

“以演促学”：表演实践导向的声乐教学模式对学生主体性发展的实证研究

蔡骈

豫章师范学院，江西南昌 333000

DOI:10.61369/EST.2025060012

摘要：本文旨在探究“以演促学”表演实践导向的声乐教学模式对学生主体性发展的影响。研究发现，“以演促学”模式在激发学生学习兴趣、培养自主学习能力、提升创新思维以及增强舞台表现力等方面均产生了显著的积极影响。然而，在实施过程中也面临教学时间安排冲突、教师引导能力不足以及学生心理压力等问题。针对这些问题，本文结合教学实践，尝试提出了合理安排教学进度、提升教师引导能力和缓解学生心理压力等解决策略，抛砖引玉，供同行借鉴和指导。

关键词：以演促学；表演实践；声乐教学模式；学生主体性发展

“Learning Through Performance”: An Empirical Study on the Impact of Performance-Oriented Vocal Pedagogy on Student Subjectivity Development

Cai Pian

Yuzhang Normal University, Nanchang, Jiangxi 333000

Abstract : This article aims to explore the impact of the performance oriented vocal teaching model of "promoting learning through performance" on the development of students' subjectivity. Research has found that the "performance driven learning" model has a significant positive impact on stimulating students' interest in learning, cultivating self-learning abilities, enhancing innovative thinking, and strengthening stage performance. However, in the implementation process, there are also problems such as conflicts in teaching schedule, insufficient guidance ability of teachers, and psychological pressure on students. In response to these issues, this article attempts to propose solutions based on teaching practice, such as reasonable scheduling of teaching progress, improving teachers' guidance ability, and alleviating students' psychological pressure. These strategies serve as a starting point for peers to learn from and provide guidance.

Keywords : **promoting learning through performance; performance practice; vocal teaching mode; student subjectivity development**

引言

国内外学者对声乐教学模式的研究呈现出多样化的特点，传统声乐教学模式主要以教师为中心，注重技能训练和理论知识传授，但在互联网时代，传统教学模式应与时俱进，以学生为中心。例如，有学者指出，新时代高校声乐教学模式的改革需从教学理念入手，结合学生的实际需求与兴趣，推动教学内容与形式的创新。此外，其他学者也探讨了实践性教学模式在高师音乐表演专业中的应用，这些研究成果都为笔者提出的“以演促学”模式的研究提供了重要的理论基础，也从另外的角度证明了传统教学模式的局限性。当前对“以演促学”表演实践导向声乐教学模式的研究已取得一定进展，但仍存在诸多不足之处。高校声乐艺术表演实践课程的改革应以学生为主，结合多元实践活动优化教学理念与学科联动，但实际操作中仍面临理念陈旧与资源整合不足的问题。参考文献中也有基于构建主义理论探讨了声乐小组课的改革路径，提倡教师角色转变与学生自主学习能力的培养，但具体实施策略仍需进一步完善。本文将在现有研究的基础上，通过实证研究方法深入探讨“以演促学”模式对学生主体性发展的影响，填补现有研究的空白，并为声乐教学模式的创新提供科学依据。

一、“以演促学”声乐教学模式的内涵与价值

(一) “以演促学”模式的内涵

在教学实践中，我们将表演实践与声乐教学紧密结合的创新性教学模式称之为“以演促学”模式。逻辑核心是通过舞台表演实践去促进、驱动学生对声乐知识与技能的学习和掌握。学生不再是被动的接受技能的训练，是主导者，让课堂更加生动，从而加深对知识的理解与运用能力^[1]。此外，表演实践与声乐教学的结合还体现在教学内容的多元化上，例如引入民族特色歌曲、流行音乐等学生喜闻乐见的元素，以调动学生的学习积极性与兴趣。通过这种方式，“以演促学”模式不仅提升了学生的声乐技能，还培养了他们的综合艺术素养，在未来的就业市场上增加了竞争力。

(二) 对学生主体性发展的价值

新的教学模式有几个特点如下：首先，在激发学习兴趣方面，通过将声乐教学与舞台表演相结合，学生能够在实践中感受到声乐艺术的魅力，从而增强学习的动力与热情。其次，在培养自主学习能力方面，学生在参与表演实践的过程中需要主动解决各种问题，例如作品分析、情感表达等，这促使他们逐步形成独立思考与自我管理能力。再次，在提升创新思维方面，表演实践为学生提供了广阔的创作空间，他们可以通过对作品的二度创作展现个性化艺术风格，从而激发创新意识与创造力。最后，在增强舞台表现力方面，频繁的表演实践机会帮助学生克服舞台恐惧心理，提升自信心与应变能力，进而全面提升其舞台表现水平。

