

声乐教学改革视角下学生艺术实践能力提升路径探索

谢绍威

重庆文化艺术职业学院，重庆市，400000；

摘要：本文聚焦声乐教学改革及其对学生艺术实践能力提升路径。改革以提升学生声乐素养与综合能力为核心，涵盖教学目标、课程体系、教学方法等多方面。教学目标注重综合素质与个性化发展；课程体系增设多元化课程并实现有机整合；教学方法引进现代教育技术。在改革视域下，学生艺术实践能力提升路径包括构建理论加实践融合课程体系，从目标定位、课程打造到整合优化；搭建多元艺术实践平台，配备专业设施、优化空间并开发层次递进课程；加强校企协同育人机制，明确合作目标并开展实践教学。

关键词：声乐教学改革；艺术实践能力；提升路径

DOI：10.69979/3029-2735.25.10.058

1 声乐教学改革的内容

在艺术教育领域，声乐教学改革必须顺应时代发展潮流，以提升学生的声乐素养与综合能力为核心目标。

从教学目标改革层面来看，传统声乐教学聚焦于歌唱技巧传授，涵盖发音方法、气息控制等内容；而改革后的教学目标，更加注重提升学生的综合素质，包括音乐表现力、艺术鉴赏能力、文化理解力以及创新创造能力。此外，声乐教学改革高度重视学生的个性化发展需求，因为每一名艺术生都拥有独特的嗓音条件、音乐天赋和学习风格，所以教学改革要求尊重学生个体的差异，鼓励学生发挥自身优势，形成个性化的演唱风格，从而帮助他们找到最适合自己的音乐表达方式。

从课程体系改革层面而言，除了引进传统的声乐技巧课、声乐作品赏析课之外，学校还应增设音乐理论、音乐史、音乐美学、舞蹈表演、音乐心理学等多元化课程，以此拓宽学生的音乐视野、丰富其知识储备，但要避免课程之间出现重复与脱节现象，确保相关课程内容实现有机整合。

最后，在教学方法改革层面，强调引进现代教育技术，以多媒体、人工智能、大数据、虚拟现实和增强现实等技术为核心，提升学生的声乐学习体验，助力学生开展多元化的探究、实践、创作与表达。总体而言，声乐教学改革大致包含以上内容，教师需要从教学目标设定、课程设置优化、方法革新以及评价体系完善等多个层面发力，推动教育活动提质增效。

2 声乐教学改革视域下学生艺术实践能力提升路径

2.1 构建理论加实践的融合课程体系

在声乐教学改革背景下，学校要构建理论与实践相融合的课程体系，以此提升学生的艺术实践能力，且整个过程需遵循循序渐进的原则，从课程顶层设计、课程衔接整合、实践强化到评价体系完善等诸多维度逐步推进。

2.1.1 目标定位

在构建融合课程体系之初，学校需精准定位声乐专业学生的艺术实践能力培养目标，这一目标应当紧密围绕声乐行业需求以及学生未来职业发展来确定，将理论知识的系统掌握与实践能力的高水平提升有机结合，例如培养目标设定为使 学生既能深入理解声乐理论，诸如发音原理、音乐风格演变等，又能熟练掌握舞台表演、声乐教学等实际场景中的灵活应用。

例如，某学校在构建融合课程体系之初，便深入调研声乐行业的发展趋势与人才需求，精准定位声乐专业学生的艺术实践能力培养目标。当前声乐行业，无论是舞台表演领域对演唱者综合表现力的高要求，还是声乐教育行业对教师理论讲解与实践指导能力的双重需要，都凸显了理论与实践结合的重要性。基于此，学校将培养目标设定为使 学生既能深入理解声乐理论，诸如发音原理中声带振动频率与音色变化的关系、音乐风格演变过程中不同历史时期声乐作品的特点等，又能熟练掌握舞台表演中肢体语言与歌声的配合技巧、声乐教学中针对不同学生特点制定个性化教学方案等实际场景中的灵活应用。例如，为了让学生更好地适应未来职业，学校在与多家演出团体和培训机构沟通后，明确了培养

“理论扎实、实践突出、适应力强”的声乐人才这一目标,确保学生在毕业时能够迅速融入行业,在不同的工作岗位上发挥作用。

2.1.2 课程打造

基于上述培养目标,学校要规划理论与实践融合的课程体系架构,将课程划分为理论基础模块、专业理论模块、实践技能模块以及综合实践模块。理论基础模块着重为学生奠定音乐基础,开设乐理、视唱练耳等课程;专业理论模块则深入讲解声乐专业知识,如声乐发展史、声乐作品分析等;实践技能模块注重培养学生的演唱技巧与舞台表现力;而综合实践模块通过项目实践、实习等形式,让学生在真实环境中综合运用各模块知识。这些模块内容相互关联、层层递进,形成一个有机整体。

