

职业大学声乐教学对学生舞台实践能力培养的策略分析

程容

成都艺术职业大学, 四川 成都 611433

摘要：声乐教学是舞台实践的基础，舞台实践则是声乐教学的延伸。然而，当前职业大学声乐教学仍存在课程理论与实践结合不紧密、教学方法单一、舞台实践机会有限等问题，影响了学生舞台实践能力的培养。为此，本文通过分析声乐教学与舞台实践的关系，深入探讨当前职业大学声乐教学现状，并提出优化课程体系、创新教学方法、搭建实践平台等策略，以期提升职业大学学生的舞台实践能力提供参考。分析表明，通过采取增设实践性课程、强化舞台表演课程、运用情境教学法和案例教学法、建设校内演出平台、合作校外实践基地、开发线上展示平台等具体措施，能够有效促进声乐教学与舞台实践的紧密结合，全面提升学生的舞台实践能力。

关键词：职业大学；声乐教学；舞台实践；能力培养

The Strategy Analysis of Vocal Music Teaching in Vocational College to Cultivate Students' Stage Practice Ability

Cheng Rong

Chengdu Vocational University of the Arts, Chengdu, Sichuan 611433

Abstract: Vocal music teaching is the basis of stage practice, and stage practice is an extension of vocal music teaching. However, there are still some problems in vocal music teaching in vocational college, such as lack of combination of curriculum theory and practice, single teaching method and limited opportunities for stage practice, which affect the cultivation of students' stage practice ability. Therefore, by analyzing the relationship between vocal music teaching and stage practice, this paper deeply discusses the current situation of vocal music teaching in vocational colleges, and puts forward strategies such as optimizing curriculum system, innovating teaching methods, and building practice platforms, in order to provide references for improving the stage practice ability of vocational college students. The analysis shows that specific measures such as adding practical courses, strengthening stage performance courses, applying situational teaching method and case teaching method, building performance platforms in school, cooperating off-campus practice bases, and developing online display platforms can effectively promote the close combination of vocal music teaching and stage practice, and comprehensively improve students' stage practice ability.

Keywords: vocational university; vocal music teaching; stage practice; ability cultivation

随着社会对高素质音乐人才的需求日益增长，职业大学声乐教学承担着培养具备扎实理论基础和过硬实践技能的应用型人才的重要使命。然而，当前职业大学声乐教学在培养学生舞台实践能力方面仍存在一些问题和不足，如课程理论与实践结合不紧密、教学方法单一、舞台实践机会有限等。这些问题制约了学生舞台实践能力的提升，影响了声乐教学质量和人才培养目标的实现。因此，如何在声乐教学中有效培养学生的舞台实践能力，成为职业大学声乐教育亟待解决的重要课题。本文将结合职业大学声乐教学现状，探讨优化课程体系、创新教学方法、搭建实践平台等策略，以期提高学生舞台实践能力提供参考和启示。

一、声乐教学与舞台实践的关系

声乐教学与舞台实践是音乐教育中两个重要的组成部分，对培养高素质的音乐表演人才具有重要意义。声乐教学侧重于理论知识的传授和基本技能的训练，旨在奠定学生扎实的音乐基础；而舞台实践则强调将所学知识和技能运用到实际演唱中，重在提

升学生的表现力和综合艺术修养。两者相互依存、相辅相成：

声乐教学是培养学生音乐表现力和舞台实践能力的基础。通过系统的声乐理论学习和训练，学生能够掌握正确的发声方法、呼吸技巧、共鸣运用等基本功，为日后的舞台表演打下坚实的基础。同时，声乐教学还注重培养学生的音乐感受力、表现力和艺术修养，使其能够更好地理解和诠释作品，为舞台实践提供必要

