

高等教育中美声教学的现实困境与优化路径研究

金子涵

四川电影电视学院 音乐学院, 四川 成都 611300

DOI:10.61369/ETI.2026010013

摘 要： 美声教学作为高校声乐教育体系的重要分支，在当今的实践中面临着现实困境，目标偏离、课程体系固化等诸多问题，制约了其教学质量的提升以及学科的可持续发展。本文探讨旨在明确美声唱法的内涵、发展现状以及当前的困境，并且从教学目标、课程体系、教学模式、师资队伍、评价机制及文化语境等不同维度提出具有针对性与可操作性的优化路径，以期为高等美声教学未来的改革创新提供理论参考与实践指引，为新时代声乐人才的培养提供助力。

关 键 词： 高等教育；美声教学；现实困境

Research on the Realistic Dilemma and Optimization Path of Chinese Music Teaching in Higher Education

Jin Zihan

School of Music, Sichuan Film and Television Institute, Chengdu, Sichuan 611300

Abstract： As a vital component of university vocal education, bel canto instruction currently faces practical challenges in contemporary practice, including misaligned objectives and rigid curriculum structures that hinder both teaching quality enhancement and the discipline's sustainable development. This study explores the essence, current status, and challenges of bel canto singing, proposing actionable optimization strategies across multiple dimensions: teaching objectives, curriculum design, instructional models, faculty development, evaluation mechanisms, and cultural contexts. The research aims to provide theoretical references and practical guidance for future innovations in higher bel canto education, thereby supporting the cultivation of vocal talents in the new era.

Keywords： higher education; bel canto teaching; realistic dilemma

引言

美声唱法自引入我国以来，历经漫长的发展，当前已成为了我国声乐教育体系中的重要分支。但随着教育领域发展趋势的变迁，美声教学面临着诸多挑战，阻碍美声教学的健康、可持续发展。要解决问题，需要首先明确美声唱法的内涵以及当前的发展现状，基于现状去剖析美声唱法当前发展的现实困境，从技能与艺术的失衡，到中外文化表达的融合，当前的美声教学依然有诸多难题亟需解决，以下将从当前局面出发去分析美声教育的未来发展路径，探索可行方向。

一、美声唱法的内涵诠释与发展现状

美声唱法（Bel Canto）自上世纪初开始系统引入中国，并在发展过程中逐渐融入我国艺术体系，形成了新的艺术分支，同时其发展也渗透到了教学领域。历经百年发展与本土化融合，在当今的高等教育声乐专业教学体系中，美声已成为重要的主流学科。这一学科以高强度的训练、科学的发声方法、丰富的艺术表现力与严谨的训练规范为主要特色，为国家培养了大批高技能水平的声乐表演与教学人才。但是在当今时代，艺术审美愈发多元

化，中外文化交流愈发深入，教育理念、技术与方法也在不断更新升级，传统美声教学的发展也面临着更多的冲击与挑战。例如对技术训练的过度侧重、教学内容与方式与时代脱节等问题，会导致学生的艺术理解过于浅显，无法学以致用，且缺乏创新意识与能力。在当前的困境下，要保证声乐教学的效果与人才培养的质量，需要深刻认识到问题所在，总结痛点，打破旧的框架，才能让美声教育焕发新的生命力。因此，以下将对高等教育中美声教学的现实困境进行进一步审视，并基于当前的困境去积极探索科学有效的优化路径，这对推动美声教育的未来发展具有重要

