

地方高校编导专业学生审美意识的培养

——以“音乐鉴赏”课程为例

余浩

(黄冈师范学院 438000)

摘要:全媒体时代,地方高校广播电视编导的教学模式已经开始随着社会的需要而逐渐转变教学模式,并希望能为社会培育出更多具备审美意识、符合人民大众不断提高的审美层次和审美需求的人才。那么如何去适应素质教育的要求,实现教学模式的创新,已经成为地方本科院校亟待解决的问题。本文将从“音乐鉴赏”课程的角度,对地方高校广播电视编导专业学生如何提高审美素养的教学现状与问题,以及培养学生审美意识的途径方法提出一点意见和建议。

关键词:地方高校 编导专业学生 审美意识 音乐鉴赏

广播电视编导专业(以下简称编导专业)自1998年在我国大学开设以来迅猛发展,地方高校占据重要比重。随着全媒体时代网络信息技术的发展,地方院校编导专业转型发展成为重要话题,培养既能符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020)“重点扩大应用型、复合型、技能型人才”,同时又能适应地方区域经济发展需要的人才,是各地方高校人才培养方案的目标。十八大以来,党中央和国家高度重视美育工作,《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》提出“到2022年,高校美育取得突破性进展,高校学生的审美和人文素养显著提升”的高校美育体系目标。在国家政策的指导下,编导专业学生的人才培养不仅要重视专业技能,同时还应具备相应的审美素养。正如易中天教授所讲“美学”的真正意义在于启迪智慧,这是教育的最高境界。有了审美的积淀和丰富,学生也就拥有更完整的思考能力、感受能力、鉴赏能力以及创作创新能力。广播电视编导专业对《音乐鉴赏》课程的设置,能够以聆听、体验、探究、评价等方式对音乐作品进行欣赏、品鉴,从而提高编导专业学生的审美意识,从而为国家培养一批具有艺术情操,审美趣味以及丰富想象力的创造性思维的编导专业性人才。因此,在地方高校编导专业学生的音乐鉴赏教学中有效的培养学生的审美意识是非常正确且必要的举措。

目前黄冈师范学院新闻与传播学院广播电视编导专业相关课程当中,关于审美鉴赏系列课程有《音乐鉴赏》《舞蹈鉴赏》《美术鉴赏》《影视美学》《艺术美学》等,那么本文主要从《音乐鉴赏》课程的教学方法的转移与过渡的角度,结合黄冈市的优势区域文化,从学生的兴趣爱好以及专业诉求上进行审美情趣的培养,通过音乐这一艺术载体带领学生掌握一定的审美方法与审美体验,从而引导学生实践中进行审美创造,逐步靠近并实现审美理想的角度,来分析地方高校编导专业学生审美意识培养的途径和方法。

一、开展《音乐鉴赏》课程多元欣赏、反复体验,提升学生审美情趣

审美情趣是审美意识的基础。地方高校大学生的审美意识与审美能力之间存在一定的差距。原因在于地方高校大学生对美的感知和体验水平较低,导致无法以愉悦的体验激发审美的欲望和情趣。按照马斯洛需求层次理论来看,这种隐藏的审美情趣与需要其实是一种身心愉悦的体验,也包含着最基本的生理需要,同时也是个体在体验愉悦的同时对自我实现的需要。因此大学生的审美情趣与需要是普遍存在,是需要被满足、被提升的。

音乐是人类最具普遍性和感染力的艺术形式之一,也是大学生最常接触的艺术形式。因此音乐鉴赏活动是一种有效培养学生艺术

审美情趣的有效途径。地方高校艺术资源较为匮乏的前提下,如何通过现有的、较为便捷的方式去提升学生对更高层次的高雅严肃之美的艺术追求?显然,音乐鉴赏课程的安排对于提升艺术类学生的审美素养更具优势。

那么如何在《音乐鉴赏》课程中提升学生的审美情趣呢?多元欣赏、反复体验是最有效的办法。所谓多元欣赏,即是在引导学生了解音乐发展史的基础上,对于不同风格的音乐题材,比如各地域国度的民族音乐、历史上的宗教音乐、西方古典音乐、唐朝音乐、戏曲音乐进行多元化多角度欣赏与聆听。在欣赏聆听的过程中,可以引导学生从欣赏的直觉思维到理性思维。在鉴赏中发挥个人的体验,比如对音乐中的形式要素即:节奏、旋律、和声、音色、力度、速度、调式、曲式、织体等方面做一个感性的观照,并将这些作为音乐作品结构的表层。在鉴赏活动中,通过实践训练形成的感性体验与审美直觉在无意识中灌输的有意识、纯感性的音乐鉴赏内容相互渗透,形成丰富的审美感受。

