性化的训练方案。这样,既可确保教学更具针对性,也能有效促进学生歌唱技能的提升。

(二)循序渐进,科学发展

在教学实践中,我们必须始终坚持“逐步推进”的原则,根据实际情况适时调整教学方法和进度,确保教学过程既符合普遍规律又能满足特殊需求。我们应遵循由易到难、由浅入深的教学路径,确保学生在逐步深入的过程中掌握知识。课前,音乐教师应进行统一指导,确保教学的一致性和规范性。针对歌唱教育中存在的问题,我们应采取系统化的处理方式,逐一解决,避免片面强调某一方面而忽视整体。在教学实践中,前期准备是后期发展的基础,后期发展则是前期准备的必然结果。即使是嗓音条件优秀的学生,也必须遵守这一原则。过早地拓展学生的音域或增加演唱难度,如果超出了学生的掌控能力或艺术素养水平,可能会导致事与愿违。不仅无法充分展现音乐的魅力,还可能对学生的声乐发展产生负面影响。因此,我们必须慎重对待学生的声乐训练,确保他们在逐步提高的过程中能够真正领略音乐的韵味并实现个人艺术成长。

(三)目标明确,分流培养

当前,我国对音乐专业人才的需求量较大,显示出巨大的潜力。为了满足社会对人才的需求以及学生的兴趣,教师需要从专业技能基础、职业发展潜力、个体发展爱好三个方面入手,引导学生制定符合自身情况的发展目标。目标群体应包括职业表演者、各层次专业教师、艺术管理人员以及音乐行业从业者。这种有针对性的培训方式有助于培养学生的个性,提高他们的学习积极性、主动性和创造性,从而增强其职业竞争力。采用“广本多元”的教育模式,将更有利于提升学生的整体素质和就业竞争力。

三、因材施教,营造民主个性化教学氛围

在大学声乐教学的个性化视角下,我们必须认识到教学目标、教学内容、教学活动和教学效果等环节的多元化特性,并且保持足够的灵活性。要以平等的合作者身份,积极营造一个宽松融洽的教学环境。在此过程中,我们需要尊重学生的美学人格,保护他们的主观能动性,并努力实现个性与共性的协调发展。这样,学生将能够更好地发挥自己的个性,展现独特的音乐魅力。

(一)挖掘学生对音乐理解的个性化特征

根据一种观点,一千个人眼中有一千个哈姆莱特。同理,唱歌作为音乐的再创作,由于每个人的文化背景、理解能力、嗓音条件和个性特质均有差异,他们必然会形成自己独特的演唱风格和审美观念。在音乐教学中,我们应重视学习者的主观能动性,同时也要关注他们的个性体验和认知。这为从个体角度进行歌唱教学提供了理论和实践的依据。教师在演唱课上应注重培养学生的创造性,鼓励他们摆脱简单的模仿,用自己的方式表达自己的个性。例如,在表演《芦花》时,学生可以想象自己是一名士兵,为心爱的士兵送行,体验那种离乡背井、渴望立功的心情。这样一来,歌曲便增添了一种独特的韵味。每位学生在音乐再创作方面都有自己独特的想法。这就要求教师在课堂上充分了解学生的个性特征,建立一种民主、平等的师生关系。在音乐再创作过程中,教师可以采用启发式、引导式等方法,激发学生的想象力,使他们积极主动地参与到音乐的再创作中去。

(二)要善于发掘学生声音条件的个性化特征

从发声特点的角度看,虽然存在一定的语音机制与生理构造,但每个人都有其独特的语音特点。这些特点表现在音色、发音习惯和说话习惯上,且受到身体状况

和心理素质的影响。因此,声乐教学中,教师需要具备敏锐的鉴别力,深入了解学生的声音特点,并引导他们理解语音的形成机理。同时,教师还需要帮助学生发现并发展自己的嗓音风格,并制定个性化的培训计划,以规避不足之处,规划发展路径,从而帮助学生建立起科学的嗓音体系。

(三)要善于发掘学生艺术风格的个性化特征

音乐的风格,是指歌手在长期演唱过程中形成的相对固定的艺术特色,包括特点、风格、格调和表达方式。歌唱艺术作为歌唱主体的独特表现形式,是歌唱内容和形式的完美结合,也是思想和艺术的深度融合。由于每位学生的世界观、性格气质、文化素养和审美观念各不相同,因此他们的艺术风格也呈现出多样性。在教育过程中,教师需要充分考虑学生的实际情况,深入剖析学生的潜能和气质,激发学生的创作热情。通过提高学生的艺术审美水平,帮助学生建立符合个人特色的艺术风格。同时,教师应引导学生将理性和感性经验相结合,通过直观的方式表达情感,增强艺术魅力,形成独特的个人风格。