的理论价值与现实意义。以下研究将立足我国高等教育当前的具体发展情境,力求客观全面呈现问题,并寻求兼具实效性与创新性的解决方案^[1]。

二、高等教育中美声教学的现实困境剖析

（一）技能传授与人文滋养的失衡

美声教学在引入我国后发展至今,依然存在“重技轻艺”的倾向。因美声演唱对演唱者的嗓音条件与技术能力要求较高,所以在实际教学过程中,教师多会将重点放在基本功的夯实以及高阶技巧的掌握上。教师的授课重点集中于呼吸支持、喉头稳定、共鸣调节、音域扩展等技能训练,但对学生的整体艺术素养与文化内涵却不够重视,包括学生的审美养成、艺术理解强化等与学生核心素养息息相关的非技能训练,都并没有得到充分关注。所以久而久之,即便许多学生能够演唱高难度的咏叹调,却往往并没有在演唱过程中融入情感,因为学生对作品的创作背景、风格特征、语言精髓(意大利语、德语、法语等)乃至戏剧内涵的理解都浮于表面,这会使演唱有声无情,有技无艺,没有灵魂。声乐教育家沈湘先生曾说:“歌唱是技术,更是艺术。心里没有,声音里也不会有。”这充分说明艺术素养的重要性,是与专业技术不相上下的。如果校方与教师始终坚持技术本位的教学目标,削弱了美声作为综合性舞台艺术的本质要求,培养出的学生可能成为无感情的表演机器,而非具有深厚修养的艺术家。

（二）单一化教学方式与内容脱离时代需求

目前国内多数音乐学院的美声专业课程体系依然是以“一对一”的专业技能课为核心,而合唱课、艺术指导(钢琴伴奏)课、歌剧排练课等则是辅助性的课程。此外包括声乐艺术史、作品分析、外语语音(如意大利语语音、德语语音)等理论课程课时都有限,并且存在形式大于内容的问题,即是与实践结合不够紧密。更为明显的问题在于,因缺乏及时更新的校本教材,教师也不愿深入挖掘新的教学内容,导致当前课程内容无法得到及时更新。对于20世纪以来的现当代美声作品、音乐剧选段、中国原创歌剧及艺术歌曲等,也未能进行深入而系统的搜集与整理,从而使授课内容与当前市场需求相脱节,与日益多元的演出要求存在明显差距。美声教学需要与戏剧表演、形体训练、舞台导演、新媒体艺术等相关联的学科进行有机融合,这会使学生的舞台综合实践能力与创新能力不足^[2]。

（三）传统师徒制与现代教育理念存在冲突

传统美声教学的“一对一”的师徒制传承模式虽然便于开展个性化、针对性指导,具备一定的优势,但同时也有明显的局限性,因一对一的教学过程由教师完全主导,没有小组讨论以及多人发言、小组训练等环节,所以教学方法的主观化、经验化特征会更加明显。学生只能接收到教师一个人传达的信息,学习过程过分依赖教师个人经验与审美偏好,久而久之,自身的思维也会

受到局限。知识来源单一,缺乏与他人交流、协作的机会,一方面会导致学生的学习效率降低,另一方面学生会因缺乏探索与辩证认知的过程而无法明确自身的表演风格。因此美声教学要迎合新时代的教学改革思潮,强调学生的主体地位,融合自主探究、协作学习、信息化教学等理念,打破传统美声教学的封闭性、单向性教学框架。要利用现代化的技术(如声学分析软件、录音录像设备、网络教学平台)为教学赋能,积极利用能够激发学生表达欲望、调动学生感受的引导方式,包括小组课、工作坊、大师班、线上协作等等,使学生在学习过程中保持积极的感知状态。

（四）教师实践能力不足,学术视野狭窄

我国高校的美声教师多毕业于专业音乐院校,虽然掌握了充足的专业理论知识,也具备扎实的演唱功底,但却往往存在经验不足的问题。部分教师,尤其是年轻教师经验不足,一方面体现在舞台实践经验欠缺。虽然他们也需要上台表演,但大多局限于校内演出。由于在教学中更注重知识与技能的打磨,相对忽视了舞台实践的积累,因此也无法基于丰富的舞台经验去引导学生。另一方面体现在教学经验的不足,这是更为普遍的问题。因许多教师在校内学习期间并没有累积丰富的教学实践经验,掌握教学的方法,便无法成功完成从学生到教师的身份转变,缺乏教学所需的素质。这就导致其在成为教师后,即便自身掌握了专业知识与技能,在课堂上却教不明白,导致学生一知半解。除此之外,在重视科研与学术产出的当今时代,以成果为核心的评价体系下,部分教师存在“重科研、轻教学”或“科研与教学脱节”的情况,即是难以将前沿学术成果有效转化为可用于课堂的教学资源。最后是当前的教师队伍中,具备国际视野且能熟练运用外语进行教学、熟悉中外剧目与教学法的复合型师资仍然处于紧缺状态。