例如,基于上述培养目标,理论基础模块着重为学生奠定音乐基础,开设乐理、视唱练耳等课程。在乐理课程中,教师通过详细讲解音符时值、和弦构成等知识,让学生掌握音乐的基本语言;视唱练耳课程则通过大量的听力训练和视唱练习,提升学生的音准和节奏感,为后续的专业学习打下坚实的基础。专业理论模块深入讲解声乐专业知识,如声乐发展史、声乐作品分析等。声乐发展史课程带领学生梳理从古典时期到现代的声乐发展脉络,了解不同时期代表歌唱家的演唱风格和艺术成就;声乐作品分析课程则引导学生对经典声乐作品的旋律、歌词、和声等方面进行深入剖析,理解作品的内涵和艺术价值。实践技能模块注重培养学生的演唱技巧与舞台表现力,通过发声训练、演唱技巧讲解、舞台表演实践等课程,让学生掌握正确的发声方法,提升演唱的感染力和表现力。例如,在发声训练课程中,教师针对学生的不同嗓音条件,制定个性化的训练方案,帮助学生解决发声过程中出现的问题;在舞台表演实践课程中,组织学生进行模拟演出,让他们在实践中积累舞台经验。综合实践模块通过项目实践、实习等形式,让学生在真实环境中综合运用各模块知识。学校与多家演出机构、培训机构合作,为学生提供项目实践机会,如参与大型演出的合唱排练、担任声乐培训机构的实习教师等,让学生在实际工作中运用所学的理论知识 and 实践技能,提升解决实际问题的能力。

2.1.3 整合优化

教师需要对课程进行整合优化,将理论课程与实践课程深度融合,打破传统理论与实践脱节、各自为政的局面,实现深度交融。在理论教学中引入实践元素,比

如在讲解声乐技巧理论时,穿插优秀演唱者的实际演唱片段进行分析,让学生直观感受理论在实践中的应用;同时,在实践课程中融入理论指导,比如在演唱训练前,引导学生分析作品的创作背景、音乐风格和相关理论知识,促使学生在实践探索中进行深层次的研学思考。在课程整合方面,还需要推动纵向衔接与横向扩展,纵向衔接要保证不同年级、不同阶段课程内容的连贯性和阶梯性,横向拓展则需加强声乐专业课程与其他相关艺术课程的联系,提升学生的综合艺术素养,为实践能力提升拓展更广阔的空间。

例如,上述院校在讲解声乐技巧理论时,穿插优秀演唱者的实际演唱片段进行分析,让学生直观感受理论在实践中的应用。当讲解气息运用理论时,教师会播放著名歌唱家在演唱高音段落时的气息控制视频,引导学生观察其腹部起伏和气息流动的方式,从而更好地理解气息运用的技巧。同时,在实践课程中融入理论指导,比如在演唱训练前,引导学生分析作品的创作背景、音乐风格和相关理论知识,促使学生在实践探索中进行深层次的研学思考。在排练一首古典声乐作品时,教师会先让学生了解该作品创作的历史时期、作曲家的创作风格以及作品所表达的情感内涵,然后再进行演唱训练,让学生在理解理论知识的基础上,更好地把握作品的演绎方式。此外,在课程整合方面,学校还推动纵向衔接与横向扩展,纵向衔接保证不同年级、不同阶段课程内容的连贯性和阶梯性,一年级开设基础的乐理和视唱练耳课程,二年级引入声乐发展史和发声训练课程,三年级设置声乐作品分析和舞台表演实践课程。

2.2 搭建多元艺术实践平台

在声乐教学改革进程中,搭建多元艺术实践平台同样有助于促进学生实践能力的提升。在此过程中,学校需配备专业声乐教室,安装高质量音响设备、录音设备以及多媒体展示系统。音响设备要能够精准还原声音细节,满足不同风格声乐作品的播放和演唱需求;录音设备要便于学生录制演唱音频,进行自我评估和改进;多媒体展示系统则可用于播放教学视频、乐谱资料,辅助教学开展。同时,学校还应当优化空间布局,打造独立的声乐排练室,确保相关排练厅、排练室的声学设计符合专业标准,减少声音反射和干扰,为师生提供良好的排练环境;并且可以同步设置小型音乐厅或演出场地,供学生定期进行汇报演出,通过模拟真实舞台场景,增