作者简介：程容（1987.12-），女，汉，江西德兴市，硕士，成都艺术职业大学，讲师，主要研究方向：声乐演唱，民族、流行和舞台表演。

的艺术积淀。

舞台实践是将声乐教学中所学的理论知识和技能运用到实际表演中的过程。通过参与各种形式的舞台实践，如音乐会、歌剧演出、音乐剧等，学生能够将课堂所学与实际表演相结合，在真实的舞台环境中锻炼自己的表现力、临场应变能力和心理素质，不断提升自己的舞台实践能力^[1]。

总体而言，课堂教学为舞台实践提供了必要的理论指导和技能训练，而舞台实践则为课堂教学提供了实际应用的场景和反馈。两者相互促进、相互影响，共同推动学生舞台实践能力的提升。

二、当前职业大学声乐教学现状分析

（一）课程理论与实践结合不紧密

在部分职业大学声乐课程中，往往过于侧重理论知识的传授，忽视了将理论知识转化为实际操作技能的过程^[2]。这种现象导致学生虽然在理论知识方面有扎实的基础，但在实际演唱中却难以灵活运用。声乐理论知识与实践技能之间存在一定的脱节，学生无法将理论与实践有机结合，影响了舞台表现力的发挥。此外，一些课程设置缺乏系统性和连贯性，理论课程与实践课程之间缺乏有效衔接，导致学生无法将理论知识与实践技能形成有机整体，难以达到预期的培养目标。

（二）声乐教学方法单一

目前，职业大学声乐教学方法较为单一，主要以教师讲授为主，学生被动接受为主^[3]。这种“填鸭式”的教学模式限制了学生的主动性和创造力，难以激发学生的学习兴趣 and 表现欲望。同时，过于注重技巧训练而忽视了情感表达和舞台表现力的培养，导致学生虽然掌握了一定的演唱技能，但在舞台上却难以展现出饱满的情感和感染力。此外，教学方法缺乏针对性和个性化，未能充分考虑学生的个体差异和特点，导致教学效果难以达到最优。

（三）舞台实践机会有限

由于资源限制、组织难度等因素，职业大学学生获得正式舞台表演的机会相对有限。许多学生缺乏足够的舞台实践锻炼，难以积累丰富的舞台经验，这在一定程度上影响了他们的舞台自信心和表现力^[4]。舞台实践是声乐教学的重要组成部分，也是检验教学成果的关键环节。然而，目前学生参与舞台实践的渠道相对单一，主要以校内演出为主，缺乏与社会、行业的互动和交流。这导致学生难以全面了解行业发展动态和市场需求，也难以获得多元化的舞台经验，影响了他们的职业发展和竞争力。

三、舞台实践能力培养的策略研究

（一）增设实践课程

为了全面提升学生的舞台实践能力，职业大学应在声乐专业课程体系中增设以舞台表演为导向的实践性课程^[5]。这些课程应立足于声乐表演的实际需求，紧扣舞台呈现的各个环节，为学生

提供系统、全面的舞台实践训练。例如，可以开设“歌剧表演”课程，着重培养学生在歌剧舞台上的表演能力。通过对经典歌剧选段的分析和演绎，引导学生深入理解歌剧角色的性格特点、情感变化和舞台调度，提高学生的音乐表现力和角色塑造能力。再如，开设“音乐剧排练”课程，重点训练学生在音乐剧中的综合表现能力。通过模拟音乐剧排练场景，让学生在声乐演唱、舞蹈表演、台词呈现等方面进行综合练习，提升舞台的协调性和感染力。此外，还可以开设“歌曲舞台呈现”课程，指导学生根据歌曲的风格特点和情感内涵，设计并实施舞台演绎方案，锻炼学生的舞台策划和统筹能力。在实践性课程的教学过程中，应注重培养学生的舞台意识和艺术修养，通过理论学习与实践操作的紧密结合，使学生全面掌握舞台表演的要领和技巧，为今后的职业发展奠定坚实的基础。