（五）单一化与终结性评价存在局限

当前的美声教学评价方式以学期末的演唱考试(演唱会)为主,侧重对学生阶段性技能掌握的情况以及曲目的完成度进行考核。这样的评价方式存在几点明显弊端。其一是结果导向的评价缺乏对学生学习态度、学习进步规律等重要指标的考量。其二是评价体系中技术性的指标占比更大,对音乐表现力、风格把握、语言准确性、舞台风格等综合艺术表现的评价则缺乏可量化的标准。其三是评价的主体单一,一般是由专业教师进行单人或是小组打分,并未综合采用学生自我评价以及学生互评、专家评论(如剧院导演、乐评人)等评价方式。

（六）中外文化表达的融合难题

美声唱法诞生于西方音乐文化土壤中,其经典曲目以欧洲歌剧、艺术歌曲为主,是西方代表性的艺术形式,因此在旋律与节奏、发音技巧、歌词创作等方面也是完全遵从西方表达习惯的。因此中国学生在学习过程中难免要面对语言、文化、审美心理的多重磨合。为了让学生的表达更加生动,一方面要引导学生精准理解,避免机械性的模仿,另一方面是要融会贯通,将自己掌握的我国的声乐表达技巧与审美情感有机结合到西方曲目中,实现

“洋为中用”。最后是要充分认识到我国现当代创作得不到充分重视的事实，并且通过深入研究去打破困局，将更多当代国内的优秀美声作品融入课堂^[3]。

三、优化高等教育中美声教学的路径探索

（一）从“技术匠人”到“全能型艺术家”的目标转变

当代美声教学的目标应从知识与技能养成转向培养知识、技能与专业素养并重的综合养成，旨在培养综合型的声乐人才。校方与教师都要深刻认识到技术训练是基础，但并非全部，学生的理论基础、外语能力（特别是歌唱语言应用）、文学戏剧理解力、舞台表演能力以及艺术批判思维等素养，都是其能力体系的重要组成部分，要借鉴中央音乐学院、上海音乐学院等先进院校的教改经验，将“角色塑造能力”、“新作品解读与演绎能力”、“教学与实践转化能力”等素养纳入培养目标。

（二）构建模块化课程体制

1. 夯实核心

要打破“一对一”专业小课的局限，要更多引入案例，适当融入多方互动，让小课也具备个性化指导与艺术眼界拓展的功能。

2. 理论拓展

应拓展《声乐文献学》、《歌剧史与作品分析》、《西方音乐风格与演绎》、《中国声乐作品分析与演唱》等课程的内容，强化深度与广度，并融入更多实践。

3. 强化实践

系统规划实践训练，包括歌剧片段排练、歌剧角色塑造、艺术歌曲舞台实践、毕业歌剧制作等，并与艺术院校戏剧系、导演系等相关专业达成合作，引入专业的戏剧表演、形体训练课程内容。

