

大学音乐教育中影视音乐的应用研究

杨琳

(江苏财会职业学院, 江苏连云港 222000)

摘要:在影视作品中,音乐是不可或缺的一部分内容。影视音乐的存在不仅可以衬托当时的情境,还具有情感表达的重要作用,能够实现语言无法具备的表达效果。在高校音乐教学中,教师可以将影视音乐作为授课内容的重要组成部分。本文首先就影视音乐与大学音乐教育之间存在的联系进行深入分析,然后剖析影视音乐对于大学音乐教育所产生的具体作用,最后则是就影视音乐在大学音乐音乐教学中的具体对策进行论述,从而为其他一线教师提供些许的建议。

关键词:大学音乐;教育作用;影视音乐;应用对策

在高校音乐教育中,教师常常会采用很多教学方法来提升教学质量,其中借助影视音乐教育就是比较常用的一种手段。影视音乐与高校音乐课堂授课内容存在着很多相似的地方,教师使用影视音乐可以有效弥补一些在传统音乐课堂中无法涉及到的内容,极大地拓宽学生们的视野。同时,影视音乐往往伴随着视频的形式出现,这样可以让学生通过视听的形式进行学习,从而达到多听、多看的目的,以此来提高学生的音乐鉴赏水平。不过,目前音乐课堂教学也存在着一定的问题,教师过于专注学生的音乐技巧提升,并没有强调帮助学生去构建完整的知识框架结构,因此学生们存在着较为明显的重技能轻理论的现象。当前影视音乐的存在可以提升学生的学习兴趣,让枯燥的知识更加形象化,对于学生积极性的提升有着较大的帮助。

一、高校音乐教学与影视音乐之间的内在联系

音乐是一门艺术学科,对于高校教育来讲,是践行德智体美劳全面发展重要内容。同时音乐对于高校学生来讲,还是一种巨大的推动力,可以显著提升学生的审美能力,从而达到净化学生心灵和陶冶情操的目的。音乐还具有较强的冲击力和穿透力,它可以直击人们的思维,进而和听众达到某种程度的共鸣。音乐作品其实就是一种情感的表达,而这种表达方式所产生的效果是其他方式无法凸显出来的。无论是电影还是电视,它们都属于一种艺术,而这种艺术往往需要比较直观的表现形式才可以让观众看懂。一般来讲,体现深层次含义或者情感的方式往往是通过物体或者环境的变化就可以体现出来,而音乐同样如此,通过影视音乐的音调或者节奏快慢,同样可以清晰地感受到来自人物情感的变化。因此,将影视艺术与音乐艺术存在着一定的共同联系。正是在这种联系下,教师巧妙借助影视音乐开展授课,可以帮助学生去感受到情感的变化。

二、影视音乐对于高校音乐教学所产生的作用

(一) 利用影视音乐可以显著提高学生们的音乐兴趣

音乐教育的目的是为了学生的艺术水准。借助音乐鉴赏可以愉悦人的听觉,从而给人们带来情感上的愉悦。当人们对于音乐不再欣赏或者品味的时候,那么音乐便失去了其最终的价值。

在高校音乐教学中,我们常常见到教师采用一边讲解一边示范的方式开展授课,这种授课方式虽然可以将音乐进行分解,从而让学生掌握得更加清晰,但是如果从教师的角度去分析,我们就会发现教师所采用的的这种教学方法具有较为显著的单一性特征,它呈现给学生的更多是枯燥和乏味。长期以往下去,学生从内心开始抵制音乐课程,那么课程教学效果显而易见。但是,教师在授课的时候尝试融入影视音乐,便可以较为显著地改善这种问题。教师在不同的环境下,所采用的影视音乐各有不同,所起到的作用也是各有千秋,因此利用影视音乐首要的一个作用便是激发出学生对于音乐学习的积极性。

(二) 影视音乐能够强化学生的思政建设

音乐呈现出多样化的特点,因此在选择影视音乐的时候,教师需要格外用心。在传统的音乐授课中,教师是很难关注到思政教育的,而是强调音乐技巧学习,所谓的培养学生高尚情操成为一种口头禅,这势必会导致音乐课程的育人效果不佳。为了解决这种问题,教师有机地选择不同类型的音乐,如有关于爱情、哀伤、奋斗等。同时影视音乐可以通过具体的影视图像呈现出来,这可以给予学生良好的体验。比如,在学习《我和我的祖国》时,教师便可以借助同名电影一起播放,从而培养学生的爱国情怀。总之,影视音乐的存在让学生的情感以及思想建设更加具有显著。

(三) 借助影视音乐可以锻炼学生的乐器使用

无论是西方的音乐还是东方的传统音乐,其表现形式均离不开乐器。在影视音乐之中,教师可以见到一些乐器的使用。即使没有见到乐器,我们也可以通过音乐的特点来推测出相应的乐器,这对于乐器教学来讲,无疑是增添了巨大的福利。例如,在讲解东西方乐器之中的差异时,教师可以给学生们播放《女儿情》《敢问路在何方》和《相见难别亦难》等经典曲目,然后去认真品味二者之间存在着哪些区别。同时,在进行古筝、排箫等乐器的演奏学习时,教师可以向学生播放影视音乐《菩萨蛮》《凤凰于飞》《九歌·少司命》等一些流行歌曲的伴奏,从而感受这些古代经典乐器所带来的卓越效果,这为学生后续深入的乐器学习奠定了基础。