（二）创新教学方法

1. 情境教学法的运用

在声乐教学中运用情境教学法，可以有效地将理论知识与实践技能相结合，提高学生的舞台实践能力^[6]。教师可以根据教学内容和目标，精心设计贴近舞台实际的教学情境，如音乐会现场、歌剧舞台、录音棚等，让学生身临其境地感受专业演出的氛围和要求。例如，在学习歌剧选段时，教师可以布置一个简易的舞台场景，配备必要的道具和服装，让学生分别扮演不同的角色，模拟真实的歌剧演出。通过这种沉浸式的体验，学生能够更深刻地理解歌剧人物的性格特点、情感变化和舞台调度，从而更好地把握演唱风格和表现技巧。在模拟音乐会的情境中，教师可以引导学生注重舞台礼仪、服装妆容、现场互动等细节，提高学生的综合舞台素养。此外，教师还可以利用多媒体技术，如音频、视频、VR等，为学生创设逼真的演出情境，加强临场感和代入感。在情境教学的过程中，教师应鼓励学生大胆尝试、勇于创新，根据情境的变化灵活调整演唱方式和表现技巧，提高舞台适应能力和应变能力。同时，教师要及时给予学生专业的点评和指导，帮助学生发现问题、改进不足，不断优化和提升舞台表现水平。

2. 案例教学法的实施

案例教学法是一种行之有效的声乐教学方法，通过对优秀歌手的演唱实例、经典歌剧和音乐剧片段等真实案例的分析和讨论，可以帮助学生深入理解声乐作品的艺术特点和表现手法，学习优秀歌手的演唱技巧和舞台经验，从而提升自己的音乐感知力和表现力^[7]。在实施案例教学时，教师首先要精心选取案例，既要考虑案例的典型性和代表性，又要兼顾学生的学习需求和接受能力。例如，在学习美声唱法时，可以选取帕瓦罗蒂、多明戈等世界著名男高音的演唱片段作为案例，分析他们在呼吸、共鸣、咬字等方面的技巧特点；在学习音乐剧表演时，可以选取《悲惨世界》《妈妈咪呀》等经典剧目的片段，分析演员在声音表现、形体动作、情感传递等方面的艺术处理。在案例分析的过程中，教师应采用启发式、探究式的教学方式，鼓励学生主动思考、积极讨论，引导学生从多角度、多层次分析案例，提出自己的见解和看法。同时，教师可以组织学生进行角色扮演、模仿演练等实践活动，让学生在亲身体验中领悟表演的精髓和技巧。例如，学生可

以分别扮演案例中的不同角色，模仿其演唱风格和舞台表现，并相互点评、相互借鉴，在交流碰撞中不断提高舞台实践能力。

（三）搭建实践平台

1. 校内演出平台建设

职业大学应高度重视校内演出平台的建设，将其作为培养学生舞台实践能力的重要阵地。一方面，学校应完善演出场地的硬件设施，如专业的音乐厅、小型剧场等，配备高质量的灯光、音响、舞美等设备，为学生提供贴近专业演出的舞台环境。同时，要注重演出场地的规范化管理，制定完善的使用规程和维护制度，确保设施设备的正常运行和使用效率。另一方面，学校应制定长远的演出规划和管理机制，定期举办内容丰富、形式多样的演出活动，如声乐专场音乐会、歌剧音乐剧汇演、音乐大赛等，为学生提供展示才华的舞台^[6]。要鼓励和支持学生自主策划、组织和参与各类演出，培养学生的舞台策划和统筹能力。在演出活动的组织管理上，要建立科学规范的流程，从节目审核、舞台设计、彩排、宣传推广到现场运营等各个环节，都要有专人负责、有条不紊，确保演出的顺利进行和良好效果。同时，要注重对演出活动的总结和评估，收集观众和专业人士的反馈意见，适时调整和改进演出方案，不断提升演出品质和影响力。