4. 增设交叉模块

开设《声乐教学法》、《嗓音保健与科学》、《音乐科技基础（录音、声学分析）》、《艺术管理与营销》等相关的选修课程，引导学生拓展眼界。

5. 融入时代模块

引入优秀音乐剧选段、现当代中外艺术歌曲、中国原创歌剧选段的演唱教学，让学生更快掌握当代审美趋势与市场需求^[4]。

（三）创新教学模式：融合传统精髓与现代教育技术

1. 推动“主课+”教学模式的落实

在坚守“一对一”主课核心地位的同时，大力推广小组课（针对共性问题）、工作坊（侧重风格、语言、表演）、大师班（拓展视野）、舞台实践课等不同授课方式。

2. 引入信息化教学手段

为了让声音的展示更直观，更好理解，课上可利用如VoceVista等声谱分析软件辅助声音训练，并且应建立演唱视频档

案，用于学生进行复盘与自我评价，此外可利用在线平台分享教学资源，开展远程协作学习。

3. 推动产学研协同发展

校方应与歌剧院、交响乐团、演艺机构等相关主体建立稳定的实践基地，实行“双导师制”（校内教师+行业专家），将课堂延伸到舞台。

（四）打造“双师型”与“研究型”教学团队

1. 鼓励教师持续艺术实践

要落实教师艺术进修的激励制度，支持教师定期参与自我提升的活动，包括但不限于演出、进修、国际交流等，不断拓展眼界，保持艺术活力。

2. 促进教学研究与学术融合

应鼓励教师参与学术活动，将教学实践中的问题转化为研究课题，从声乐科学、教学法、文献研究等不同方向展开研究，用研究成果反哺教学。

3. 优化师资结构

应当通过内部培养与外部招聘相结合的方式建立既有丰富舞台经验又有教学热情的师资队伍，成员应包括艺术家、外语专家、戏剧导演等相关领域的专业人员。

4. 健全教师发展体系

校方应组织定期的教学研究活动，包括教学研讨会、国内外访学等，提升教师团队的素养水平，拓展国际视野。

（五）建立多元化、过程性、发展性评价体系

1. 评价内容综合化

应制定多元指标的评价内容体系。内容应包括硬性技术指标、知识指标以及素养指标。特别是对素养指标，如曲目积累量、学习笔记、排练参与度等要进一步明确，形成多维度的评价量表。

2. 评价方式多样化

要融合多种不同的评价方式，包括期末考试、实践音乐会、课堂汇报、论文或研究报告、角色创作笔记等。

3. 评价主体多元化

要在教师评价的基础上进一步拓展学生自评、互评、专家评价等评价形式，丰富评价视角。

4. 强化过程性评价

要重视日常授课过程中的反馈收集，以及阶段性考核记录与艺术实践记录的积累，关注学生的成长进度。

（六）夯实文化根基，拓展文化视野，激励创新表达

1. 深化中国声乐文化基础教学与研究

应当对我国的当代经典声乐作品（艺术歌曲、歌剧选段）等进行系统梳理和编选，设立专门的课程或是课题研究方向。探索符合我国民族审美与艺术风格的美声演唱方法。

2. 精细化西方艺术选材与教学

要对西方作品进行细化的素材收集，排除西方作品中的糟

粕，结合西方的历史文化语境、语言韵律、风格流变，优选具备艺术价值的作品，深入解读，引导学生理解其精神内核，实现从“形似”到“神似”的跨越。

3. 鼓励创作与跨界实践

要支持学生完成从学生到创作者的角色转变，鼓励学生不怕出错，积极创新，将美声演唱与其他的艺术形式相结合（例如民乐、流行乐等）丰富表现形式，拓展美声艺术的表现疆界与文化生命力^[5]。

四、结语

综上所述，本文总结了美声唱法的发展现状，并从教学目标、课程体系、教学模式、师资建设、评价机制以及文化融合等不同角度出发，探讨了高等院校美声教学的困局与发展路径。研究认为当今我国高等美声教育需汲取西方传统精髓，扎根我国的文化土壤去发展，才能让美声教学焕发新的生命力，在世界声乐艺术之林中独树一帜，为社会主义文化繁荣发展贡献独特力量。

参考文献

-
- [1] 刘海燕. 新时代视域下声乐艺术美育教学策略研究[J]. 国际科学研究出版社, 2025(8): 82-88.
- [2] 王佳. 去“美声”化: 当代声乐教育中“多元发声”教学法的范式转型——基于跨文化声乐实践的反思[J]. 中国音乐教育, 2025(10): 45-52.
- [3] 李静. 以音乐美育为导向的高校声乐教学模式探索[J]. 音乐创作, 2025(9): 112-118.
- [4] 张颖. 探究大数据时代背景下高校声乐人才培养策略——以南昌航空大学为例[J]. 南昌航空大学学报(社会科学版), 2022, 24(4): 123-130.
- [5] 陈明. 高校声乐教学中美声唱法存在的问题和解决办法研究[J]. 黄河之声, 2024(22): 102-105.