

高校歌剧鉴赏课程教学探索与实践

侯博文

(安阳师范学院音乐学院, 河南 安阳 455000)

摘要: 歌剧作为一种高雅艺术形式,具有丰富的文化底蕴和独特的艺术语言。对于大学生而言,了解和欣赏歌剧是一项重要的文化素养和学业成就。在教学歌剧鉴赏课程时,教师应结合课程教学内容特点和具体学情,创新构建课堂的方式,为学生学习鉴赏知识、感知歌剧之美创造良好学习场域。基于此,本文首先分析高校歌剧鉴赏课程教学重点内容、教学实践原则,而后结合笔者实践经验分享几点有效实施策略,以期对歌剧鉴赏课程教学探索与实践提供参考。

关键词: 高校;歌剧鉴赏课程;教学;探索;实践

歌剧是西方音乐艺术的重要形式,由音乐、剧本、舞台、灯光、服装、化妆、舞蹈等多种艺术形式组合而成,其艺术表现形式综合性较强,鉴赏活动对学生多方面艺术素养提出了较高要求。在高校歌剧鉴赏课程教学中,应注意明确重点内容,针对内容特点和实际学情构建适宜教学模式。

一、高校歌剧鉴赏课程教学重点内容

(一) 歌剧的历史、传统、类型

作为一种充满历史底蕴和情感张力的艺术形式,歌剧代表了人们对生活和情感的不同体验。在高校歌剧鉴赏课程教学中,教师需要注重学生对于歌剧历史、传统、类型等基础知识的学习,在学生们的内心种下欣赏歌剧的种子。歌剧兼具戏剧与音乐的艺术形式,它的起源可以追溯到16世纪的意大利。在欧洲的各个国家,歌剧都有着深厚的传统和历史,其中最具代表性的是意大利歌剧和德国歌剧。不同于古典音乐,歌剧中音乐是表达情感和剧情的重要手段,通常由独唱、合唱、管弦乐等元素组成。歌剧通过一定的音乐形式、歌词、舞台表演等手段,展示了多种多样的故事和情感。指导学生了解歌剧的历史、传统,有助于他们理解作品承载的人文文化,对学生感知作品的思想性、形式美具有重要意义。此外,歌剧分为很多类型,比如古典歌剧、浪漫歌剧、现代歌剧等,每一种歌剧类型都着重表现不同的情感和主题。比如《费加罗的婚礼》是一部嬉笑怒骂的浪漫喜剧,而《茶花女》则表现了爱情与社会阶层的矛盾冲突。歌剧鉴赏教学中,应指导学生了解不同类型的歌剧和它们所表达的情感和主题,这有助于学生在欣赏歌剧的过程中深刻感受其音乐美,并理解歌剧作品所传递的思想和、具备的时代意义。

(二) 歌剧的音乐、剧情、人物塑造

由于歌剧这种艺术形式结合了音乐、戏剧和舞台艺术,综合性较强,故而在歌剧鉴赏课程中,学生需要重点掌握歌剧的音乐、剧情以及人物塑造三方面的内容。首先,歌剧以歌唱为主要表现形式,其他音乐元素如器乐、合唱等都是为歌唱服务的,对音乐的艺术水准较高,鉴赏过程中需要考虑音乐的旋律、节奏和声等因素。教学过程中,应有意识地指导学生聆听歌剧的音乐,理解其表现的情感和意义。其次,歌剧通常具有情节曲折、人物丰满的特点,要求剧情紧密、完整、清晰,能够引起听众的情感共鸣,教师可以引导学生从剧情入手欣赏歌剧作品。最后,歌剧的人物形象设计通常非常丰富,既有主角,也有配角,每个角色都有自己的性格、性情和命运,需要指导学生在鉴赏歌剧时帮助他们深入理解每个角色的内心世界,探究导演、演员的创意和发挥水平。

(三) 歌剧鉴赏的基本方法、技巧

在歌剧鉴赏过程中,主要是通过对歌剧作品音乐、剧情和演唱的分析,理解其中的艺术价值和审美意义。歌剧鉴赏涉及对音

乐、剧情和舞美的多方面欣赏,因此课程实施中需要重视歌剧鉴赏的基本方法、技巧教学。歌剧鉴赏的基本方法是“听、看、读”,即听歌剧音乐,观看歌剧演出,阅读歌剧剧本。通过三种方法的综合运用,可以帮助学生深入了解歌剧的音乐表现和剧情发展。歌剧鉴赏的技巧包括以下3个方面:第一,是注意对歌剧音乐节奏和旋律的感知,把握歌曲的主旋律,突出曲目的重点;第二,是关注歌剧中的角色形象和人物关系,了解角色的性格、背景和情感,分析人物之间的关系变化;第三,是重视对歌剧剧本的理解,分析情节的发展、结构和主题,把握作者所要表达的思想和情感。

