

高校声乐教学中审美教育的融入路径分析

郭秋晴

江西宜春职业技术学院

摘要:随着社会文艺事业的蓬勃发展,民众对于审美的追求日益提升,这无疑对演唱技艺提出了更高的要求。为了满足这一需求,必须将技巧的提升作为声乐艺术培养的基础,同时,将美育理念深入融入声乐艺术的实践中。然而,当前声乐教学中美育的渗透程度尚显不足,未能充分展现其审美价值。鉴于此,本文基于音乐美学的视角,深入探讨了音乐美学的重要性,并在此基础上,对如何将美育理念有效融入声乐教学进行了系统的研究。通过结合教学实际,提出了切实可行的美育渗透策略,以期推动我国声乐教学在综合育人水平上的显著提升。

关键词:声乐教学;审美教育;审美标准

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.06.194

改革开放以来,随着我国经济社会的迅猛发展和人民思想观念的转变,民众对于艺术的接受度和审美水平也在稳步提升,对艺术创作的期待和要求也越来越高。与此同时,随着民众精神文化需求的日益增长,音乐行业的准入门槛逐渐降低,对演唱者的专业素养要求却越来越高。这要求对高校声乐教育进行与时俱进的调整,将美学教育有机融入声乐课堂。此举既能满足市场发展的需求,也能更好地回应公众日益增长的精神文化需求。本文深入分析了当前我国声乐教学中美学教育的渗透现状,揭示了声乐教学中存在的问题,强调了将美学教育引入大学声乐教学的实践意义。针对这些问题,本文提出了切实可行的解决方案,以期为我国声乐教育的发展提供有益的启示,推动国家声乐人才的培养和提升。

一、审美教育融入高校声乐教学中的意义

(一) 提升学生对声乐的美感

声乐,乃是以人声为媒介,抒发内心情感的艺术形式。然而,在声乐教学实践中,因技术要求之精细,学者往往自觉力不胜任,致歌声之魅力未能完全展现。其缘由在于,演唱过程中,多依赖传统理论与练习结合之法,教师演示,学生被动模仿,过分聚焦于技巧层面,而歌曲内在之情感元素则被忽视。此外,学者若长期处于消极学习状态,其创新思维将受限制,热情减退,歌声便显得机械而缺乏艺术感染力。为改善此状况,须将美学教育融入声乐教学之中,转变以往单纯技能训练为深入挖掘作品内涵与艺术美感的过程。在课堂上,老师引导学者专注于作品分析,捕捉情感元素,通过教学技巧展示作品的美学魅力,激发学者情感共鸣。如此,学生将逐渐转变学习态度,将声乐视为欣赏之旅,于欣赏中提升技巧与魅力,进而快速增进艺术修养与美感。

(二) 有利于提高声乐教学的有效性

由于学生的嗓音条件各异,他们在演唱时所展现的美学倾向和演唱方式亦大相径庭。因此,教师需要因材施教,引导他们更深入地理解作品,进而形成独特的艺术表现风格。然而,在实际教学中,教师难以全面把握每位学员的演唱水平,从而难以实施精准指导。为此,将美学教育融入声乐教学中,成为解决问题的有效途径。通过将美学与实际教学相结合,不仅能为学生提供充满艺术美感的音乐体验,激发他们对音乐美的积极感受,还能帮助他们形成个人的审美观念,进而最大限度地提升声乐学习效果。从美学视角来看,美育本身就是一种审美教育。以美术美学为核心的教学设计,有助于教师发掘声音中的美,并受其启发,使语言、表情、精神等方面都散发出美的光芒。这不仅增强了教师的教育魅力,也提升了他们的艺术鉴赏能力。在传递正确的美感理念过程中,学生能够主动感受音乐的特质,逐步培养发现美、感受美、鉴赏美的能力。这不仅能深化他们的审美思考,还能使他们更深刻地认识到声乐审美教学的重要性及其功能。通过这种教育方式,学生能够在美的熏陶下提升艺术素养,为成为杰出的艺术人才奠定坚实基础,为未来的发展铺设宽广的道路。

(三) 有利于提高声乐教师教学水平

在传统的教学模式下,对于学生人生观、价值观、审美意识的培养,主要聚焦于歌唱技巧和音乐理论的训练。然而,随着我国普通高等学校音乐教学体制的不断演变,对学生的美学素养提出了更高要求。因此,本文旨在从理论和实践两个维度,深入探讨并构建一种适应新时代需求的高师院校音乐教育教学模式。美育教育对于大学生的成长与发展具有深远的影响,它并非一蹴而就,而是需要广大大学音乐教师不仅在专业理论方面具备深厚的造诣,同时还需要具备丰富的人文素养和创新的教育理念。在实际教学中,引入审美教育,能够打破

