新冠肺炎疫情期间高师线上声乐教学的探索与思考

杨盛钦 汪莉 蒯卫华

北京师范大学艺术与传媒学院

DOI:10.32629/er.v3i7.2948

[摘要] 2020年初,由于突如其来的新冠肺炎疫情的爆发,使得我国欣欣向荣的音乐教育受到了较大的冲击。首当其冲,传统的声乐课堂教学、言传身教的教学方式都无法如期进行。面对疫情,国家大力支持采取线上教学的新模式,音乐教育行业采取“停课不停学”的方案,各式各样的“云课堂”也如雨后春笋般出现在我们面前,其中线上声乐课堂也不例外。非常值得探讨的是,在当今信息全球化、数字化时代,具有其特殊性的高师声乐教学课堂在疫情期间也打开线上转型升级的新空间,为艺术教育贡献了一份不可忽视的力量。

[关键词] 高师声乐教学; 艺术教育; 线上教学

当今,高师院校的声乐教育学科主要是针对于我国基础教育师资的人才培养,该部分学生的学科专业教育对社会、对全国音乐教育的辐射面广,因此高师院校的声乐课堂尤为重要。但突如其来的新冠肺炎疫情使传统的高师声乐教学陷入困境,为了面对此困境,我们打破“面对面”“一对一”的传统声乐教学课堂,尝试打开声乐课堂新空间。我国著名教育家叶圣陶说:“教学有法,教无定法,贵在得法”。打开声乐课堂新空间,即是面对疫情使声乐课堂教学持续进行的宝贵的“得法”。

1 高师传统声乐教学的特征

长久以来,高师院校传统的声乐教育在全国的艺术教育体系中,具有独特的地位,当然,与专业的音乐学院声乐教学模式不同,高师院校的声乐教学具有其特殊性,主要体现在高师院校教育资源背景、人才培养方向、学生技能特点三个方面。

1.1 高师院校教育资源背景

高师院校的声乐专业教育具有其特殊性,尤其与专业音乐学院的教育资源背景存在明显不同。高师院校最突出的特点是以教师教育与教育科学学科为特色,并依托综合学科的教学资源、突出教育的作用。

高师院校声乐专业的学生在学习主

专业必修的课程之外,还有第二专业的选择,如器乐演奏、合唱指挥、音乐学理论、电子音乐、作曲等专业。除此之外,高师院校声乐专业学生们还可以选修其他学科的课程,如教育学类、文学类、心理学类、戏剧与影视文学类、外国语言学类、管理学类等课程。高师院校的声乐专业学生在这样的课程设置中锻造出独特的创造力。

1.2 高师声乐专业人才培养方向

高师声乐专业人才培养更侧重于培养高层次从事声乐教学、表演、音乐理论与音乐编辑等方面的人才。近年来,北京师范大学艺术与传媒学院院长、长江学者胡智峰教授强调,应培养具备“人文性、综合性、复合型”的“一专多能”的艺术人才。这个目标与定位的提出,无疑给全国高师院校艺术教育学科人才培养的指明了方向。

1.3 高师声乐专业学生技术技能的特点

高师声乐专业学生在声乐基础、舞台实践技能方面整体水平较音乐学院学生薄弱一些,但其音乐理论能力、科研能力、综合能力均比专业音乐学院声乐专业学生较强一些。除了突出声乐专业的长处以外,同时具备理论写作能力、合唱指挥、即兴钢琴伴奏、声乐教学技巧等能力,一专多能,全面综合发展。

因此高师院校的声乐教学培养的学生具有更深的文化底蕴与内涵,更综合的专业技能,更广阔的国际视野与更全面的服务于社会的能力。

2 新冠肺炎疫情期间高师线上声乐教学的整体情况

疫情期间,高师声乐教学与无法实现传统课堂的教学模式,面临着线上声乐教学的极大考验。由于声乐是听觉的艺术之一,声乐教学主要通过听觉与意象结合的手段进行教学,对主观听觉音响的清晰度要求更高,更为细腻,因此对声乐专业的老师与学生都具有一定的挑战。同时,高师线上声乐教学在其探索与尝试的过程中,打开了线上声乐课堂的新空间,迎来了属于高师声乐教学的春天。

2.1 新冠肺炎疫情期间高师线上声乐课的基本情况

高师线上声乐教学信息化教学探索的展开,离不开多种网络教学平台和资源,如北京师范大学艺术与传媒学院保障春季学期课程不停课、不打折,为艺术教师提供技术培训,课程采用校内外精选慕课资源,教师利用雨课堂、BB平台等进行课程直播或录播、线上答疑,开展混合式教学“云课堂”。

