

高职歌舞表演专业声乐教学现状与优化策略

何蕾

广东艺术职业学院，广东 广州 511400

摘 要： 随着社会经济发展水平的提升，人们文化娱乐需求的变化，高职歌舞表演专业声乐教学开始面临更多新机遇与新挑战，如何衔接教学模式与人才需求，培养出适应国家需求、社会发展的应用型歌舞表演专业人才，是院校与教师需要重点研究的问题。本文结合职业教育的特点、歌舞表演专业定位，对高职歌舞表演专业声乐教学现状进行多维度分析，并提出了相应的优化策略，旨在为人才培养工作的开展提供有益借鉴。

关 键 词： 高职；歌舞表演专业；声乐教学；现状；优化策略

The Current Situation and Optimization Strategies of Vocal Teaching in Vocational Song and Dance Performance Major

He Lei

Guangdong Vocational College of Arts, Guangzhou, Guangdong 511400

Abstract： With the improvement of the level of socio-economic development and changes in people's cultural and entertainment needs, vocal music teaching in higher vocational song and dance performance majors is facing more new opportunities and challenges. How to connect teaching modes with talent needs and cultivate application-oriented song and dance performance professionals that meet national and social development needs is a key issue that colleges and teachers need to study. This article combines the characteristics of vocational education and the positioning of the singing and dancing performance major to conduct a multidimensional analysis of the current situation of vocal teaching in vocational singing and dancing performance majors, and proposes corresponding optimization strategies, aiming to provide useful reference for the development of talent cultivation work.

Keywords： vocational education; music and dance performance major; vocal teaching; present situation; optimization strategy

一、高职歌舞表演专业声乐教学现状

（一）学生音乐基础知识薄弱

作为声乐演唱的基石，音乐基础知识所涉及的声乐理论知识、音乐综合知识是声乐教学的重要组成部分，对学生舞台表演能力的培养、演唱知识技术的提升具有关键性影响^[1]。但是，从招生情况来看，大部分歌舞表演专业学生学习声乐专业知识时间相对较短，音乐基础知识相对薄弱。而且，在进入高职学习阶段之后，很多学生将演唱技能的提升作为学习重点，对基础理论知识的学习则相对忽视，导致技能基础掌握不扎实、技术能力不稳定，整体学习进度与效率难以达到预期。在歌舞表演专业教学过程中，要充分意识到声乐在专业课程体系中的核心地位，帮助学生快速完成音乐基础知识储备，为学生歌舞表演能力的提升奠定基础^[2]。

（二）声乐教学中未突出“歌舞”专业特点

由于职业教育发展时间相对较短，部分高职院校对人才培养定位的认知不够清晰，在歌舞表演专业的声乐教学中采用了本科式传统“声乐专业”教学模式，导致教学活动未突出“歌舞”专业特点，难以满足学生学习需求。“歌舞”专业的独特之处在于将声乐与舞蹈完美融合，要求学生同时具备出色的歌唱技巧、舞蹈表现力以及两者之间的协同能力。然而，在实际的教学中，声乐教学与舞蹈教学的脱节现象较为普遍。声乐课程往往过于注重发声技巧、音准节奏等纯声乐技能方面的训练，而很大程度上忽视了舞蹈元素的融入^[3]。例如，在

歌曲的情感表达方面，部分教师仅仅是要求学生通过声音去传达，而不对身体语言和舞蹈动作的辅助作出要求，导致学生表演显得单调乏味，教学内容无法充分展现“歌舞”专业应有的魅力。

（三）教学实践中“歌”与“舞”融合度欠佳

歌舞表演专业学习兼顾“歌”“舞”“演”，学习内容具有显著的一专多能性、应用性、综合性特征^[4]。但是，传统的高职歌舞表演专业声乐教学过程往往固化思维，容易忽视学生声乐能力与其他表演能力的协同发展，导致学生在“歌”与“舞”学习、呈现方面存在分裂并行、融合度欠佳的问题，难以实现综合能力的有效提升^[5]。很多时候，学生即便具备了优秀的“歌”“舞”技能，也难以实现对两者的综合运用。如果相关问题长期得不到改善，则难以突出高职教育人才培养定位，导致歌舞专业人才培养与人才市场职位需求之间存在较大差距^[6]。