学生长期形成的学习定式，激发教师在教育理念和教学方法上的创新，提升他们的理论素养和教学水平，从而满足教学改革的需求，推动国家歌唱教育水平的持续提升。

二、我国高校声乐教学中审美教育的当前现状

《中国教育年鉴》所公布的数据揭示，为了培育本国的声乐人才，众多高校皆设立了专门的声乐专业，致力于天赋的挖掘与提升。然而，审视当前普通高校声乐教育的实际状况，不难发现，其中尚存在一系列问题与不足。这些问题不仅影响了学生的声乐技能水平，更在一定程度上制约了音乐教育的效果，进而对我国音乐教育事业的长远发展产生了深远影响。因此，必须正视这些问题，寻求解决之道，以推动声乐教育和音乐教育事业的全面进步。

（一）过于强调职业素质而忽略美育

目前，在高校环境中，虽然普遍重视提升学生的音乐素质，但最根本的美育却未得到应有关注。美育在高校美育中占据重要地位，对于培养学生适应大众心理和市场需求具有积极作用。然而，目前多数高校所使用的教科书主要聚焦于音乐理论的阐述和技巧的培养，却忽视了培养学生美感的课程。受传统教学观念的影响，部分高校声乐教师对美学教育的重视不足。尽管部分资深教师拥有扎实的理论基础、出色的声乐技巧和卓越的科研成果，但他们的思想和教学方法仍相对保守，未能与时俱进，未能充分认识到美学教育在提升学生综合素养方面的重要作用。从学生的角度来看，当前高校中的大多数歌手都是通过考试选拔而来，他们在理论和音乐素质方面的培养相对不足，这在一定程度上限制了他们的美感水平，进而对国家的声乐教育产生了负面影响。此外，部分高校在音乐专业教育方面存在定位不清的问题。我国的声乐教学旨在培养一批杰出的专业人才，而非顶尖的艺人或音响家。然而，部分高校过于强调职业技能的培养，却忽视了学生的整体素养和美感发展，这与国家音乐教育的目标相悖，不利于学生的全面发展和提升。

（二）教学模式单一

经过一个多世纪的探索与变革，我国的音乐教育体系已初步形成。然而，由于缺乏统一的教学规范和声乐课程，声乐教学在培训规范和培训计划上仍显不足，部分高校在音乐人才培养目标上存在误解。目前，大部分音乐类专业主要依赖西方经典作品作为教学手段，民间音乐的教学则相对匮乏，导致声乐教育与实际生产、市场需求严重脱节。在培养学生的学习兴趣与实践能力方

面，需要更加注重学生的美感与思考能力的培养。让他们接触并理解各种音乐形态，从而更好地把握不同美学特征之间的差异，以适应不断变化的市场需求。同时，也应该认识到，西方经典音乐对于部分学生而言可能存在理解上的难度，这需要在教学方法上做出相应调整，以更好地激发学生的学习兴趣 and 潜能。此外，过于简单化的教育规格与课程可能限制了学生的思考与认识能力，束缚了他们的美感发展。因此，需要不断完善和调整音乐教育体系，确保它能够全面、有效地培养学生的综合素质和能力，为他们未来的职业生涯奠定坚实的基础。

（三）学生审美能力存在差异

在深入探究音乐审美的要素时，必须认识到，不同层次的学生对于音乐审美的体验存在显著差异。这种差异不仅会影响他们对音乐美的理解，而且可能会在一定程度上阻碍音乐美学教育的有效实施，进而制约学生整体审美水平的提升。声乐，作为一门独具特色的学科，拥有极高的审美价值。无论是旋律的跌宕起伏，节奏的千变万化，还是和声的色彩渲染与音色的转换，都深刻体现了创作者的美学追求和情感表达。然而，由于每位学生的艺术背景、审美经历以及个性品位的差异，他们在欣赏音乐时所感受到的艺术美的影响也会有所不同。

三、我国高校声乐教学中审美教育的融合对策

（一）开展声乐作品赏析活动提升学生审美

高校声乐教学中审美教育活动的实施，可通过赏析优秀音乐作品进行。选择有价值的作品，引导学生深入欣赏，挖掘审美元素，形成良好审美素养。歌词是声乐作品的重要组成部分，蕴含着丰富的审美内容。教师应引导学生分析歌词含义，如《我和我的祖国》中的叠句和排比句，通过朗诵感受歌词的爱国热情。此外，利用现代信息技术，整合优秀声乐作品，制作多媒体课件，如《山丹丹花开红艳艳》和《茉莉花》的旋律与相关背景视频，让学生直观感受旋律之美，提高审美感知能力。

（二）深化学生对声乐作品内涵的理解

通过组织比赛，旨在丰富学生的实践经历，提升其演唱技艺，并锻炼其在舞台上的表达与审美能力。首先，将倡导内外兼修的艺术理念，为学生提供具体的建议，以助其提升艺术修养。在比赛过程中，指导学生如何合理搭配演出服装，将艺术之美与舞台之美相融合，为观众带来视听双重享受。合适的服装搭配是对艺术的尊重，也是展现个人风采的重要手段。其次，将策划多