(三) 与传统声乐教学模式的对比

“以演促学”模式相较于传统声乐教学模式在多个关键维度上展现出显著差异与优势。在教学目标方面，传统模式往往侧重于培养学生的声音技巧，而“以演促学”模式则更加注重学生综合素质的全面发展，包括艺术表现力、创新能力及社会适应能力等。“以演促学”模式强调学生的主动参与，通过实践驱动学习，使学生在真实演出环境中掌握知识与技能。其次，“以演促学”模式通过多样化的表演任务与情境设计，明显提高了学生的参与感。这种以学生为中心的教学方式不仅有助于提升教学效果，还能更好地满足现代社会对复合型艺术人才的需求^[2]。

从学生作品创作和演唱风格两方面来看，“以演促学”模式显著促进了学生创新思维的发展。在作品创作方面，学生通过对经典曲目的重新编排或原创作品的创作，展现了较强的创新能力。在演唱风格上，学生逐渐摆脱了“标准化”教学模式的束缚，形成了个性化的表达方式。通过对不同作品的深入解读和二次创作，学生能够将自己的情感与作品内涵相融合，从而展现出独特的艺术魅力。这种创新思维的体现不仅得益于表演实践提供的多样化表达机会，也源于教师在教学中对学生想象力和创造力的鼓励与引导。

二、当前声乐教学模式现状与学生主体性发展困境

(一) 当前声乐教学模式现状

当前高校声乐教学普遍采用以教师为中心的传统教学模式，

这种模式在教学内容上多侧重于声乐技巧的传授和经典曲目的演唱训练。从吐字归音到一招一式都恪守传统。这种模式虽然能够在一定程度上培养学生的专业技能，但其僵化的教学框架和缺乏灵活性的设计难以适应现代教育对学生综合素质培养的要求。通过问卷调查与课堂观察数据，学生在“以演促学”模式下的学习兴趣呈现出显著提升的趋势。根据问卷调查结果显示，超过80%的学生表示在该模式下对声乐学习的兴趣有所增强，课堂观察进一步印证了这一观点。例如，在某次课堂实践中，学生通过模拟歌剧场景进行演唱训练，不仅增强了对作品背景的理解，还激发了对声乐艺术的热情。这种兴趣的提升主要归因于表演实践为学生提供了更多元化的学习体验，使其从传统的被动接受转变为主动参与，从而激发了内在的学习动力。

(二) 学生主体性发展面临的困境

经过调查研究，对比以往的传统声乐教学模式，学生存在学习积极性不高，被动式学习等情况。例如，学习兴趣的提升受到限制，由于教学内容和方法的单一化，学生往往难以激发对声乐学习的热情，甚至可能因重复性的训练产生厌倦情绪。其次，自主学习能力的培养受阻，学生在课堂上缺乏独立思考和解决问题的机会，导致其学习主动性和自我管理能力较弱。此外，创新思维的发展也受到抑制，传统模式强调技巧的模仿和标准化演唱，忽视了学生个性化表达和创造性解读作品的能力。最后，在舞台表现力方面，学生因缺乏足够的实践机会和心理准备，往往表现出自信心不足、临场应变能力差等问题，这进一步削弱了他们在舞台上的综合表现力^[3]。

(三) “以演促学”模式的必要性

基于当前声乐教学模式现状及学生主体性发展困境，“以演促学”表演实践导向教学模式的引入显得尤为必要。该模式通过将表演实践与声乐教学紧密结合，能够有效弥补传统教学模式的不足。“以演促学”模式注重学生的主体地位，通过丰富的实践活动激发学生的学习兴趣，培养其自主学习能力和创新思维。结合学生舞台表演视频和评委评分数据，可以清晰地观察到学生在“以演促学”模式下舞台表现力的显著增强。视频分析显示，实验组学生在舞台上的肢体语言、面部表情以及与观众的互动能力均优于传统教学组，演绎歌曲更富有激情。评委评分数据进一步印证了这一结论，实验组学生的平均得分较对照组高出15%，特别是在“舞台张力”和“情感传递”两项指标上表现突出。舞台表现力提升的关键因素在于表演实践的高频训练和真实情境的模拟。通过反复登台演出，学生逐渐克服了舞台恐惧心理，并学会了如何通过声音和肢体语言塑造人物形象，从而实现从技术层面到艺术层面的全面突破。此外，“以演促学”模式还能够促进教学内容的多元化和教学评价的全面性，从而更好地满足学生个性化发展的需求^[4]。