二、高职歌舞表演专业声乐教学优化策略

（一）转变教学理念，提升教学有效性

高职歌舞表演专业声乐教学过程中，要摒弃以“教”为中心的传统教学思想，对该专业声乐课程内容的特殊性、学生学习需求予以充分尊重^[7]。在充分分析专业特点、了解学生专业能力发展需求的基础上，构建凸显专业特色、满足学生学习需求的新型教学模式，为学生夯实声乐知识基础，实现综合性专业能力提升提供相应

的学习场域。例如,培养学生声乐技巧时,可以结合马斯洛需求层次理论分析学生在声乐学习中的不同层次需求,对教学模式进行针对性优化。通过研究学生学习行为、了解学生学习感受发现,学生渴望在声乐练习中获得成就感,相比于一味闷头练习,他们更希望融入一些具有专业特色的综合性课堂环节^[9]。于是,笔者准确把握学生“最近发展区域”、专业特色,在课堂教学中设置了具有一定挑战性的歌舞表演任务,促使学生在任务驱动下对声乐技巧与舞蹈表演技巧进行综合性学习。这些表演任务既包括班级内的表演活动,也涉及学校运动会开幕式表演、街头表演等受众更广的表演。表演过程中,观众的掌声成了重要激励措施,带给学生成就感的同时,鞭策学生严格要求自我,不断夯实知识基础。

(二) 明确教学定位与目标, 凸显专业特色

针对高职歌舞表演专业声乐教学现状,要明确声乐教学定位与目标,使其充分体现该专业声乐教学的普遍性和特殊性,为构建富有专业的教学内容与过程提供方向性引领^[9]。首先,教师要明确声乐教学在歌舞专业的特殊性与关键性。相比于普通声乐教学活动,该专业的声乐教学要服务于歌舞表演人才培养,在加强声乐技巧的同时,兼顾学生歌舞表演能力的提升,从而构建出合理的、符合专业特色的声乐训练目标^[10]。其次,教师要针对教学定位与目标,优化教学内容构建。这意味着,声乐教师既要考虑学生学习声乐知识的现实需要,又要考虑其职业长远发展需求,将一些歌舞教学元素融入教学内容,促进学生专业能力的提升。比如,教师可以改变传统的教学模式,将音乐理论、舞蹈等内容融入声乐教学,并通过研究式、启发式、探究式教学引导学生对其进行综合探究,从而有效激发学生学习兴趣、丰富学生理解声乐知识的视角。

(三) 依托互联网平台, 革新教学内容与方式

在针对歌舞表演专业的声乐教学体系中,核心在于融合“歌舞”艺术的综合性精髓,确保教学方法与内容充分展现其独特魅力^[11]。为此,高职院校需秉持创新精神,以提升和优化声乐教学质量为终极目标。这要求教师在教学实践中勇于探索,持续更新教学策略、技术手段及课程内容,确保它们既符合艺术发展的前沿趋势,又能有效激发学生的潜能。

1. 创新教学内容

从教学内容来看,随着时代演进与社会进步,高职歌舞专业声乐教学需紧跟潮流,勇于革新教学内容。除夯实基础声乐训练外,教学曲目应精选时代感强、彰显歌舞特色的作品,融入多元风格与类型,特别是那些能促进肢体表达与歌声融合的曲目^[12]。互联网平台涵盖曲目的各种风格与类型,其中不乏优秀名家的演绎,教师可借助互联网平台整合教学资源。通过丰富曲库,强化载歌载舞的表演形式,不仅能贴近专业需求,巩固学生技能,更能激发学生的创造力与表现力,让声乐教学成为连接传统与现代的桥梁,助力学生全面发展。

2. 采取多元化教学模式

歌舞表演专业的声乐教学应多元化展开,在传统一对一教学基础上,增设大课讲授声乐基础理论,以强化学生的通识性知识^[13];同时,引入小组教学形式,设计表演唱、小组唱、重唱等实践排练,促进学生间的合作与曲目的积累,为学生搭建展示的平台。多元化的教学方式对教师也提出了高要求,在做课程设计时,需要教师精细规划,如集体课聚焦基础理论与通用技能,小组课则重实践与创新,深化专业技能^[14]。通过多层次课程的合理布局,既提效又