由于线上声乐教学的特殊性,对于网络教学平台的音效与网络稳定性具有

较高的要求。经过测试,高师院校的声乐专业师生反映,普通的网络平台无法支持声乐教学的正常进行。主要原因有如下几点:第一,部分网络平台无法接收高频率的人声。声乐专业学生的音域较宽,通常达到2个八度以上,许多声乐专业师生反映,当人声演唱音高到达a2附近音区时,该平台其他在线成员就便接收不到声音。第二,部分网络平台当在线人数到达一定人数便会出现音色失真以及杂音较多的情况,影响教学过程中听觉的清晰度。第三,在网络不稳定的环境下,线上声乐教学容易出现声音延迟、音画不同步的现象,影响师生知识传递与师生互动的即时性。

在高师线上声乐教学实践过程中,北京师范大学艺术与传媒学院声乐教授汪莉老师对于网络平台的测试与选择方面进行了以下的教学呈现——在线上教学的前期,师生频繁切换网络平台进行测试,先后测试了微信视频、BB平台、腾讯会议、钉钉、Zoom、Agora Video Call等平台,这些平台在短期内不断进行更新升级,其视听效果也逐步得到提升。高师线上声乐教学内容主要分为“练声”与“作品演唱”两个部分。由于线上声乐课打破了时间与空间的局限,大部分高师声乐课堂教学也改变了“一对一”传统的教学模式,使得更多的学生得以远程参与声乐课的旁听与讨论。

在“练声”环节中,出现了同一条练声曲数位学生逐次并反复进行发声的教学新意。例如三位学生进行同一条练声曲(如图一),学生A根据教师要求从c1开始进行发声并给予建议,学生BC重复学生A的练习内容,在所有学生完成对这一音区练习后,教师再用钢琴音响统一升高小二度分别进行教学练习。在这个过程中,产生了“师生交流”、“生生交流”的多向沟通交流与学习的方式。

在“作品演唱”环节中,由于缺少艺术指导同步的配合与讲解,便出现了作品录音、视频录制等方式。学生线下自主进行录制后选择最佳的版本发予教师,教师再分别与学生进行作品点评,可通

过文字描述、语音通话、视频通话等方式对作品中的重难点进行示范与讲解,学生再次进行改正并随时与老师取得线上联系。

2.2高师线上声乐教学与传统声乐教学课堂的区别与分析

我们看到,高师线上声乐教学与传统声乐教学在教学模式、教学方法、教学用具、教学流程等方面发生了翻天覆地的变化。

传统声乐教学课堂的特点:“一对一”教学模式、线下教学、学生客体化、有肢体接触、教学流程较简练、灵活性弱、师生沟通不及时、课程不可重复等。

线上声乐教学课堂的特点:“一对多”教学模式、线上线下并进教学、学生主体化、无肢体接触、教学流程较复杂、灵活性强、师生沟通及时、课程可重复等。

3 新冠肺炎疫情期间高师线上声乐教学的利弊分析与思考

在当下的数字化、信息化时代,面对新冠肺炎疫情,高师院校积极地打开了线上声乐课堂的新空间。在克服技法传授的障碍和创新教学路径的同时,我们可以看到线上声乐教学的利弊分析,并产生一些思考。

3.1高师线上声乐教学的优势

疫情期间,高师院校顺应时代的潮流,采取线上声乐教学的方式,这一新型教学方式凸显了许多前所未有的优势,列举如下:

(1)高师线上声乐教学打破时间与空间的限制,不仅实现了声乐课堂远程正常进行,而且实现了师生课后可随时进行交流的可能性。

(2)高师声乐学生在完成录音录像作业时,站在客观的角度重视自己的演唱,这个过程能够更直观地发现自己的专业问题,以便实现更快地解决与提升。这与往常直接用自身听觉去判断本人声音的过程具有明显的差异,学生们也在这一过程中体会与思考关于声乐教育的不同方式与方法。

(3)声乐教师通过录音录像与学生进行讲解这一行为实现了教学可重复性,

这可以使学生在课后重复温习老师强调的教学内容,并进行反复研究与思考。对于声乐水平较低的学生,课堂教学的关键是帮助他们(她们)找出声乐学习中的问题和教会学生巩固学习成果的方法,而不仅仅在于传统声乐教学模式中程式性的“练声”与演唱,否则便会降低学习效率。反复观看收听自己的视频与录音这个形式与传统高师声乐课不同,突破了时间与空间的局限性,让学生们实现了重复学习、巩固知识的可能,提高学习效率,这是传统高师声乐教学难以达到的教学效果。

(4)高师线上声乐教学减少了传统声乐课堂“面对面教学”所需要的路程和时间成本,使师生有更多的时间与精力投身于声乐教学与学习。

(5)高师线上声乐课堂利于锻炼学生敢于面对镜头的能力,利于锻炼学生声乐表演的自觉性,利于弥补高师声乐学生表演能力较弱的短板。

(6)高师线上声乐教学打破传统“一对一”单独声乐教学模式,打开线上声乐课堂新空间,便于更多师生参与旁听、讨论的课堂教学,实现教学资源共享以及教育价值最大化。同时也解决了教师对同一知识点在不同课堂重复多次的问题,提高教学效率,缓解教师教学压力,有助于训练并缓解高师声乐专业学生在不同教学场所或情景中心理的过渡紧张。