（四）能够丰富日常的音乐知识

音乐的学习并非一蹴而就的，而是需要长时间的积累以及历练才能够掌握其内涵。音乐的相关知识是比较抽象的，教师往往需要很长时间的音乐教学才能够向学生传达音乐的些许内涵。音乐知识并非只是简单的唱歌和鉴赏能力，还需要具备一定的乐理知识，但是这些乐理知识都具有一个共同的特点，那就是不容易理解，而且还十分的枯燥和乏味，学生们很少会对乐理知识产生的十足的兴趣。但是如果教师尝试借助影视音乐来对乐理知识进行教学，那么所产生的教学效果可能就大不相同。

（五）能够陶冶学生们的情操

在高校音乐教学中，教师需要格外关注学生的鉴赏能力以及审美能力。但是具体的音乐需要放在合适的场景之中才可以显著提升减伤效果。因此，教师可以借助影视音乐来分析具体音乐想要表达的情感以及对人物特点的真实反应。比如在恐怖影视剧中，节目往往会采用节奏快，且紧张爆发性较强的音乐来体现出恐怖的氛围，并且在到了紧张或者特殊的镜头时，也往往会突然改变音乐的节奏，从而将恐怖的氛围渲染出来，这便是影视音乐所具有的独特效果，教师要善于借助影视音乐来提升学生的鉴赏能力，进而陶冶他们的情操。

三、影视音乐融入到高校音乐教学中的具体对策

（一）对影视音乐的选取进行探究，培养学生开放性的思维

在传统的音乐教学中，教师常常认为成绩是学生能力的重要体现。因为在开展音乐授课的时候，往往以学生音乐技巧以及学生音乐鉴赏能力提升为主。在这种模式下的音乐教学方式肯定也比较单一。教师想要保证课堂教学具有更好的及开放性，那么就可以尝试借助影视音乐。影视音乐与常规的音乐不同，无论是在创作还是选用上都要经过精雕细琢以及打磨。因此影视作品中的不同音乐所起到的效果也是千差万别。由此看来，影视音乐的旋律及其内容都是符合任务和剧情需要的。在鉴赏的过程中，教师可以鼓励学生去深度思考能否将该音乐放在剧中的其他位置，如果想要将还音乐放在其他位置，那么旋律应该如何改变？教师给予学生这种自由创作发挥的机会，从而激发学生的潜能。

（二）巧借电影音乐，传达正能量

目前，我国社会正在欣欣向荣的发展。在教育领域，教师需要培养学生积极向上的态度。想要达到这种目的，教师就可以借助影视音乐来加强学生的情感教育，传达给学生一种正能量。比如，教师在音乐课堂中帮助学生树立远大的理想，那么就可以为学生播放《终结者2》中的歌曲，让学生去品味人物音乐主体之中所要传达的情感。教师想要在课程思政理念下，借助音乐课堂培养学生的爱国情怀，那么就可以给学生播放《战狼》系列电影。在这部电影之中的伴奏以及歌曲都是充满着爱国情怀的。当前，在影视审核方面是比较严格的，其主题一般都是以积极乐观、爱国为核心，那么所选取的音乐自然也是具有这种特点，因此，借

助影视音乐可以拉近学生与现实之间的距离。

（三）开展经典曲目授课，加强学生的乐器使用能力

在音乐教学中，不同的乐器所演奏出来的旋律也是存在着较为明显的差异性。那么教师在开展乐器授课的时候，便可以选取对应的经典影视曲目，在给予学生足够视觉震撼的同时，进行乐器训练，例如，在古琴训练中，教师为学生播放了《钟子期和俞伯牙》的经典电影，在电影之中巧妙地运用了符合意境的《高山流水》名作。在讲授二胡技巧的时候，教师给学生们播放了和《二泉映月》有关的电影，让学生品味二胡所带来的情感。总之，在讲解各种乐器的使用方法时，教师可以借助影视资料中的伴奏或者主题音乐来强化学生的体验，这对于授课效果来讲有着较为明显的提升。

（四）巧借个性化影视音乐，对学生开展视听训练

在高校音乐练习之中，学生的视听训练占据着很大的一部分内容。教师容易采用的训练方法是让学生听音乐、记音乐、唱音乐来提升他们的鉴赏能力。当时当前的高校音乐教学并未从学生的认知水平出发，也没有从学生的实际需求出发，导致学生们对于常规的视听训练手段并不认可，并不感兴趣。因此，在教学的过程中，教师可以尝试引用影视作品的方式，让学生一边观看影视作品，一边去记忆其中的音乐，这样学生的记忆能力以及理解能力都会得到较为显著的提升。

例如，教师为学生们准备我国四大名著之一的《红楼梦》的节选片段，在片段之中，存在着较为著名的曲子《葬花吟》，该曲调无论是意境还是旋律都十分的优美。教师一边让学生欣赏着《黛玉葬花》的经典桥段，一边去学习《葬花吟》的谱子，这对于学生全面发展以及进步来讲具有一定的意义。

四、结语

通过上述的分析，我们可以发现影视音乐以及影视作品对于高校音乐课堂教学效果的提升是比较显著的，尤其是培养学生高尚情操、逻辑思维能力以及良好道德素质方面有着十分出众的效果。除此之外，教师在乐器练习、视听练习甚至鉴赏课程中同样可以采用影视音乐的方式，由此看来，影视音乐对于高校音乐发展来讲具有十分重要的作用和应用价值。

参考文献：

- [1] 郝爽. 影视音乐在大学音乐教育中的作用[J]. 艺术评鉴, 2021(03): 80-82.
- [2] 苏海鸣. 新媒体时代影视音乐通识教材研究——以《电影电视剧音乐分析教程》和《影视音乐概论》为例[J]. 艺术研究, 2021(01): 123-125.
- [3] 张韵. “互联网+”时代下影视教育体系中音乐素养的教育策略[J]. 黄河之声, 2020(22): 88-90.
- [4] 王潇潇. 探究影视音乐对高校音乐教学的辅助作用[J]. 北方文学, 2019(12): 239.