音乐审美活动不是被迫的,而是被诱发的。大学生,尤其是艺术类的学生对音乐审美和对音乐鉴赏课程的要求也就更深层。所以反复体验,能够引导学生完成从欣赏到鉴赏的过渡。学生作为鉴赏主题,在审美直觉思维和一定的审美基础之上,通过比较、鉴别、品味和再创造活动,从而在音乐艺术形象党总直接审视自己,用理性来实现艺术本质。在这一阶段,各种心理因素集中在作品中,感性的直觉上升为理性的顿悟,审美真正成为一个纯理性,富有哲理性思考的问题。

二、创设《音乐鉴赏》课程专业教学情境,培养艺术类学生审美意识

高校艺术类学生应该培养审美意识。例如编导专业学生在掌握影视剪辑课程学习中,课程学习目的是掌握电影电视后期剪辑技能,属于影视制作创新的重要步骤。那么在实际应用中,仅仅掌握后期编辑处理技能是不够的。一部影视剧内容精美且符合影视主体,后期编辑工作者就必须具备对于影视蒙太奇、音响音乐、声音色彩等的独特审美能力,只有通过一定高度的审美判断能力,才能够提高后期编辑的艺术性。因此,后期编辑工作者就不能仅仅将各个应用软件简单的结合在一起,而是要依靠自身的审美能力从原始素材中挑选出最具备特征的图像和文本和音频进行结合,只有这样才能最符合观众的审美心理期待。因此审美意识的培养对于编导专业学生的审美素养的提升至关重要。

审美意识的培养要建立在艺术作品之上,是有一定的艺术载体的。《音乐鉴赏》课程是以音乐为艺术载体,以直观方式再现书本

知识所表征的实际事物与其背景,从而根据教学的内容,为落实审美意识培养的教学目标,而提供一个能够积极主动建构性的一个学习背景、景象和学习活动条件的学习环境。“倘若学校情境提供使学习者感兴趣的活动,那么学习者就会主动参与其中,从而有效地应对这些情境”。2022年上半年的《音乐鉴赏》课程中,笔者和学生讲到一个“黑胶唱片时代的音乐特征”的主题时,笔者将采集到的八十年代的黑胶唱片和唱片机、以及CD一起带到教室,同时在课上,给同学们进行了比较播放,再结合视音频影视音乐当中对于黑胶唱片音乐以及CD音乐的比较与欣赏,同学们处在这样一个运用多种形式所创设的案例教学情境中,很好地激发了学生探讨的热情和求知的欲望。学生们在了解到相关的知识背景后,通过直觉聆听、体验鉴别、鉴赏升华,学生体验了一个动态且完整的审美过程,从而达到培养编导专业学生审美意识的目的。

美育课程不能独立于专业学生的专业学习之外,需要从专业学习中汲取审美材料,达到专业审美的整合性审美经验。因此,创设《音乐鉴赏》课程与广播电视编导专业性结合的课堂情境有利于提高学生的审美意识的培养,正如美国教育学家布朗所讲“学习的环境应该放在真实问题的背景中,使它对学生有意义”。有效的课堂情境的设置,必须紧密联系学生生活和专业实际情况,做到“小课堂,大社会”。

三、结合《音乐鉴赏》课程与(区域)县域特色,引领地方高校学生审美体验

中国不同的城市农村都有其独特的(区域)县域文化特征。将区域文化引进高校美育课堂,不仅可以引导大学生对传统文化的关注,最主要的是可以引领学生进行深入而真实的审美体验。审美体验是大脑对外界信息判断的基础上所建构的一个意象的世界,这些意象为大脑所识别、加工,改造,并且还能渗入个体的思想、情感和价值观,影响着个体对类似事物的再判断,因此它一个循序渐进的过程。教师应该引导学生把审美体验变成一种动态的模式,才能使学生真正成为审美体验的主体。因此,在《音乐鉴赏》课堂实践中,教师必须结合教材,以审美体验为基础,引导学生感知音乐,学生通过依赖音乐的听觉特性、表现形式等活动感知音乐内容,经过独立思考,转化为学生自己的理解。