(7)高师线上声乐教学中“一对多”声乐教学模式,使得学生们在课堂中实现共同探讨、敢于相互提出学习建议的教学环境,使得学生们提前进行声乐教学实践。

(8)在高师线上声乐教学中,学生们利用前置摄像头这面“镜子”,更容易纠正声乐教学中的“顽固”问题,如“下巴紧”、“提喉”、“歌唱口型歪斜”、“打开口腔过大或过小”、“气浮耸肩”等问题。这一突破也给予了高师声乐专业学生在未来的声乐教学中关于教学用具的使用更多的思考与灵感。

(9)高师线上声乐教学使学生自主学习性变强,从“教师中心化”逐渐倾向于“学生中心化”,使学生积极参与课堂,

挖掘出学生更多的创造力。这也是当代众多教育学家所倡导的

(10) 高师线上声乐教学是当今网络信息时代必然的发展趋势。在全球化趋势的浪潮中, 线上教育凸显出整合资源、资源共享等功能优势, 线上教学优势越来越明显。

3.2 高师线上声乐教学的不足

在这个数字化时代, 线上教育虽然优势明显, 但是高师线上声乐教学也存在着一定的不足。列举如下:

(1) 高师线上声乐教学无法实现师生肢体接触与交流, 如传统声乐教学中特殊的形体纠正、动作示范等问题, 需要师生们以其他的方式进行实现。

(2) 高师线上声乐教学对网络平台要求具有特殊性的要求, 由于声乐艺术的特殊性, 对线上网络平台中音色的真实性以及音高频率有较高的要求。

(3) 网络与信号的稳定性弱、通讯设备的质量差以及师生所处的环境嘈杂都容易对线上声乐教学的质量产生负面影响。

(4) 高师线上声乐教学中, 由于远程教学的原因, 缺乏仪式感, 学生的易产生懈怠心理。

3.3 高师线上声乐教学的思考

我们可以看到, 疫情期间高师院校

打开了线上声乐课堂的新空间, 实现了许多传统声乐课堂无法实现的优势。当然优势与劣势并存, 但优势更为明显, 并且我们相信, 大部分线上声乐教学的劣势可以进行克服。因此, 笔者对于高师线上声乐教学具有以下几点建议:

(1) 高师声乐专业师生应选择合适的网络平台、良好的网络环境与设备进行课堂, 并提倡并鼓励国家有关部门与社会机构开发更适合声乐教学的网络平台与更先进的网络通信技术。

(2) 高师线上声乐课堂中, 教师对教学语言的表达要求更加严谨、规范、系统, 以弥补远程教学易产生的知识性误解与肢体交流的缺憾。

(3) 高师声乐专业学生可根据自身情况制定声乐课后练习计划, 利用教学资源可重复性这一优势, 更好地进行声音的训练与声乐教育方法的学习。

(4) 高师线上声乐教学中教师应多对学生进行心理疏导, 树立线上课堂的严肃性, 鼓励学生提升声乐表演与教学能力。增强线上课堂仪式感。

新冠疫情期间, 线上教育优势与产业拓展趋势十分明显, 高师线上声乐课堂在顺应时代的发展的同时也呈现出较为突出的优势, 给高师声乐教育带来了不少的积极的探索与思考。胡智锋教授

提到: “线上艺术教育未来有4个清晰可见的发展趋势: 全球化、普及化、智能化和职业化。”这次疫情带给我们的不仅仅只有医学与人体健康方面的思考, 而且对于线上声乐教育乃至其他学科来说, 都具有意义非凡的促进作用。我们相信, 通过新冠疫情, 中国声乐教育者会更加努力, 高师线上声乐教学也将迎来前所未有的美好春天。

[参考文献]

[1] 胡智锋, 樊小敏. 艺术课堂打开线上新空间[J]. 乐器, 2020(04): 92-93.

[2] 郑茂平. 高师声乐教学模式改革的实验研究——从教学心理学角度探求高师六种新的声乐教学模式的有效性[J]. 中央音乐学院学报, 2005(04): 86-94.

[3] 张霞. “教无定法”: 音乐教育专业声乐教学法探析[J]. 黄钟(武汉音乐学院学报), 2019(04): 140-145.

[4] 张同道. 艺术理论教程[M]. 北京师范大学出版社, 2015.

作者简介:

杨盛钦(1995--), 男, 汉族, 广东省人, 硕士研究生, 研究方向: 声乐与音乐剧表演。

通讯作者:

汪莉(1960--), 女, 汉族, 黑龙江人, 硕士研究生, 教授, 研究方向: 歌剧表演及声乐教育。