种主题声乐比赛，如以“悲伤”为主题，通过播放悲伤曲目，引导学生深刻体会作品情感与内涵。随后，要求学生围绕“悲伤”主题挑选曲目进行演绎，注重服装、动作、表情的协调配合，评选出表现最为动人的选手。这一过程将有助于学生深化对音乐的感悟，提升演唱的魅力和美感。

（三）优化教学内容形式

声乐，作为一种独特的艺术形式，其课程规划与教学要求尚未形成统一的标准。因此，高校音乐教师需依托自身的专业背景及学院的具体条件，审慎选择教材，以构建多元、积极且富有活力的教学氛围与环境。在教学之初，教师应明确我国“职业音乐教育”的宗旨，并紧密结合当前形势，适时调整教学策略，以确保教育目标的顺利实现。美育作为音乐艺术的新要求，应自然融入日常教学中。教师在设计课程时，需考虑教学层次及学生接受能力，确保教学内容符合美学原则，有效提升学生的音乐素养与声乐技能。课前，教师应充分了解学生的学习水平与兴趣特点，因材施教，实现美育与声乐教学的有机结合。此外，通过解读各类音乐作品，引导学生根据个人喜好阅读音乐相关书籍，以提升其艺术修养。

（四）提升教师自身专业水平

近年来，随着经济的迅猛增长，民众的生活品质与标准逐渐提高。在满足物质需求的同时，人们对精神文化的追求也日益增强。因此，对声乐艺术提出了更高的要求。在这一时期，人们的审美观念和心态正在发生深刻变化。为了使声乐教学能够紧跟时代步伐，满足现代美学需求，大学声乐教师需要不断更新教学方法和理念，进行持续的创新与变革。落后的、单一的教学模式和陈旧的教学理念，将严重影响大学声乐教学的整体效果。因此，高校声乐教师有必要加强自我学习和提升，巩固声乐理论基础和技术水平。同时，他们还应深入研究嗓音控制技术，通过美妙的声音表达情感和思想。在课堂上，教师不仅要展现卓越的专业技术，更要将所学知识有效传授给学生。教学过程不仅要求学生学会发声，更要培养他们正确的发声方式，从而提高对声音的辨别能力。在音乐教学中，加强对音乐理论的学习至关重要，包括阅读乐谱、背诵歌词等，以提升音乐素养。声乐教师的职业素质和美学素质不仅体现在其教育水平，更展现在其教学技能和方式上。因此，作为高声乐教师，他们必须在声乐知识的教学方法和技能上不断精进，夯实教学基本功。

（五）对声乐审美教育提升关注

近年来，社会的进步与民众观念的变迁，推动了教育领域的持续进步。其中，声乐教育作为社会文化的关键组成部分，其重要性日益凸显。随着时代的演进，民众对声乐艺术的认知与要求亦在不断提高。若大学教育仍固守传统的、僵化的教学方法，将难以适应这一发展趋势，进而对声乐教育的健康发展构成障碍。因此，高校在实施声乐教学时，应融合现代教学理念，打破应试教育的束缚，加强对美学素养在声乐教学中的融入。这将帮助学生以更全面的视角欣赏歌曲，深化对歌曲内涵的理解，提升声乐素养，激发音乐兴趣，并增强课堂参与度，从而推动声乐教育的深入发展。

结语

声乐，作为一种音乐的艺术形式，内在地蕴含着独特的艺术魅力与美感。将美育理念与声乐教学内容相融合，可以极大地提升学生的学习体验，使他们深入感受到音乐中的美学元素，并在此过程中提升个人的艺术鉴赏能力。在声乐教育中，应深入探索审美元素，合理规划教学内容，以推动音乐教育的整体进步。然而，在实际教学操作中，受传统教学观念的影响，美育在歌声学中的实施仍面临诸多阻碍，未能深入渗透，导致许多音乐美学元素难以被充分发掘和利用，从而限制了审美教育价值的实现。因此，在教学活动中，必须全面展现音乐鉴赏的效能，以引导学生对作品内涵有更加透彻的理解。同时，我们还应积极运用多元化的教学工具和器材，来丰富歌唱教学中的情感表达，从而提升学生的歌唱审美体验，增强他们的审美感知和美感素养，最终推动他们综合艺术能力的全面提升。

参考文献

- [1] 何丁瑞. 在歌唱中培育美的情愫——谈民族声乐教学与课程思政融合[J]. 榆林学院学报, 2022, 32(5): 101-104.
- [2] 铁梅. 新视角下民族声乐教育教学的多元化理念——评《声乐审美与教育教学新视角》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(9): 2835-2836.
- [3] 刘茜, 罗洪. 声乐艺术在高校通识教育中的价值分析——兼谈音乐通识教育中审美态度的培养[J]. 岭南音乐, 2019, (01): 77-80.
- [4] 李英勇. 音乐教育与社会音乐文化的互动研究[J]. 艺术大观, 2023(3): 121-123.