增质,丰富节目形式与实践机会。此外,教师还可融合线上线下教学模式,利用网络平台与多媒体工具,实现资源共享与灵活学习。线上课程安排学生自学、讨论与作业提交,与线下课程进行实操、观摩交流,线上线下教学模式相辅相成,营造互动学习氛围。

(四) 深化产教融合, 锻炼学生实践能力

在高职歌舞表演专业的声乐教学中,深化产教融合是提升教学质量、锻炼学生实践表演能力的关键策略。学校应以市场为导向,与企业合作共建项目制课程,深化教学与实践的融合。同时,开展采风等实践活动激发学生对地方文化的挖掘,创编新作品,实现教学与舞台的无缝对接,促进教学创新与服务社会的双重目标^[15]。此外,高职院校通过与企业、剧院等紧密合作,建立实习实训基地,让学生在学习理论知识的同时,能够参与到真实的舞台表演项目中,将课堂所学直接应用于实践。这种教学模式不仅能让学生在实践中发现问题、解决问题,还能有效提升学生的舞台表现力、团队协作能力和职业素养,为其未来的职业生涯奠定坚实基础,同时推动文旅融合发展,实现教育与产业的深度融合。

结语

声乐教学是一门实践性很强的艺术课程,声乐教师在授课时要将理论与实践相结合,不断完善声乐教学方法,创新教学手段,使学生能更好地理解和掌握声乐知识。高职院校要重视对学生综合素质的培养,通过多样化的教学手段提高学生的实践能力。

高职院校是为社会培养高素质专业人才的重要场所,声乐教师要注重提高自身专业能力,在教学中不断地提升自己的专业水平和综合素质。只有不断提升自身专业水平和综合素质,才能更好地指导学生学习声乐知识,为社会培养出更多的声乐人才。

参考文献

- [1] 李阳. 新媒体视域下高校声乐课程教学改革路径设计[J]. 戏剧之家, 2024, (16): 177-179.
- [2] 周霞坤. “互联网+”背景下学前教育专业声乐教学研究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2024, 40 (05): 73-75.
- [3] 韩慧, 李俊龙. 高校声乐课程教学模式改革创新探讨[J]. 大观(论坛), 2024, (05): 136-138.
- [4] 杨姝媵. 新时代高校声乐教育中创新实践人才培养研究[J]. 时代报告(奔流), 2024, (04): 131-133.
- [5] 李芳, 陈周林. 高职院校声乐教学中作品情感表达与舞台实践的探究[J]. 中国音乐剧, 2024, (02): 97-100.
- [6] 韩越. 声乐教学中歌唱技巧与艺术表现力的培养[J]. 中国音乐剧, 2024, (02): 121-124.
- [7] 申欣欣. 浅谈职业本科院校声乐教学培养学生表演能力的策略[J]. 戏剧之家, 2024, (09): 196-198.
- [8] 吕思漫. 高校声乐教学和舞台表演实践一体化的教学模式探析[J]. 戏剧之家, 2024, (09): 96-98.
- [9] 徐子雯. 流行歌舞表演中“歌”与“舞”相结合的应用途径[J]. 当代音乐, 2024, (03): 109-111.
- [10] 周淳. 高职歌舞表演《专业技能课》教学模式改革初探[J]. 民族音乐, 2021, (06): 126-127.
- [11] 夏志恒. “歌”“舞”深度融合下的复合型歌舞表演人才培养探究[J]. 艺术家, 2021, (06): 90-91.
- [12] 刘安娜. 新时代背景下中专歌舞专业课程教学模式探索——以上海市舞蹈学校为例[J]. 现代职业教育, 2021, (02): 210-211.
- [13] 曾辉艳. 互联网+环境下的高职声乐教学改革[J]. 北方音乐, 2020, (23): 106-108.
- [14] 卫燕. 浅谈高职院校声乐课程教学改革策略[J]. 黄河之声, 2020, (14): 150-151.
- [15] 刘安娜. 中专歌舞专业声乐教学现状思考及教学方法研究[J]. 北方音乐, 2020, (09): 87-89.