强学生的舞台表演能力。

在实践课程开发过程中,学校要做到有的放矢,构建层次递进的课程架构。在基础实践课程板块,可开设声乐技巧实践课,针对发声、气息、共鸣等技术技能进行专项训练,通过设置不同难度层次的练习内容,让学生逐步掌握正确的演唱方法;同时安排音乐表现力实践课,引导学生理解作品内涵,通过声音强弱、速度、音色等变化来诠释音乐情感。在综合实践课程中,引进声乐作品排练与演出课程,以项目形式让学生对经典声乐作品进行排练,从作品分析、角色分配到舞台表演全程参与。通过这些环节,学生能够达成知行合一的学习目标。因此,学校务必构建多元化的艺术实践平台,引导学生在课程学习过程中开展多元化探究,提高学习品质和效率。

例如,在实践课程开发方面,某校构建了层次递进的课程架构。在基础实践课程板块,开设声乐技巧实践课和音乐表现力实践课。从最基础的哼鸣练习开始,逐步过渡到高音区的音阶练习,让学生逐步掌握正确的演唱方法;音乐表现力实践课引导学生理解作品内涵,在演唱一首抒情歌曲时,指导学生通过减慢速度、减弱音量、调整音色来表达歌曲中的忧伤情感。在综合实践课程中,学生们分组对一部歌剧作品进行排练,大家分工明确,有的负责分析作品的时代背景和人物性格,有的挑选合适的服装道具,有的进行角色演唱排练,通过这些环节,学生将理论知识与实践操作紧密结合,真正达成知行合一的学习目标。

2.3 加强校企协同育人机制

在声乐教学改革过程中,同步加强校企协同育人机制,能够有效提升学生的艺术实践能力,这需要按需搭建合作框架、深化校企合作教学并强化实践保障。

2.3.1 明确目标

在此过程中,学校与企业双方应当基于提升学生声乐艺术实践能力这一共同目标达成合作共识。其中,学校需借助企业资源与平台,让学生接触真实的声乐行业场景,提升其演唱、表演、教学等综合能力;而企业则希望通过合作,提前培养储备符合自身需求的专业人才,并借助学校的科研力量和师资力量推动自身艺术项目创新,双方基于各自目标,秉持互利共赢、优势互补的原则,发挥各自特长,推动教育改革优化。在此过程中,

双方需要签订详细的合同协议,明确考试内容以及双方的权利义务、合作期限、利益分配和风险承担等各项条款,协议内容涵盖人才培养方案制定、课程开发、实践教学安排、师资互评、科研合作等多个领域,确保合作活动有章可循。之后成立校企协同育人领导小组,由学校和企业高层领导人担任组长,负责统筹协调合作事宜。

2.3.2 实践教学

在实践教学环节,双方应当基于前期签订的合作协议和合作目标开展实践教学。学校与企业可联合开展声乐行业人才需求调研,依据行业发展趋势、岗位技能需求和职业素养培养标准,制定人才实践培养方案;基于此方案,双方开展实践教学指导,包括提供必要的场景、工具,引导学生将理论与实践相结合。在此过程中,双方可以共同开发具有行业特色的声乐实践课程,由企业专家参与课程大纲制定、教学内容设定,将企业实际项目、行业标准规范纳入课程中;同时,由学校教师和企业人员联合编写教材,使教材实现理论与实践结合,引入企业实际案例和项目,突出实用性和针对性。

3 结束语

总体来说,通过对声乐教学改革内容及学生艺术实践能力提升路径的探讨,我们明确了改革的方向与重点。声乐教学改革围绕教学目标、课程体系、教学方法等多维度展开,以提升学生的声乐素养与综合能力为核心,成效显著。在提升学生艺术实践能力方面,构建融合课程体系、搭建多元艺术实践平台、加强校企协同育人机制等路径,为学生提供了更广阔的发展空间和实践机会。这些举措有助于学生将理论与实践紧密结合,提升艺术实践能力。

参考文献

- [1] 贾璐. 课证融合背景下艺术设计专业学生实践能力提升探究[J]. 产业与科技论坛, 2024, 23(07): 135-137.
- [2] 胡少东. 绘画专业艺术实践对促进创新能力提升的价值探析[J]. 美与时代(中), 2022, (09): 88-90.
- [3] 曹智武. 综合艺术院校声乐表演专业学生的舞台实践能力提升策略[J]. 黄河之声, 2020, (21): 96-97.
- [4] 蔡成海. 艺术设计实践教学创新能力提升研究——延边大学美术学院设计学类为例[J]. 西部皮革, 2020, 42(04): 94+115.