教师必须要明白课程并不是单一的知识体系,而是整合的“文化资本”。课程内容的选择是课程设计的核心问题。作为地方高校,地域性的文化艺术特色是可拾取的良好资源,教师在课程设计上完全可以有机整合当地的优势文化资源与教材内容,引导学生从不同的审美角度、广度与深度,感受艺术审美体验方式与形式的多样化。黄冈师范学院地处鄂东地区,民间艺术文化资源丰富多样。我们的《音乐鉴赏》课堂利用大别山区的地域艺术资源,将黄梅戏、采茶调、花鼓戏等戏曲音乐发展与元素带入并深入教学中,将黄冈县域民间音乐艺术的美扩散到地方高校的艺术课堂上来,从而让编导专业学生在地域特色音乐的美中体验、感知并理解。每逢黄梅戏剧院有系列黄梅戏等演出活动,我们会跟剧院合作,以非常优惠的学生团购价格购票,将课堂搬到剧院里头。经过资料阅读后,再回到课堂上师生一起讨论研究。引导学生能够从具体的地域性文化艺术的角度和方式上,对音乐艺术及其文化背景从点到面达到一个整体性的审美把握,从而将蕴含在内和表现在外的艺术内容综合后加以综合感知体验。事实证明,学生也是可以达到这样的高度的。

四、利用《音乐鉴赏》课程翻转课堂,促进编导专业学生审美创造

莎士比亚曾说:“一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”,音乐亦是如此。同一首音乐,不同的人听就有不同的理解和感受,感受并没有对错之分,而审美能力却有高下。但从能力形成的角度讲,音乐审美意识与能力的培养确实是一个长期的过程。因此,如何在音乐教学中引导学生对专业技能的把握和音乐审美能力的形成及增强就显得十分重要。对于编导专业学生的《音乐鉴赏》课程而言,教师要通过恰当的方式,把对音乐美的审美感受和再现贯穿结合到编导专业实践中,让学生能够结合所学专业的实践性能与审美素养,进行审美创造性的专业活动。

笔者在黄冈师范学院的编导专业中的《音乐鉴赏》课程中,使用翻转课堂将音乐审美理念与编导专业实践结合起来,鼓励学生进行审美创造。从而实现学生的音乐审美意识在影视创作中的审美创造活动。翻转课堂的意义在于,把课堂还给学生,以为教师为主导,学生为主体,鼓励学生积极发挥主观能动性,将课堂活跃起来。《音乐鉴赏》课程中学生可以任意选择自己喜欢的一段影片,去掉原声音乐,然后再以自己的审美体验与审美理想,为片子配上其他的和谐的音乐。那么学生在这样的审美创造的实践中,获得直接经验和情感体验,从而提升了编导专业学生的审美感知、文化理解能力的同时,增强了学生的审美思维与艺术表现能力,开发了学生的艺术审美素养。同时教师在引导和激励学生的审美创造活动时,在教学评价和考核上建立相应的审美机制体系,如对学生的审美态度、审美情趣、审美理想等的自评、互评与师评等,也是一种引导和激励学生努力获取和提高审美鉴赏能力的途径。

引导学生进行审美创造,并不拘泥于翻转课堂这一教学方法,所有能够科学引导和刺激学生进行审美创造与反思的教学手段和方法都值得尝试。对于地方高校的编导专业艺术生来讲,审美意识与能力的培养,最终的指向性是在学生未来的职业生涯当中能够和谐地将技术性和艺术性有机结合,从而达到艺术创作的真正目的,为广大人民群众创造出真正优秀的艺术含金量高的艺术作品。

总结

美育从来都是人才培养的重要组成部分,当她被写入教育方针、高等教育法乃至宪法中,改进学校美育工作的重要意义变凸显出来。尽管,国家政策为学生美育工作指明了方向,但在实际具体操作过程中,高等教育中的美育工作仍然困难重重,急需改进。地方高校如何更好的利用当地的地域艺术资源?编导专业学生培养过程中的“重技能、轻美育”的问题如何平衡?当前地方高校学生美育的辅助地位如何得到本质性改变?这一系列美育问题需要通过各级政府部门相应的政策以统筹。当然我们地方高校教师也应该意识到,在具体的教学工作中,美育的培养与发展是一项长期的系统性工作,需要教师为主导,学生为主体,坚持上好每一堂课,这样才能够取得明显的成效。

参考文献:

- [1]李静.高校美育实践、困境及改进策略研究[D].四川师范大学,2021.
- [2]方叶惠子.大学生美育现状及提升路径研究—评《大学美育》[J].中国高校科技,2022(Z1):134.

基金项目:《地方高校编导专业学生审美意识的培养—以“音乐鉴赏”课程为例》2018CE71

作者简介:余浩,女,1988年4月,汉族,湖北黄冈,硕士研究生,讲师,戏剧。