

庄利涛： 山水之间歌声远 化作春露育桃李

YMG全媒体记者 盖鹏

“我们是春天的花朵，开在最美的花季，洒落一串串笑声，陪伴我们成长的记忆……”循着优美动听的歌声，走进山东省烟台艺术学校排练厅，庄利涛老师正在指导小海鸥合唱团的孩子们学习新歌。

今年41岁的庄利涛，毕业于西安音乐学院声乐表演专业，现为山东省烟台艺术学校青少年艺术培训中心声乐教师。凭借对音乐艺术的热爱与执着，他把所有情感融入到声乐表演和教学事业中。除了知识传授外，庄利涛还把课堂当成了舞台，让每位学生都在舞台上展示自己的学习收获。

他用匠心筑梦，终获桃李芬芳。

在追梦路上苦修“内功”

不完善，老师授课时重于技法而疏于理论，庄利涛的乐理基础非常薄弱。专业课上，节奏、音程、调式、离调这些陌生的专业术语让他听得一头雾水。庄利涛这才发现，音乐并非只是表面上的“吹拉弹唱”，而是构建于完整的理论体系之中。

“刚去艺校时，我感觉跟别的同学相比自己差距很大。虽然给我一首歌我能演唱，但乐理如同地基，没基础，骨架搭起来也得塌。就像学英语，只教你怎么说，却不教你怎么认识字母和单词一样。”在学习中发现自己不足的庄利涛开始苦修“内功”，然而有一段时间，他仿佛进入了瓶颈

期，无论如何努力，都无法突破一个气息运用上的难点。“当时真的是心力交瘁，感觉对自我能力产生了怀疑。”庄利涛记得，那段时间他虽然整天泡在琴房里，但是真正高质量练习的时间并不长。

幸运的是，那时学校经常有汇报演出，独唱、合唱、器乐、键盘……他几乎场场不落。“音乐是需要领悟的，一味单纯地练习只能让我成为一个音乐的工匠。”庄利涛说，“悟”是需要有本钱的，那就是对音乐的充分理解。欣赏不同类型的音乐让他从中汲取百家所长，并打下了扎实的理论和表演基础。

三尺讲台，与学生共同进步

功夫不负有心人。2001年，庄利涛以优异成绩考入西安音乐学院声乐表演专业。在各路名师悉心指导下，庄利涛在声乐表演方面有了长足进步。2005年临近毕业时，浓浓的思乡之情让他婉拒了诸多工作邀请，选择回到母校烟台艺术学校担任声乐

教师。在这里，他实现了学生到老师的身份转换，并在这个过程中真正成长起来。

“刚当老师的时候，我满脑子想的就是‘我的老师是怎么教我的，我就怎么教给我的学生’。但是在教学过程中我发现，当初适用于我的方法并不一定适用于我的学生，适用于一个学生的方法并不一定适用于每个学生。”为了钻研教学模式，丰富教学经验，庄利涛最常做的事就是旁听其他老师的专业课。

在“取经”的同时，他还不断改进自己的上课模式，更加注重与学生的沟通和交流。他会先了解之前的老

师是怎样教的、学生是怎么学的，然后帮助学生在原有的基础上进一步提高。同时，也会引导学生学习其他不同风格的音乐，鼓励他们尽量走出去开阔眼界。

从教19年来，庄利涛带领学生参加各类比赛以及演出训练，加快学生艺术素养的提升。在其指导下，他的学生在省、市、区各级艺术比赛中屡获佳绩，多名学生成功考入各音乐类院校，还有学生已投身到艺术事业之中，活跃在国内外各大音乐舞台上。

让美的种子 在孩子们心中发芽

文艺不是象牙塔里的玩赏，而应是根植于人民群众中，成为日用而不觉的一种生活方式。

2020年6月，山东省烟台艺术学校艺术培训部正式启动，开启学校社会艺术培训。2023年6月，在原有艺术培训部基础上，学校成立山东省烟台艺术学校青少年艺术培训中心，为校外人员提供学府式专业化培训。根据学校安排，庄利涛转任培训中心声乐组教师兼组长。

从执教专业声乐人才，到面对零基础的孩子，身份和职责的转变，让庄利涛必须在短时间内转变教学方式。“对于艺术学习而言，理论永远是实践的基础。很多孩子在学习音乐过程中虽然会弹会唱，但不能把实践和理论知识相结合，融会贯通为自己对艺术的理解能力而学以致用，是非常可惜的。”为了不让孩子们重蹈自己年轻时的覆辙，庄利涛在教学期间开展乐理、视唱、舞台表演等综合的教学指导。

教零基础的孩子，必须要深入浅出，专业术语说太多，孩子很容易跟不上节奏。“老师们想了许多办法，帮助孩子们在游戏中解决问题，在快乐中歌唱。”庄利涛举例说，为了纠正孩子们咬字前后鼻音不分的问题，老师们先教大家说绕口令：“会炖我的炖冻豆腐，来炖我的炖冻豆腐……”孩子们震惊极了，觉得“哇，太好玩了！学唱歌怎么像学相声一样！”

针对童声音域狭窄的问题，庄利涛又采用了游戏教学、模仿教学的方式，来调整大家的声带状态。“给小朋友讲哼鸣练声，他们是听不懂的。老师就告诉孩子，想一想蚊子怎么叫的？能不能学一学？比一比谁学得更像？这样孩子们的学习欲望一下子就被激发出来了。再学学狼叫、小猫叫、小狗叫，孩子们就逐渐掌握了不同的音量、不同的发声位置。”庄利涛说，游戏教学既解决了孩子们演唱中的技术难点，又最大程度地保留了原生态的孩童声音。

为了给更多热爱歌唱的学生提供优质的学习平台以及表演舞台，2023年，培训中心筹建山东省烟台艺术学校小海鸥合唱团，庄利涛和同事们又走访了市区多所中小学，陆续组建芝罘区、莱山区合唱队。由于孩子们只有放学后和节假日有时间，从事社会培训近4年来，庄利涛每天的教学计划都安排得满满当当，几乎不知道周末双休和小长假是什么滋味儿。当记者问他累不累时，庄利涛笑着说：“毕竟从事的都是自己喜欢的事情，也是最有意义的事情，再忙，也是值得的！”

天赋与勤奋是庄利涛音乐人生里的两块拼图，在教育岗位上交织书写着他丰韵的生命诗篇。“从学习声乐、钢琴、专业教学到社会培训，音乐伴随了我的童年、青春与工作，它是一个让我享受、放松、体验美好的存在，几乎构成了我生命的意义。能在学生时代就给孩子们种下一颗美的种子，并为这份美好的事业不断奋斗，我沉浸其中，乐此不疲。”庄利涛骄傲地说。

