

本科院校音乐鉴赏教育对大学生审美旨趣的培养研究

张怡芳

(湖南交通工程学院, 湖南 衡阳 421001)

摘要: 当下处于互联网快速发展的时代, 高校大学生无人不网、无处不网, 生活呈现出泛娱乐化现象, 学习时间碎片化, 学生审美旨趣的培养需借助音乐鉴赏教育。文章首先梳理了高校音乐鉴赏教育的现状, 结果表明音乐鉴赏教育课程的实施与开发远远无法令人满意。鉴于此, 为提升当代大学生的审美旨趣, 建议高校增加声乐鉴赏、器乐鉴赏与歌剧鉴赏方面的教学内容, 引导学生熟知经典音乐作品, 使学生体悟到音乐的美学意蕴, 全面提升其审美旨趣。

关键词: 本科院校; 音乐鉴赏; 审美旨趣; 培养研究

音乐是我们人类的一种无国界的“语言”。它可以帮助人们通过听觉表达思想感情, 满足审美情趣。本科院校音乐欣赏教育可以使学生接触到古今中外各种音乐作品, 培养学生对音乐的正确感知和审美能力。学习后, 学生可以在不同的情感状态下有效地选择音乐, 满足自己的听觉和情感需求。

一、本科院校音乐欣赏教学的现状

音乐欣赏课是本科院校的一门公共选修课。它是培养学生艺术情操和美感的重要教学课程之一, 是提高学生审美能力的重要手段。目前, 音乐欣赏课的教学基本上停留在理论教学、学生听力和期末考试的传统形式上, 缺乏参与性、多样性和实践性。

在当今网络时代, 网络音乐人的音乐作品层出不穷, 不断更新。只有经典音乐作品才是经久不衰的, 所以我们应该积极组织和引导学生识别和欣赏古今中外的经典音乐作品。

二、多措并举推进课堂教学

(一) 以大学生为中心, 积极培养大学生的学习兴趣

兴趣是学生学习音乐欣赏的动力源泉。它能使学生独立参与音乐欣赏, 给学生打开音乐世界大门的钥匙, 使他们在音乐的海洋中遨游。

音乐欣赏主要是通过经典音乐作品的教学, 展示学生精湛的创作和演绎技巧, 激发学生对音乐的浓厚兴趣, 通过音乐欣赏唤醒学生的音乐情感。

如果只是耳朵听不懂大学里的音乐, 那音乐再美也没有意义。相反, 如果大学有耳朵听懂音乐, 就像有一双美丽的眼睛。大学能给人一种满足感。

(二) 改变教学观念, 创新教学方法

音乐欣赏课具有普遍性和独立性的特点。在音乐欣赏教学中, 要科学合理地设计课程模式, 明确学习目标, 优化教学结构。进入音乐欣赏课的学生来自不同的大学和专业, 对音乐的认知也不同。

有效运用小组合作、探究情境教学等教学方法开展教学。通过课堂互动, 了解学生每天听的音乐内容, 积极介绍学生比较关注的音乐或相关电视节目。

如湖南卫视推出的“声入心”声乐比赛, 就有着极好的口碑和收视率。它是一种将古典声乐与大学流行文化相结合的综艺节目, 可以帮助学生更清楚地理解美声唱法。

(三) 开展各种实践活动

在音乐欣赏课上, 学生不仅要听一些经典作品, 还要牢记音乐知识。音乐欣赏课的主要目的是培养学生的审美能力, 使学生亲近和喜欢音乐, 使之成为终身的爱好和乐趣。

光靠课堂教学是不够的。我们需要在课堂内外组织各种形式的音乐活动加以补充和完善。在大学生生活中, 学生们有很多机会在大学里展示自己。只要准备充分, 周围就会有各种舞台展示, 如新年晚会、歌唱家大赛、新年晚会、话剧大赛等, 文学专业的学生会写歌词; 外语专业的学生会翻译外文原文。