二、高校歌剧鉴赏课程教学实践原则

(一) 实施个性化教学

不同学生具有不同的音乐修养和聆听习惯,面对不同学生,教师应该采取不同的教学方式和策略,以满足其不同的学习需求。例如,对于音乐素养较高的学生,教师可以引导他们更深入的探索歌剧的音乐特色和演唱技巧;而对于音乐素养较低的学生,则可以从简单的故事情节入手,激发其对歌剧的兴趣,提高其欣赏水平。

(二) 理论与实践相结合

人们不仅需要了解歌剧的艺术特点和历史渊源,还需要实际去感受和领略歌剧的表演。因此,高校歌剧鉴赏课程教学中,教师应当设计多种实践教学活动,帮助学生深刻理解歌剧的内涵,促使学生将理论性歌剧鉴赏知识学习与相关实践活动相结合。

(三) 注重情感体验

歌剧通过音乐、生动的角色扮演和戏剧化的故事表达对人性的追求和思考,这种艺术形式充满激情和感动。在歌剧鉴赏课程教学过程中,教师需要从学生熟悉和热爱的歌剧的角色和情节中入手,引导其感受歌剧的情感和内涵,加深学生对歌剧的情感认知。而且,要基于学生个人感性体验对其进行引导,促使其产生更加深刻的理性认识。

三、高校歌剧鉴赏课程教学实践路径

(一) 听——感知歌剧音乐美

1. 精选听力材料,提升鉴赏水平

精选听力材料,高校歌剧鉴赏课程的重要一环,教师需要在全面考虑学生的接受水平、歌剧作品特点与文化内涵的基础上,引导学生感知歌剧音乐美,提升他们的鉴赏水平。首先,教师应考虑到学生的接受水平,精选与学生当前鉴赏水平相适应的听力材料。如果教师选用过于高深难懂的听力材料,很可能会使学生望而却步,往往难以收到良好的教学效果,在歌剧鉴赏课程教学中要听力材料的选取。其次,歌剧作为一种综合性较强的艺术形式,其音乐、剧情、唱腔、舞美等方面都有其独特的魅力,因此教师需要在选择听力材料时全面考虑作品特点,引导学生在听取部分

唱段的同时,了解到整部歌剧的基本情节、角色关系、舞台效果等要素。最后,选取听力材料时,需要考虑歌剧作品的时代背景及文化内涵。歌剧作品的创作背景与当时社会文化息息相关,教师需要选择文化内涵与人才培养目标相适应的作品作为听力材料,促使学生在了解作品背景和文化内涵,理解作品时代意义与价值过程中,形成自己的鉴赏品味和高尚思想道德情操。

2. 听取多种版本,了解不同的演绎方式

在高校歌剧鉴赏课程中,教师应引导学生听取多种版本的歌剧,了解不同的演绎方式,以提升学生对歌剧艺术的认识和欣赏能力。首先,教师可以从一些著名的歌剧作品入手,选取不同年代、不同演唱家和不同表演团体的歌剧演出版本,鼓励学生进行听辨。针对同一歌剧作品,不同的表演者所采取演绎方法是有很大的区别的,学生可以通过听不同表演版本,发现和感受不同表演版本的独特美感,更为深刻地感知歌剧音乐美。其次,教师还应鼓励学生进行学习反思和讨论,引导学生在相互讨论过程中感知歌剧的音乐美。播放完不同表演版本歌剧的经典片段之后,可以引导学生谈论自己最喜欢的演唱版本、最喜欢的演绎者,不同表演方式对情节发展的推动作用、对作品情感的传递,帮助他们加深对歌剧的理解和认识。相比于传统教学模式,引导学生发表自己的意见和讨论的方式,可以促使学生更全面地了解歌剧的演绎方式和情感表达,更有效地提升鉴赏水平。

(二)看——建立对歌剧的立体化感知

高校歌剧鉴赏课程是一门让学生通过学习歌剧的历史背景、音乐结构和表演技巧,来欣赏和理解歌剧作品的课程。这门课程的教学与其他学科不同,需要通过实际观看歌剧的演出,才能帮助学生更好地领略歌剧的魅力,加深对歌剧的理解和认知。因此,在教学过程中,教师可以引导学生观看歌剧实况或录像,进一步拓展学生的视野和思维深度,帮助其建立对歌剧的立体化感知。观看实况或录像可以让学生更直观地了解歌剧演出的整个过程和细节,观察到每个角色的表演和音乐表现,促使学生更深刻地理解歌剧的音乐语言和情感表达。同时,观看不同演出版本的录像,还可以促使学生感受到不同演员的演绎风格和艺术特点,从中了解不同的音乐风格和流派,丰富音乐文化素养。具体到教学实践上,教师需要注意以下两点问题。首先,教师应根据课程内容和学生的学习需要,选择合适的演出剧目和录像版本,确保教学内容匹配学生的学习要求。其次,在引导学生观看实况或录像时,教师要注意进行引导和解释,促使学生准确地理解作品,掌握其表演技巧。