四、创新个性化教学模式

(一)自主学习模式

古语有云:“授人以鱼,不如授人以渔。”这句话深刻地揭示了教育的真谛。在当今的教育环境中,教师不仅要传授专业知识,更要注重培养学生的综合素质与能力,引导他们独立思考、发现问题并解决问题,激发他们的创造力。教师应当以学生为主体,根据其个性与兴趣进行引导。每个学生都是独一无二的,他们有着不同的天赋和潜力。因此,教师应当根据学生的特点制定个性化的教学方案,引导他们探索自己的兴趣领域,培养其自主学习的能力。在个性化的教学过程中,教师还应鼓励学生积极思考,激发他们探索知识的内在动力。当学生感受到学习的乐趣时,他们就会更加主动地投入到学习中,从而取得更好的学习效果。教师应当教给学生学习方法,培养他们的自主学习能力。学习不仅仅是为了获取知识,更是为了培养一种自主学习的能力。因此,教师应当教会学生如何有效地获取知识、整理信息和应用所学知识解决实际问题。通过这样的学习方法,学生不仅能够更好地掌握知识,还能够培养出自主学习的能力,为未来的发展打下坚实的基础。教师还应为学生提供适合他们特点的读物与音乐资源。阅读和音乐是

培养学生综合素质的重要途径。通过阅读优秀的读物，学生可以拓展视野、增长见识、提升思维品质；通过欣赏音乐，学生可以培养审美情趣、提高艺术素养。因此，教师应当根据学生的兴趣和特点为他们推荐适合的读物和音乐资源，引导他们深入感受其中的美好。

（二）艺术实践模式

歌唱作为一门实践性极强的艺术，单纯依赖课堂教育很难培养出优秀的歌手。因此，应在教学过程中强化学生的实际锻炼，将多种艺术实践活动与教学紧密结合，如观看演出、即兴演唱、组织班级音乐会和参加比赛等。这不仅有助于学生在相互交流中深入掌握学习内容，还能使他们更加清晰地记住所学知识。在音乐教学环节中，教师需对学生提出明确的着装、发型、登台行走及站立姿态等要求，同时关注学生在表演过程中眼神、视线角度、伴奏协调性、间奏表演处理以及基础演唱姿势的运用。此外，演员在台上与台下的行礼动作对于提升其整体演出质量具有不可忽视的影响。通过以上方法，我们可以看出，“美术实习”不仅是一种剖析和表现音乐的有效方式，更是提升歌唱技巧的重要途径。通过实践与理论相结合，我们可以更好地培养学生的艺术表现力和综合素质。

（三）综合训练模式

声乐教学是一门融技术与艺术性、理论性与实践性于一体的学科。相较于其他专业，声乐教学在注重音乐技巧的同时，还需关注美学、文学、历史和民俗等多方面的人文知识。教师需将这些领域的知识有机地融合在教学过程中，帮助学生建立起音乐与人文课程之间的理性连接，促进学生全面发展。为了达到这一目的，教师可以采用一系列一体化的培训方式。例如，在气息练习中，可以邀请民族戏曲演员进课堂，对学生进行技巧指导；引导学生欣赏相声，体会绕口令的技巧。在音乐欣赏课上，教师应向学生介绍音乐作品的时代背景和人物关系等相关信息，帮助学生更准确地理解歌曲含义，掌握曲目体裁，从而提高歌唱的艺术魅力。这种一体化的培训方式不仅可以激发学生的学习热情，还有助于更好地实现课堂教学目标。通过跨学科的融合教学，声乐教育将更加注重学生的全面发展，培养出更具艺术素养和人文情怀的音乐人才。

（四）多元考核模式

对学生考试与评估的核心目标，在于帮助他们明晰

自身的学习状况，找准发展方向。传统的以教师为评估主体、学生为被评估对象的模式，难以激发他们的主动性和积极性，不利于自我认知、自我教育和自我提升。因此，在歌唱教育过程中，应完善教学评估工作，将终结性评估与发展性评估相结合，同时融入学生自我评估和学生间互评。在评价方法上，应摒弃传统的教师评定方式，采用成果汇报演出、周音乐会等形式，鼓励学生单独或联合上台演出，教师全面评估其歌唱能力和表现。在此基础上，建立学生自我评估团队，团队成员相互沟通，形成统一意见，对学生进行客观评估，营造公平、和谐、民主的考评环境，促进学生间的互相学习与共同进步。对于在全国或全省重要比赛中表现优异的学生，可免于考试并给予“优秀”评级（将百分制改为等级评分）。这种个性化教育方法既符合大学生的生理特点，又符合心理特点，体现了“以人为本”的教育理念和时代趋势。它对提升大学音乐教育质量、培养创新型人才具有重要的指导意义。遵循普遍教育规律，实施“因材施教”的教学战略，对于提高教学质量和培养创新型人才具有现实意义。

结语

基于个性化教育理念，大学的声乐教育需要进行深度的变革。声乐教师需要根据每个学生的特性和需求，量身定制多元化的教育目标和教学内容。此外，需要借助一个高效且开放的教学平台，鼓励学生参与更多的社会音乐实践。这样不仅能帮助学生积累丰富的经验，发展他们的个性，还能有效提升他们的音乐鉴赏力。同时，这将有助于学生形成正确的价值观，为他们未来的发展奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 宋洋. 个性化教育视野下的高校声乐教学改革[J]. 大众文艺, 2013, 08: 213-214.
- [2] 关欣. 个性化教育视野下的高校声乐教学改革探讨[J]. 辽宁工业大学学报(社会科学版), 2012, 02: 75-77.
- [3] 董大汗. 抓住学生的演唱特色——访中国音乐学院教授马秋华[N]. 中国艺术报, 2010-02-09(4).
- [4] 齐燕铭. 浅谈工科大学生的人文素质现状及对策[J]. 河北建筑科技学院学报, 20016, (2).

基金项目：基于个性化教育的高校声乐教学改革研究(XJJG-21-70-18)