在综合性高校的音乐厅里, 我校师生在各地演出。高雅艺术走进校园, 将课堂知识融入实践, 促进学生审美能力和交际能力的全面发展。

三、有效运用多种音乐形式提升审美旨趣

(一) 声乐欣赏中审美旨趣的培养

声乐欣赏是音乐审美活动的重要组成部分。从创作到舞台展示, 声乐院校主要体现人声。高校在欣赏声乐作品时, 不能忽视伴奏的表演因素。声乐应以器乐和声和旋律为支撑。

大学生只有具备声乐的听觉审美能力, 才能分辨出欣赏性声乐与模特噪音的差异, 逐步形成正确的大学生观念和审美能力。

从这个层面上讲, 大学生的听觉审美能力直接影响着他们的歌唱水平。只有当你欣赏美的时候, 你才能展示它, 感动人们。音乐的声音审美主要体现在以下几个方面。

1. 声音美

声音美是声乐的审美标准, 是声音的表象与内涵的统一。优美的声音能给人一种愉悦舒适的感觉。美丽的声音不仅来自每个人的声带, 更取决于个人的主动创造。音色的优美外观就是要有丰富的音色, 迷人的音质, 流畅的线条, 圆润、自然、悦耳的声音。声音美的内涵是指声音产生的科学方法。

通过不断的训练, 掌握控制和发声器官的原理和方法, 歌唱自然, 共鸣完美, 呼吸细腻, 嗓音宽广。对声乐演唱感兴趣的学生可以利用现有的网络资源, 在业余时间进行系统的学习。

网上教学资源丰富, 如网上高手。当代大学生普遍喜欢听流行歌曲。通过对声乐欣赏的学习, 他们对声音有了更专业的了解, 可以有效地提高自己的审美能力, 音乐的选择也会得到拓展。

2. 语言美

在声乐中, 语言是情感的载体。许多歌词来自大学诗歌和其

他文学作品。在欣赏声乐作品时,要引导学生熟悉歌词。在演唱前,高校可以通过背诵练习,在声乐演唱的状态下大声朗读,遵守文学规范和发音规范,在高校讲解清楚,词的头、腹、尾要适当,速度要合理。

欣赏和演唱中国艺术歌曲,要注意音义的巧妙结合。大学外语教学有着不同的规律和特点。发音清晰。男中音歌手廖昌永是学院的名字,发音优美。

在歌剧《塞尔维亚的理发师》中演唱的咏叹调《为忙碌的人让路》中,学院实现了大量精炼的歌词,准确、完整、流畅的发音,也对同一学院的人物有着完美的诠释。歌唱前的语言准备是必不可少的。语言是歌唱的载体和情感表达的渠道,需要引导学生认真思考。

(二) 民族器乐欣赏中审美旨趣的培养

在非音乐专业学生中,学习器乐相关专业知识的学生很少,学生主要以流行音乐为主。在器乐欣赏开始前,要引导学生了解中外乐器,建立正确的乐器音色认知,使学生逐渐有“音乐的耳朵”。

1. 从欣赏中感受强烈的文化内涵

中国民族器乐的传统演奏形式是灵活多变的,可分为独奏和合奏。器乐合奏基本上用于节日、婚丧嫁娶等民俗信仰活动。古代独奏以古琴、筝、琵琶为主,现代独奏多以笛子、二胡、唢呐为主。

我国民族器乐可分为标题音乐和非标题音乐两大类,其中大部分是标题音乐,如《春江花月夜》等。标题是欣赏民族器乐的重要切入点。了解民族器乐深厚的文化内涵,在咏物抒志中注入了丰富的文化内涵。

例如,古琴曲《关山月》与李白的诗同名,二者相互映衬。诗歌常被用作古琴曲。如果你不理解这首诗的意境,就很难真正感受到音乐的活力,也很难体会到其中深深的乡愁。

2. 从欣赏中体悟浓郁的民族风情

我国是一个多民族国家。56个民族共同创造了灿烂的中华文明和丰富的音乐文化。我国各族人民使用的民族乐器与生活息息相关,生动地描绘和表达着生活。

通过欣赏民族器乐,我们不仅可以欣赏到美,还可以感受到浓郁的民族风情。例如,《闹元宵》描写的是人们在五彩缤纷的元宵节里的喜庆场面;《渔舟夜歌》勾勒的是渔民日落归舟的情景。