三、“以演促学”教学模式实施中的问题与解决策略

(一) 教学时间安排冲突问题

在“以演促学”教学模式的实施过程中，教学时间与表演实

践时间的协调成为一大挑战。传统的声乐课程通常以理论讲授和技能训练为主，而“以演促学”模式则要求将更多的时间分配给舞台表演实践，这不可避免地导致了教学时间的重新分配问题。此外，高校声乐课程的教学计划往往较为紧凑，难以在有限的课时内兼顾理论知识传授与实践活动开展，从而影响了教学的整体效果。为应对这一问题，可以通过合理安排教学进度和整合教学内容来优化时间分配。例如，教师可以将理论知识与表演实践相结合，设计模块化的教学内容，使学生在学习理论知识的同时能够即时应用于表演实践中。同时，学校层面也应支持这一模式的推行，通过调整课程设置或增加弹性教学时间，为表演实践提供必要的空间。

(二) 教师引导能力不足问题

教师在“以演促学”模式中的引导能力不足是另一个亟待解决的问题。新的教学模式需要教师转换角色，不再是教学中的主角，是引导者，是指路人，充分激发出学生的探索积极性。引导学生去发现，体会沉浸式教学。然而，部分教师可能缺乏对表演实践的深入理解，或者在引导学生进行自主学习和创新思维方面经验不足，导致教学效果受限^[5]。

(三) 学生心理压力问题

学生在表演实践中可能面临的心理压力是“以演促学”模式实施中的另一重要问题。舞台表演本身具有一定的挑战性，尤其是对于缺乏经验的学生而言，舞台恐惧、自信心不足等问题可能严重影响其表现。这种心理压力不仅会阻碍学生在表演中的发挥，还可能对其学习兴趣和自主学习能力产生负面影响。为缓解学生的心压力，学校可通过心理辅导和逐步增加表演难度等方式进行干预。例如，在表演初期，可以安排小型、非正式的活动，让学生逐步适应舞台环境，增强自信心。

四、结论与展望

(一) 结论

“以演促学”表演实践导向的声乐教学模式在促进学生主体性发展方面展现了显著的积极影响。在学习兴趣方面，学生通过参与多样化的表演实践活动，逐渐从被动接受转变为主动探索；在创新思维方面，学生通过对作品的二度创作和个性化演绎，展现了丰富的艺术想象力；在舞台表现力方面，反复的实践训练使学生的心素质和演唱技巧均得到显著提高。然而，在实施过程中也暴露出一些问题，例如教学时间与表演实践时间的冲突、教师引导能力不足以及学生心理压力较大等。针对这些问题，本文提出了相应的解决策略，包括合理安排教学进度、加强教师培训以及提供心理辅导等措施，以确保模式的顺利实施。

(二) 模式推广与应用展望

“以演促学”模式在高校声乐教育中的进一步推广具有广阔的前景。结合现代教育技术，如虚拟舞台技术、在线教学平台等，可以进一步优化教学模式，突破传统课堂的空间与时间限制，为学生提供更多元化的学习资源与实践机会。此外，通过跨学科合作，将声乐教学与心理学、教育学等领域相结合，有望开发出更加科学、系统的教学体系。未来，高校可通过举办专题研讨会、开展校际交流等方式，推动该模式在全国范围内的应用与推广，从而为声乐教育注入新的活力。

(三) 研究不足与未来研究方向

未来的方向是采用多学科研究方法，综合运用心理学、社会学等领域的理论工具，深入探讨模式对学生综合素养的影响机制。引入长期跟踪研究，评估该模式对学生职业发展的持续作用，为声乐教育改革提供更为坚实的理论支撑^[6]。

参考文献

- [1] 曲子瑶.新时代高校声乐教学模式的改革和创新[J].当代音乐,2023,(11):64-66.
- [2] 吕序宁.浅谈普通高校声乐教学中学生表演能力的培养[J].艺术评鉴,2022,(19):141-144.
- [3] 常晶.钟情歌唱青蓝相续 心系学生雪融情珍——顾雪珍声乐艺术特色追思[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2023,(3):48-51.
- [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(高教版),2023,(11):94-96.
- [5] 金彤.高校声乐教学中“讲、学、演”教学策略探析[J].福建广播电视台大学报,2020,(4):54-57.
- [6] 杨淑萍.高师音乐表演专业声乐课程实践性教学模式研究[J].今天,2021,(9):372-372.