2. 校外实践基地合作

除了校内实践，职业大学还应积极拓展校外实践渠道，与社会艺术机构、演出团体等建立长期、稳定的合作关系，为学生提供多样化、高质量的实践锻炼机会。为此，学校可以与知名的音乐厅、歌剧院、艺术中心等机构开展深度合作，共建实践教学基地^[9]。通过签订合作协议，学生可以定期到这些机构参加实习实训，参与演出排练、舞台管理等工作，深入了解专业歌剧院团的运作模式和管理流程，学习优秀艺术家的排练方法和舞台经验，提升职业技能和综合素养。与此同时，学校还可以与社会演出团体、艺术机构建立项目合作关系，为学生提供参与大型演出项

目、音乐节等活动的机会。学生可以参与节目编排、舞台设计、现场执行等不同岗位的工作，锻炼组织协调、团队协作等综合能力，积累宝贵的舞台实践经验。在选择合作伙伴时，学校要注重对方的行业口碑、发展实力和专业水准，确保为学生提供优质的实践平台和成长机会。

3. 线上展示平台开发

在互联网时代，职业大学应紧跟信息技术发展的步伐，充分利用线上平台，为学生搭建便捷灵活、覆盖面广的展示交流空间^[10]。一方面，学校可以自主开发校内的线上音乐展示平台，如网络音乐厅、在线音乐比赛、音乐作品展示区等，为学生提供随时随地展示才华的机会。平台要有专业的UI设计和交互功能，确保界面美观、操作便捷、体验流畅。同时，要完善平台的内容管理和审核机制，对学生上传的音乐作品进行把关和筛选，确保展示内容的质量和规范性。平台还可以设置在线点评、打分、互动等功能，促进学生之间的交流和学习，营造良好的艺术分享氛围。另一方面，学校可以与主流音乐平台、网络演出直播平台等开展合作，利用其强大的技术支持和广泛的受众基础，为优秀学生提供更大的展示舞台。学生可以在这些平台上传自己的音乐作品、参加网络音乐比赛、开设个人音乐主页等，展现自己的风采，积累人气，提高职业影响力。

四、结语

职业大学肩负着培养高素质应用型音乐人才的重要使命。面对当前声乐教学与舞台实践的现状，职业大学应着眼人才培养目标，采取切实有效的策略，促进二者的深度融合。只有不断深化声乐教学改革，加强校企协同育人，提高人才培养质量，才能培养出适应时代发展需求、具备扎实理论功底和过硬实践能力的复合型音乐人才，为我国音乐艺术事业的繁荣发展贡献力量。

参考文献

- [1] 郑思佳. 浅谈舞台实践对于舞蹈教学的重要性[J]. 参花(下), 2021,(04):87-88.
- [2] 万明霞. 大学声乐教学的互动式教学新模式思考[J]. 大观(论坛), 2023,(12):144-146.
- [3] 严豪. 大学声乐表演专业多元化教学模式探究[J]. 戏剧之家, 2023,(30):99-101.
- [4] 王欣. 舞台实践在艺术类高校声乐教学中的研究[J]. 陕西教育(高教), 2023,(11):94-96.
- [5] 李贤. 探析声乐演唱中的艺术表现和舞台实践[J]. 民族音乐, 2023,(02):14-16.
- [6] 刘长鹏. 校企融合视角下高校音乐表演综合舞台实践教学改革策略[J]. 大观(论坛), 2023,(04):153-155.
- [7] 邢慜. 高校音乐表演综合舞台实践教学改革研究[J]. 艺术研究, 2021,(05):135-137.
- [8] 李同. 声乐教学与舞台实践教学模式研究[D]. 山西师范大学, 2020.
- [9] 肖虹. 新媒体技术手段在传统声乐教学中的运用研究[D]. 陕西师范大学, 2020.
- [10] 石磊. 论舞台艺术实践与声乐教学的融合[J]. 辽宁教育学院学报, 2020,37(02):92-95.