总之,民族器乐欣赏不仅可以获得音乐的熏陶和美的享受,而且可以提高学生的文化素质,升华学生的精神境界。

(三) 戏曲欣赏中审美旨趣的培养

歌剧是集音乐、舞蹈、戏剧、美术等多种艺术形式于一体的综合表演艺术。歌剧的演唱方法是美声唱法,主要依靠独唱咏叹调来引领全局。

咏叹调一般会伴随着戏剧性的转折,把整部戏推向高潮。歌剧诞生后的几个世纪,以其独特的魅力和旺盛的生命力征服了观众。它具有很高的观赏价值,是人类艺术的瑰宝。

通过高校音乐欣赏课的推广,不仅可以提高大学生的艺术素养,培养他们的审美能力,而且可以开阔他们的视野,拓展他们的知识面。

1. 戏曲欣赏教育在大学生综合素质培养中的作用

拓展艺术知识,提高艺术素养。音乐教育作为美育的重要组成部分,对大学生的发展具有重要的意义。古往今来,世界各地的许多著名艺术家都在音乐中崭露头角。

地质学家李四光擅长小提琴。梁思成,建筑师,热爱音乐,有很高的音乐修养。华罗庚,一位伟大的数学家,擅长演奏二胡。歌剧是一门综合性的艺术,与其他音乐形式相比,更容易引起学生的兴趣。

欣赏歌剧能使学生学习声乐、戏剧、舞蹈、交响乐等知识,从而拓展自己的艺术知识。歌剧中的咏叹调是整个歌剧的核心,如歌剧《图兰朵》中最著名的咏叹调《今夜无人眠》、经典咏叹调《十里风雪》、中国歌剧《白毛女》中的《北风》等,通过欣赏学习,将加深对这些咏叹调的理解。

在课堂上,运用有效的方法激发学生的欣赏欲望,引导学生在音乐殿堂中欣赏、感受美。学生在欣赏歌剧的过程中,可以领略到各种艺术形式的美,从而培养学生的艺术品位,开阔他们的艺术视野,增强他们的艺术审美旨趣。

2. 拓展艺术想象增强审美旨趣

愉快的音乐除了具有娱乐功能外,还能陶冶情操,增强审美能力,对培养大学生的创造力和想象力非常重要。音乐欣赏是一种审美活动。准确地说,这是一种“审美倾听”。一部好的歌剧蕴含着丰富的情感和深刻的内涵。

学生在欣赏各种中外经典歌剧的过程中,随着音乐和情节的发展,感受作品所蕴含的时代精神、情感体验和人生哲学。戏曲欣赏可以丰富大学生的精神生活,开阔他们的艺术视野,增强他们的审美能力,丰富他们的情感世界。

四、结语

高校音乐欣赏教育对培养学生的听觉审美能力具有重要意义。通过音乐欣赏教育,使当代大学生熟悉古今中外的古典音乐作品。无论学生选择什么专业,做什么工作,只要能感受到音乐声音和语言的美,他们的生活就会更加完整和充实。音乐审美旨趣是大学生审美素质的重要组成部分,影响着大学生的人格塑造和终身发展。

参考文献:

- [1] 朱玉龙. 高校音乐鉴赏课教学改革的探索与思考 [J]. 创新教育, 2017(30): 24.
- [2] 李丹丹. 浅谈声乐欣赏中的审美 [J]. 戏剧之家, 2010(11): 59-60.
- [3] 李硕. 高校音乐鉴赏教学方式创新研究 [J]. 课程教育研究, 2019(15): 228.
- [4] 于兰. 中外歌剧欣赏 [M]. 成都: 四川大学出版社, 2015.
- [5] 王永亮. 跨越高校青年外语教师职业发展的藩篱——行动学习模式的可能与可为 [J]. 戏剧之家, 2019(04): 161-163.

作者简介: 张怡芳(1993-),女,湖南邵阳人,硕士,助教,研究方向为钢琴演奏。