(三)读——感知歌剧文化底蕴

1. 阅读剧本和歌词

歌剧是一种结合了音乐、音调、唱法、舞台艺术、神话、历史和传说的大型音乐剧。高校歌剧鉴赏课程教学中,需要结合阅读、欣赏和舞台表演三个方面,引导学生以整体视角理解歌剧。其中,阅读剧本和歌词是歌剧鉴赏的重要一环,教师要引导学生在研读剧本和歌词的基础上,学习鉴赏知识。首先,在鉴赏课程中,歌剧的剧本和歌词是歌剧演出的核心内容,学生需要通过阅读了解故事情节及其文化背景。进行课堂教学时,教师应指导学生分析歌剧剧本和歌词,帮助学生理解歌剧含义。尤其针对一些国外的歌剧表演,要注意引导学生阅读文质兼美的翻译作品。如果有条件,也可以指导学生阅读原文,促使其感知原汁原味的歌剧文化。其次,要引导学生仔细研读剧本和歌词的经典片段。歌剧鉴赏中,学生不仅需要听懂音乐和歌词,还需要了解每个旋律或音符随着剧情

发展的含义。通过阅读剧本和歌词,并深入探究其重点部分,学生可以深入思考歌剧带来的情感和意义,这对学生鉴赏能力提升具有重要意义。在这个过程中,教师应引入用具体的案例对一些难点知识进行讲解。再次,在鉴赏课程中,还应引导学生了解歌剧舞台表演的技巧,结合剧本和歌词学习鉴赏舞台表演。也就是说,要引导学生对照剧本和歌词,理解表现角色所采取的声音、动作、表情、舞台布置、布景、服装、照明,促使学生整体感知歌剧之美。

2. 阅读历史和文化资料

高校歌剧鉴赏课程是一门覆盖面较广的课程,其教学内容涵盖了音乐美学、歌剧历史、歌剧形式等方面的基本知识。教师在教学歌剧鉴赏课程过程中,既要重要基础知识的传授,也要注重相关历史和文化资料的引用,引导学生基于不同视角理解歌剧作品。首先,在学习歌剧鉴赏课程时,了解歌剧的历史是非常重要的。学生们需要了解歌剧的起源、发展历程以及随时代而变幻的不同流派,如巴洛克、古典主义、浪漫主义和现代主义等,从而能够准确理解歌剧的演变和发展规律。教师可以通过引导学生鉴赏不同流派的代表性作品,帮助他们认识歌剧的历史演进和特色,这对于提高学生的音乐鉴赏水平非常有帮助。其次,在学习歌剧鉴赏课程时,了解歌剧作品所处的文化背景也是非常重要的。歌剧作品大多是与某个历史时期或特定文化背景相关的。因此,学生需要在了解作品文化背景和文化特点的基础上,理解歌剧作品的意义和内涵,掌握不同时期的音乐特征。教师可以再结合历史和文化资料讲解歌剧鉴赏知识,引导学生深刻理解不同时期歌剧作品的特点,如巴洛克时期音乐的雕塑性、古典主义时期音乐的和谐美和浪漫主义时期音乐的情感表达等。再次,教师要引导学生了解歌剧作品与当代社会的联系,将作品置于特定历史时空进行理解,进而促使学生深度理解其所传达的主题和价值观,并有所选择地对其进行内化。

四、结语

总之,高校歌剧鉴赏课程既要重视学生对鉴赏知识的学习,要引导学生了解歌剧的文化价值和艺术特点,从而提高学生文化素养,丰富学生精神世界,帮助学生在生活和工作中更好地体验和欣赏高品质的文艺作品。具体到教学实践上,教师需要准确把握课程教学重点内容,在实施个性化教学、理论与实践相结合、注重情感体验等原则之下,通过创新“听”“看”“读”的方式与内容,引导学生深度理解课程内容,全面感知歌剧之美。

参考文献:

- [1] 王婧如.基于SPOC理念下音乐鉴赏类课程实践与探索——以西方歌剧鉴赏课程为例[J].贺州学院学报,2020,36(04):151-155.
- [2] 赵梓伊,郭畅,周淑婷.歌剧鉴赏对大学生素质教育的意义探析[J].大观(论坛),2020(12):128-129.
- [3] 李沛文.高校音乐鉴赏教育对大学生审美旨趣的培养[J].戏剧之家,2021(02):103-104.
- [4] 曲政一.西方歌剧艺术在非音乐类大学生中的普及——以歌剧《茶花女》为例[J].戏剧之家,2020(33):57-58.
- [5] 李舒幸.刍议歌剧鉴赏对大学生素质教育的意义[J].大众文艺,2018(14):202-203.
- [6] 王晶.音乐鉴赏教学中主体参与意识培养途径[J].北方音乐,2018,38(11):185.
- [7] 史嘉维.关于高职高专音乐鉴赏课程的人才培养[J].经济研究导刊,2018(11):81-82.